

姜妙香
唱腔
选集

黄定编订

张正治记谱

人民音乐出版社

姜妙香唱腔选集

黄 定 编订 张正治 记谱

人民音乐出版社

161302

图书在版编目 (CIP) 数据

姜妙香唱腔选集 / 黄定编订; 张正治记谱. - 北京:
人民音乐出版社, 1997.8

ISBN 7-103-01484-1

I. 姜… II. ①黄… ②张… III. 京剧-唱腔-中国-选集
IV. J643.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (97) 第01113号

责任编辑: 董 大

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

中国科学院印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 156面乐谱 5.75印张

1997年8月北京第1版 1997年8月北京第1次印刷

印数: 1—1,710册 定价: 9.70元

姜妙香先生
(1952年)

本书编者黄定先生(左)与姜妙香先生

姜妙香饰《罗成叫关》中罗成

(姜明捷供稿)

《姜妙香唱腔选集》小引

吴小如

50年代，通过钮骍君介绍，我即夙闻黄定先生的大名和议论，可以说是神交已久了。当时忙于教学，未遑走访求教。忽忽30余年，及“文革”结束，不仅黄定先生和我都入暮年，连钮骍君也早已退休了。由于彼此多病，始终未能觐面。可以告慰者，在80年代，我同黄定先生曾多次通过电话畅谈衷曲，虽一面缘慳，实三生有幸。然而天有不测风云，黄定先生竟过早地离开人间，使我失去了同先生聚首快谈的机会，真成毕生遗憾。但先生的风操文采，足以垂范将来。而门墙桃李，久沐春风，各有所成，先生泉下有知，亦可无恨了。

黄定先生是姜妙香先生的高足，深得姜门艺术真谛，且恪守规矩绳墨，时时以传姜老之道自律。先生晚年曾手订《姜妙香唱腔选集》，并抱病写成题为《字正腔圆 声情并茂》的论文，以阐释姜老唱腔具有创造性的特色，使姜派唱法得以传之永久。这不独使姜老之艺术大彰于后世，抑且体现了黄定先生尊师重道的古风，令人不胜仰止。又承先生不弃，在论文中多处引述拙作，使我惶愧不已。盖我一生虽耽恋京剧，不过是业余爱好，于小生行纯属门外汉；偶发肤浅之论，在先生看来，不啻班门弄斧；今

承先生厚爱，确有受宠若惊之感。黄先生这部遗稿付梓前夕，黄夫人张琳女士嘱我写几句话作为纪念，自然义不容辞。故略陈心曲，以答厚谊隆情。至于对姜老唱腔唱法之评述，有先生遗文在，我就不再赘言了。

1996年岁在丙子惊蛰日写于北京西郊

字正腔圆 声情并茂

黄 定

著名京剧艺术家、戏曲教育家、小生演员姜妙香教授（1890年——1972年）是当代京剧小生唱法的创始者。他早年是以唱功称著的青衣演员，改演小生后在名师的教导下，他继承了前代小生名家的优秀传统，吸取了其他行当特别是老生行当唱法的精髓，兼收并蓄，博采众长，终于创制出多种新颖精巧的唱法和许多优美动听的小生唱腔，早在20年代，便开始形成了脍炙人口的姜派。一曲“杨宗保在马上忙传将令”歌来神完气足，风靡一时，同行们竞相效仿。姜派唱腔唱法至今影响深远。

姜派小生唱腔艺术的形成，与姜妙香早年演唱青衣有着不可分割的关系，因此，我先从他的家世和演唱青衣时期说起。

家学渊源 名师教诲

姜妙香出生在梨园世家。父亲姜丽云，唱青衣，是郑秀兰的弟子，四喜班的演员。会戏甚多，昆乱不挡，嗓音嘹亮，演《雁门关》萧太后负有盛名。后在家中授徒，其弟子姓名均排香字，如诸如香、孙藕香等，因此儿子亦从“香”字取名，排在诸弟子之内。

姜妙香的母亲陈氏，是著名昆曲小生演员陈金爵的孙女（梅兰芳先生的祖母是陈的女儿），也通音律。姜妙香生长在歌声不绝于耳的艺人家庭中，自幼受到音乐的陶冶，5岁就能唱一些昆曲旦角唱段，有滋有味，受到前辈们的赞许。

姜妙香6岁开始跟一位老秀才陈子胡读书习字，他很好学，从不贪玩。直到20多岁，经常抽时间看书练字，以后还增添了绘画。因此，他对剧中人物性格揣摩得很深刻，塑造的人物形象格调高雅有书卷气，这正是“腹有诗书气自华”的体现。他的念白讲究，演唱注重声韵和词义，长于按情行腔，这与他有一定的文化水平是分不开的。

姜妙香7岁拜谢双寿、田宝琳为师学青衣，这两位是当时著名的教师。谢双寿是著名京剧艺术家王瑶卿的老师，田宝琳则是京剧前辈陈德霖老夫子在三庆班开蒙的业师，后又为陈操琴。这两位教师会戏极多，昆乱不挡，教学认真，要求严格。

开始学戏时，姜妙香虽努力用功，成绩却不显著，有时急得直掉眼泪。谢双寿对他讲：“学唱不光是学唱腔，要学口形（唱法），才能唱对。”并常常提醒他说：“瞧着我的嘴”！还对他说：“学唱要下‘千遍功’，才能唱出滋味来”。从此，他每天不唱上几十遍，决不罢休，并把这个习惯，一直保持到老。他回忆起幼年学唱的情景时，常对弟子们说：“说是‘千遍功’，可我那时练了几千遍也还没有唱出滋味来，真不易呀”！他后来要求弟子们也是“瞧着嘴”、“千遍功”。

由于家学渊源及谢双寿教导有方，加上姜妙香勤学苦练，一年就学会了两三出戏。一天，他到鹁儿胡同平介会馆去看新由上海来的11岁的老生小桂芬演《三娘教子》，因旦角吴彩霞有事，

临时请姜妙香代演。这时他才8岁，两位小演员比着唱，大受观众的欢迎。以后，他学戏劲头更足，除了跟谢双寿学青衣外，还跟田宝琳学昆曲。9岁开始在戏班登台“效力”（演戏不挣钱），第一出戏是同比他大一岁的小老生陈秀华（陈后来成为著名老生教师）合演昆曲《鹊桥密誓》又获好评。他嗓子好，会戏较多，而且身材较高（绰号“姜大个儿”），两年后，便正式搭班演唱了。

扮演旦角的黄金时代

姜妙香在他60多年的舞台生涯中，演旦角只有8年。前4年是实践提高阶段，后4年日益走红，名声大噪。

11岁，姜妙香正式搭入宝胜和班，演出《落花园》、《孝义节》、《彩楼配》一类的唱功戏。由于他嗓音嘹亮，气力充沛，口齿清楚，引起了观众的注意。同时，他又向陈德霖、茹菜卿（也是姜的琴师）学了许多昆曲及皮黄戏，特别是在唱和念的方法上，得到了陈的传授。陈德霖在唱法上讲究“提音”（“立音”俗称“脑后摘筋儿”）、“嗽音”（一般旦角不用）、“摔音”及气口的运用；在劲头上讲究轻重缓疾，刚柔相济；在念法上讲究声调、尖团、韵味。他启发姜妙香道：“‘死盘子活秤’要有规矩，更要活用”。姜妙香牢记心中，勤奋锻炼。陈德霖所提出的要求，不仅在他唱旦角时得到发挥，改唱小生以后，在革新小生唱法上也起到了极其重要的作用。

姜妙香14岁倒仓，恢复得极快且嗓音更为清脆。此时，著名旦角演员王瑶卿由于嗓音关系极少演出唱功戏，40岁以后便脱离舞台。而比姜妙香年纪小的王蕙芳、梅兰芳也均未成名。就在这青黄不接之际，姜妙香脱颖而出。15岁那年的秋天，著名演员王

凤卿、贾洪林、龚云甫、黄润甫、许荫棠等人邀姜以主要旦角的身份参加合伙组成的洪奎班。一流演员萃集，叫座力甚强，姜的演唱大获好评，后来去天津，亦载誉而归。演出一年，洪奎班因组织不健全而解散。著名演员田际云所组的玉成班聘请王凤卿、姜妙香和刘鸿升（这时刘演花脸）为班中主要演员。姜妙香与王凤卿合演的生旦对儿戏《武昭关》、《南天门》、《战蒲关》、《汾河湾》，与王凤卿、刘鸿升合演的《大保国》、《二进宫》都十分叫座。姜妙香这时的嗓子好到一连气能唱两个小时都不觉吃力，因而赢得“姜八刻”的美誉。

17岁是姜妙香旦角演唱艺术的高峰（自称是他的“黄金时代”）。这年，他同王凤卿、黄三、杨小朵、张毓庭接受了著名小生演员陆华云的长春科班的邀请，任主要演员，除了与王凤卿合演对儿戏外，他还唱一些旦角重头唱功戏，如《祭江》、《祭塔》、《玉堂春》等剧。早年《玉堂春》的旦角唱词，比现在的多，〔西皮〕板式俱全。唱腔多高亢，演员跪在地上一气呵成，难度甚大，而姜妙香歌来，嗓子清脆嘹亮，游刃有余，观众最为赞赏。

《玉堂春》成为姜妙香的拿手好戏，每演必满。当时，姜妙香白天演营业戏，夜晚还要时常演堂会戏，第二天照旧演营业戏。有一次，他白天演完戏，接着就赶到庆王府演唱堂会。因为大长公主（咸丰皇帝的养女）要来听他的《玉堂春》，他老早就扮好妆等着，一直等到很晚，因大长公主迟迟未来，才让他出台给客人们唱了这出戏。深夜，他到家刚入睡，突然被敲门声惊醒，原来大长公主已驾到庆王府，传姜妙香立即前往重唱《玉堂春》。天亮之后又去唱营业戏。尽管演出如此紧张劳碌，但他仍然认真学戏练功，从不间断。

劳累呕血 改演小生

姜妙香唱旦角刚刚跨入极盛时期，便因劳累过度而吐血了，只得辍演。他一病两年，见好后，嗓音恢复较慢，再像以前一样地唱，显然难以胜任。20多岁为了养家活口，他搭入俞振庭的双庆班，演一些唱功较少的《五花洞》、《查头关》之类的小戏。他内心痛楚，焦虑万分，若不是同行们帮他想出改唱小生这一权宜之计，他就不得不改行当花匠了（他很爱花且会养花）。

姜妙香21岁拜著名小生教师冯蕙林、陆杏林为师，改学小生，同时向原工武生的茹莱卿（姜多年的琴师）学《雅观楼》及武功身段，并请武戏演员靳湘林来家陪他打把子。虽然大病初愈身体还未完全复原，但他坚持喊嗓子、练功从不少懈。一年四季天不亮就走到陶然亭一带冲着城墙喊嗓子，盛夏，汗流浹背，严寒，北风刺骨，他从不退缩，直喊到天亮才往回走。到家后再吊嗓子，由茹莱卿操琴，一吊就是两出戏，接着中午到园子演出，晚上回家学戏。几经寒暑，姜妙香以惊人的毅力战胜了重重困难，终于从25岁的春节起，成为双庆班的京剧小生演员。

1915年2月21日（旧历正月初八），在吉祥戏园姜妙香与著名老生演员高庆奎合演了《黄鹤楼》，饰周瑜。这时，他那高亢嘹亮的嗓子已恢复，而当时好嗓子的小生并不多见，尤其是嗓子既好又讲究唱法的更是寥寥无几，因此，他一鸣惊人，受到观众的热烈欢迎。3月21日（二月初六），他第一次与梅兰芳同台，演出《玉堂春》，他饰王金龙。这天双庆社的戏报子上，登的是《玉堂春带团圆》。姜妙香说：“梅先生从未演过‘团圆’，这是双庆社班主俞振庭的噱头”。从此，梅、姜合作直到1961年8月梅

兰芳逝世为止。两位大艺术家在舞台上共同度过了46个春秋，珠联璧合，相得益彰，传为艺苑佳话。

小生唱法的革新与创造

辛亥革命以后，革新改良的浪潮冲击着各行各业。京剧界也发生了变化：流派纷呈，新戏层出不穷。在不同行当争芳斗艳的激流中，小生行当的改革也势在必行。

姜妙香改演小生后，又学习了冯蕙林的宝贵经验。导演艺术家焦菊隐生前提到著名小生教师曹心泉和冯蕙林时曾说：“……他们渊博得惊人。他们时常给当时的许多大艺术家提供已经失传的或者少为人知的表演秘诀，使这些艺术家的出色表演更加出色。”还说：“冯蕙林先生也只有姜妙香先生一个人传了他的衣钵”（见《焦菊隐戏剧论文集》第256页）。特别是姜与汪派传人王凤卿同台演唱生旦对儿戏长达5年之久，因而对汪派的唱法如嘴上的劲头、脑后音与丹田力的运用等等有深刻地理解，所以，他虽是初唱小生，但在唱法方面已有深厚的基础。在当时新形势的需求下，姜妙香博采众长，兼收并蓄，刻苦钻研，努力创新。他热爱演唱艺术，呕心沥血地创制了许多优美动听的唱腔及多种新颖别致的唱法，特色鲜明，耐人寻味，形成了观众至为赞赏的姜派。

姜妙香对小生传统唱腔，认真分析研究，精雕细琢地进行了加工改进。他掌握“声随词变”、“按情行腔”的法则，做到了“板者活之，直者婉之，俗者雅之，枯者腴之。”不仅《白门楼》、《监酒令》之类的唱功戏，就连唱功较少的《群英会》、《黄鹤楼》这类戏，他都或多或少地加以改进，务使唱腔更贴切地表达人物情

感，更加悦耳动听。

梅派新戏如《黛玉葬花》、《千金一笑》、《牢狱鸳鸯》、《洛神》、《西施》中的小生唱腔，都是由姜妙香和著名琴师王少卿共同创制的。此外，马派戏《三顾茅庐》、《四进士》以及程派代表作《玉狮坠》、《花舫缘》、《鸳鸯冢》等剧中的小生唱段，姜妙香也都创有新腔。在他70岁的那年，还为《穆桂英挂帅》一剧设计了小生唱腔。其中一句17个字的〔西皮散板〕“你你你莫要忘记了他是我杨家接代之人”的新腔，低回凄婉，将人物的心境展现得深情绵邈，感人肺腑。

《四郎探母·巡营》这场戏中，杨宗保原来只唱四句〔西皮摇板〕。早在20年代初，姜妙香在王少卿的协助下，成功地进行了改革。除保留了上场的两句〔摇板〕外，还增加了大段〔娃娃调西皮慢板〕唱段，抑扬有致，顿挫分明，新颖悦耳，轰动一时，从而引起了观众对小生行当的重视。

俞振飞先生说：“姜先生在艺术上富有创造精神，对京剧的小生行当做出了很多新贡献。尤其是他的唱功，给我印象最深。

《四郎探母》里杨宗保的一段〔娃娃调〕，是由姜先生唱红的。据姜先生告诉我，原来虽已有人唱过〔娃娃调〕，但唱腔很简单，他的这段腔，是王少卿帮助他做了大幅度的加工，重新设计出来的。这段唱腔，在京剧小生行里影响太大了，他每次唱，我只要赶得上，回回都去听。这段唱腔流行开以后，大家都唱，普及面很广，可是姜先生唱得还是比谁都好，耍腔就是显得和别人不一样，演唱中虚实、轻重安排得不同一般，‘劲头’掌握得也好，‘向前者一个个俱有封赠’这一句大腔唱下来，台下总是有满堂彩”（见《俞振飞艺术论集》第227页）。

早年，小生的这种“调底”“娃娃调”的唱法，一般只是在小生唱功戏如《飞虎山》、《白门楼》中使用，整出戏的调门不变。那时，每段唱中的词句多，腔调简单，变化不大。尺寸较老生〔慢板〕快，几乎接近〔原板〕，而且唱腔排列没有规格。姜先生首先将“巡营”的唱腔，由原先的“调面”改为“调底”〔娃娃调〕，使得“巡营”这场很短的戏，从情调上变换得十分突出。杨宗保随着宋营兵丁在〔快长锤〕中，精神抖擞地快步登场，乐队奏起高昂的“乙字调”〔娃娃调〕，飒爽飘逸，使观众耳目一新。这一改动很自然，仿佛本应如此，丝毫不显得生硬。杨宗保一上场，演员还未开口，就已赢得观众的喜爱。以前小生〔娃娃调〕〔慢板〕腔调简单，变化不大。姜妙香参照老生唱腔进行了改革和创新，并将六句〔慢板〕做了安排，这六句〔慢板〕是：

……

叫一声众兵丁细听分明。

萧天佐摆下了无名大阵，

他要夺我主爷锦绣龙廷。

向前者一个个俱有封赠，

退后者按军令插箭游营。

耳边厢又听得銮铃震，

……

第一句用一般老腔，根据四声和词意，略加改进，使之流畅自如。第二句使了一句老花腔，这句花腔原先用处颇广，不仅在〔慢板〕中使用，在〔摇板〕、〔散板〕中亦常使用，如《辕门射戟》中“二封书信忙修上”的尾腔和“将军休要逞刚强”、《白门楼》中“内侍看过了琼浆御酒”的尾腔等等。姜妙香将其尺寸

(节奏)略微放慢,高音 $\dot{i}$ 改为 $\bar{i}$ $\bar{i}$,清晰有力地唱出,以下将 $\bar{5}$ $\bar{5}$ 改为 $\bar{\bar{5}}$,用“脑后音”使的是“水波浪儿”(姜老原话)唱法,声虽细软呈波状,却是刚劲有力,最后一排观众也被吸引。接着收尾跌宕起伏,形成这段的小高潮。第三句不使腔,为下一句做铺垫。第四句是高潮,所用的长腔是姜妙香研究了老生唱腔所创制的,末尾的行腔较低,难度较大,没有功夫唱不出来。第五句不行腔。第六句转〔摇板〕,唱“嘎调”,鹤鸣九皋,干云直上,与第四句形成强烈的对比。最后,再唱一句〔摇板〕,这场的全部唱段便结束了,然而令人回味无穷。这段声情并茂,扣人心弦的〔娃娃调〕,受到内外行人们的一致赞誉。他的这种唱法和各句唱腔的排列顺序,从此基本上定型,成为小生戏中〔娃娃调西皮慢板〕所遵循的模式。

姜妙香的著名唱功戏有:《孝感天》、《监酒令》、《玉门关》、《辕门射戟》、《白门楼》、《罗成叫关》、《罗成小显》(又名《罗成托兆》)及《飞虎山》共八出,所以人们称为“姜八出”。他对这些戏的唱腔反复地推敲加工,均有独到之处。例如,凡出戏中的〔娃娃调西皮慢板〕第一句唱腔,原先比较雷同,经他改动后,增加到五种之多,各有各的特色,分别表达了不同人物的不同感情。又如,《玉门关》是他早年先后向冯蕙林、朱素云学的一出唱功戏,腔调比较简单,且无〔二黄慢板〕,是出冷戏,演唱极少。姜妙香先和上海名票何时希研究,根据内容和人物特点,增加了由俞振飞提供的一段〔二黄慢板〕唱词。以后又和天津名票袁文斌参照老生〔西皮快二六〕创造了一大段〔娃娃调西皮快二六〕转〔快板〕。经过几番改进和丰富,使这出冷戏的唱腔变得曲婉多姿,激昂慷慨。姜妙香所创制的大量新腔,受到人们的喜