

伍

梅兰芳全集

梅兰芳四十三个剧目唱腔片断集

梨园春秋

PDG

梅兰芳

《御碑亭》剧照

《木兰从军》剧照

《贵妃醉酒》剧照

梅兰芳唱腔曲谱集 前言

著名戏曲艺术大师梅兰芳先生离开我们已有三十余年之久。他在继承前人的基础上，锐意创新改革，为京剧戏曲艺术的发展作出了杰出的贡献。

为使梅派艺术源远流长，经文化部高占祥部长提议与河北教育出版社商定出版《梅兰芳全集》，全书共分八卷，其中前四卷为“梅兰芳文集”，后四卷为“梅兰芳唱腔曲谱集”。本书的出版可以使戏曲界的专业人士及广大京剧爱好者比较全面地了解梅派艺术思想和风格，从而能够推动京剧艺术不断地向前发展。

在全集的后四卷“梅兰芳唱腔曲谱集”中，收集编撰了以下梅派唱腔曲谱本，为避免重复，书名略有变动。其中：

一、“梅兰芳四十三个剧目唱腔片断集”是经上海梅兰芳艺术小组卢文勤先生与吴迎先生根据梅兰芳先生四十三个剧目的唱片、舞台实况录音、梅先生在家中的录音积累的资料等综合整理而成。

二、“梅兰芳流派剧目荟萃”是精选梅派艺术代表性的《霸王别姬》、《苏三起解》、《凤还巢》三出戏目的曲谱演出本，由姜凤山先生传录，魏德贵先生整理记谱。

三、“梅兰芳《穆桂英挂帅》曲谱演出本”是1959年梅兰芳先生为庆祝建国十周年与徐兰沅先生、姜凤山先生共同研究设计的唱腔和伴奏曲谱本。

1979年经姜凤山先生按照梅先生的演出唱腔记谱，边操琴边口述，由黄宝光先生、魏德贵先生记谱整理编写。

四、“梅兰芳十出代表剧目曲谱”是在1954年由中国戏剧家协会编印的《梅兰芳演出剧本选集》一书的基础上，于1958年经中国戏曲研究院熊有容先生汇辑整理成编。

五、“梅兰芳《生死恨》曲谱演出本”是1958年由杨晚农先生与张志仁先生整理记谱出版。1980年又经上海梅兰芳艺术小组舒昌玉先生再整理、张志仁先生添加琴谱成编的。

六、“梅兰芳唱腔选集音响整理本”是由江苏省泰州市梅兰芳史料陈列馆编，泰州市梅兰芳研究会储晓梅先生根据1984年中国唱片公司出版的《梅兰芳唱腔选集》唱片磁带的音响进行记谱整理编写的。该书曾在1994年作为纪念梅兰芳先生诞辰一百周年的献礼书目。

七、“梅兰芳歌曲谱”是1930年梅兰芳先生访美演出前进行编著，由刘天华先生记谱。

由于有关梅兰芳先生的唱腔曲谱演出本已出版的编本甚多，受本书版面所限，在编撰中不能一一编入，请各方人士予以谅解。

在本书出版之际，对已编入本书的各位作者表示衷心感谢。

本书蒙前辈朱家潘先生亲予指正，深致谢意。

本书难免出现错误之处，请广大读者指正并原谅。

梅葆琛、林映霞于北京

1999年10月

梅兰芳唱腔曲谱集 说明

(一)梅兰芳谈唱腔

在我青年时期，新腔之风虽未盛行，但我排演新戏时，总想琢磨些新颖动听的腔调，加强表现剧中的人物。陈彦衡先生常到我家聊天，我和他研究旦角的唱腔。他是主张革新的，但他曾对我说：腔无所谓新旧，悦耳为上。歌唱音乐结构第一，如同作文、做诗、写字、绘画，讲究布局、章法。所以繁简、单双要安排得当，工尺高低的衔接，好比上下楼梯，必须拾级而登，顺流而下，才能和谐酣畅，要注意避免几个字：怪、乱、俗。戏是唱给别人听的，要让他们听得舒服，就要懂得“和为贵”的道理，然后体贴剧情来按腔，有的悲壮淋漓，有的缠绵含蓄，有的富丽堂皇，有的爽脆流利。昆曲讲究唱出曲情，皮黄就要有“味儿”。古人所说，“余音绕梁”，“三月不知肉味”，都是形容歌唱音乐的感人之深。琢磨唱腔，大忌杂乱无章，硬山搁檩，使听的人一愣一愣地莫明其妙。

有了好腔，并不等于万事大吉，还要看你嘴里咬字是否清楚了，但有些人只顾为了吐字清楚，龇牙咧嘴，矫揉造作，就会有损舞台形象，给观众以过火的感觉；当然，有些人“包音”，同时，唇、齿、舌、牙、喉的发音劲头，没有找到，嘴

角飘浮，使听众觉得模糊不真，非看字幕不能明了唱词内容。打字幕对观众来说，是一件有功德的事，但演员把他们的眼睛都引导到字幕上去，反复核对，那就无暇再欣赏你在唱工以外的手、眼、身、步、法，也是艺病之一。所以必须吐字准确，气口熨帖，面部还要保持形象的“美”，然后配合动作表情，唱出曲情、味儿，使观众看了、听了之后，回味无穷，经久难忘。

——选自梅兰芳：《舞台生活四十年》

（二）梅兰芳唱腔特点

梅兰芳早年受益于陈德霖、王瑶卿先生，师承二家之长，尽得刚柔相济之妙，根据自己的条件，形成了自己的唱腔艺术。早期行腔以规矩、工整、刚健为基础，如《六月雪》中的“坐监”及《祭江》的[二黄慢板]；中期除大腔仍保持原来的刚劲外，不少转折处均已运用了委婉华丽而柔美的小腔，刚柔相映，对比鲜明，如《生死恨》、《霸王别姬》、《太真外传》等唱段。晚年编排的《穆桂英挂帅》中的[二六]和[散板]，功力已达到了炉火纯青、出神入化的地步，是刚蓄于柔而柔蕴于刚，委婉其外而刚健其中。

梅兰芳在不同时期的演唱中区别出不同时代的各种各样人物的身份、性格、处境和教养。同时结合剧情，对唱腔的每一细节变化又都和剧中人物当时的思想感情、内心活动十分吻合熨帖。因此，梅兰芳的唱腔始终不脱离艺术所应给予人们的美的享受。

目 录

彩楼配	1
祭 江	10
三娘教子	15
六月雪	36
祭 塔	53
武昭关	82
战蒲关	91
刺 汤	94
武家坡	103
大登殿	110
汾河湾	115
二堂舍子	121
御碑亭	129
宇宙锋	135
龙凤呈祥	155
女起解	167
玉堂春	190
坐 宫	222
春秋配	233
虹霓关	252

打渔杀家	256
贵妃醉酒	261
黛玉葬花	269
天女散花	286
嫦娥奔月	299
俊袭人	309
红线盗盒	320
麻姑献寿	331
廉锦枫	334
西 施	354
洛 神	379
霸王别姬	406
牢狱鸳鸯	413
春灯谜	419
太真外传	428
凤还巢	475
木兰从军	492
抗金兵	498
生死恨	509
穆桂英挂帅	528
贩马记	552
断 桥	560
游园惊梦	565

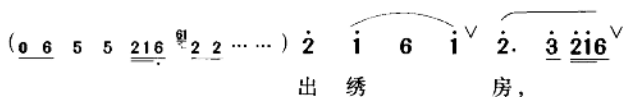
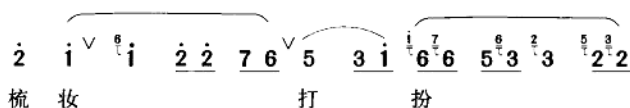
彩 楼 配

《彩楼配》是传统戏全本《王宝钏》(俗称“王八出”)中,较前紧接《花园赠金》之后的一折。故事写丞相王允三女宝钏奉旨在彩楼抛球招赘,而彩球却打中花郎平贵的情节。故事情节虽不太复杂,但唱工很重。[导板]唱完接着就是大段[慢板],而上了彩楼以后,还有大段[二六快板]。故此剧被视为青衣开蒙的唱工骨子戏。梅兰芳早期经常贴演此剧,1913年首次来沪,第一天打炮即演此剧。当时,梅兰芳在唱腔方面已有所创新,如其中[二六]里“也有那士农工商站立在两厢”的垛句,至今听来仍感旋律新颖,委婉动听。

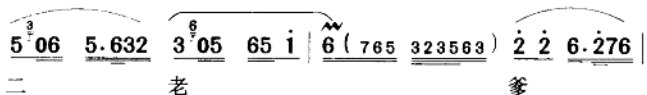
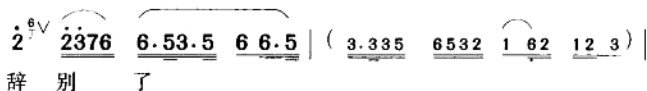
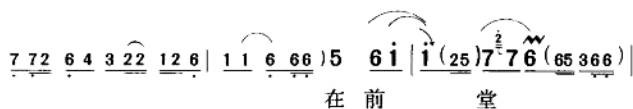
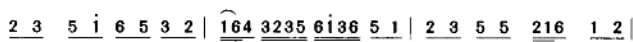
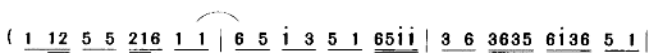
(王宝钏唱)

[西皮导板]

($\overset{7}{\underset{.}{6}}$ $\overset{7}{\underset{.}{6}}$ 0 6 5... $\dot{1}$... 3... $\overset{81}{\underset{.}{2}}$ 2 2 7 6 2 1...)

(接唱[西皮慢板])

6 5 5 0 6 7 07 6.72 | 4 4 3.457 4323 |

娘。

5³ 5 2.3 4366 364323 | 5 (56) 21232 10654.5 6³1 |

5⁶ 5 5 (566 5536 5 53 | 5.165 4361 3653 21 6 |

5 36 5135 6765 4576 | 51165 3635 6517 6532 |

7612 3635 6136 50761 | 2161 5655 21 6 1125 |

7 72 6165 3 22 12 6 | 1 1 6 66) 5 5 6 1 |

但 愿

1 (25) 7 7 6 (65 366) | 1 1 3 3 5 5 6 6.5 |

能 遂

(3. 335 6532 1 62 12 3) | 2.2 1.23 2 22 7

我

5 6 (76 5132) 7 2 5 5 | 6 6 5 (6222) 7 7 7 |

心 想，

$\overset{2}{7} \searrow$ ($\overset{6}{6} \overset{2}{2} \overset{7}{7} \overset{6}{6}$) $\overset{6}{5} \overset{6}{5}$ $\overset{6}{6} (\overset{2}{2} \overset{7}{7} \overset{6}{6})$ | $\overset{5}{5}$ $\overset{6}{6}$ $\overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{2}{2}$ $\overset{6}{6} \cdot \overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{5}{5}$ $\overset{3}{3} \overset{0}{0} \overset{5}{5}$ |

$\overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{7}{7} \overset{6}{6}$ $\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{7}{7}$ $\overset{6}{6} \overset{6}{6}$ $\overset{6}{6} (\overset{6}{6})$ | $\overset{6}{6}$ $\overset{7}{7}$ $\overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{4}{4}$ $\overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5}$ $\overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{3}{3}$ |

$\overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6}$ $\overset{1}{1} \overset{3}{3} \cdot \overset{6}{6}$ $\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{7}{7}$ $\overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{1}{1}$ | $\overset{3}{3}$ $\overset{6}{6}$ $\overset{3}{3} \overset{6}{6} \overset{3}{3} \overset{5}{5}$ $\overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6}$ $\overset{5}{5} \overset{0}{0} \overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{1}{1}$ |

$\overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{1}{1}$ $\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{5}{5}$ $\overset{2}{2} \overset{1}{1}$ $\overset{6}{6}$ $\overset{1}{1} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{5}{5}$ | $\overset{7}{7}$ $\overset{7}{7}$ $\overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{1}{1} \overset{2}{2}$ $\overset{6}{6}$ |

$\overset{1}{1}$ $\overset{1}{1}$ $\overset{6}{6}$ $\overset{6}{6} \overset{6}{6}$ $\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{5}{5}$ $\overset{6}{6} \overset{1}{1}$ | $\overset{1}{1} (\overset{2}{2} \overset{5}{5})$ $\overset{7}{7} \overset{7}{7}$ $\overset{6}{6} (\overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \overset{6}{6})$ |

彩 球

$\overset{6}{6} \overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{1}{1}$ $\overset{5}{5} \overset{3}{3}$ $\overset{6}{6} \overset{6}{6} \overset{5}{5}$ | ($\overset{3}{3} \overset{3}{3} \overset{3}{3} \overset{5}{5}$ $\overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{2}{2}$ $\overset{1}{1}$ $\overset{6}{6}$ $\overset{1}{1} \overset{2}{2}$ $\overset{3}{3}$) |

打 中

$\overset{2}{2}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{0}{0}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{5}{5} \cdot \overset{6}{6}$ $\overset{1}{1}$ $\overset{1}{1}$ | $\overset{6}{6}$ $\overset{6}{6}$ $\overset{5}{5}$ $\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{4}{4} \overset{3}{3}$ $\overset{2}{2} \overset{3}{3}$ $\overset{4}{4}$ |

平 贵

$\overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ - - - | $\overset{3}{3} (\overset{6}{6} \overset{6}{6})$ $\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{5}{5}$ $\overset{3}{3}$ $\overset{4}{4}$ $\overset{5}{5} \overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ |

郎。

1 1 0 2 3. 523 5643 | 2035 22 1 61601 2125325 |

5 2 1 1 (125 1 62 1 16 | 1. 216 5617 6151 6532 |

1 62 11235 6765 4576 | 51165 3635 6517 6532 |

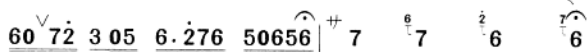
7612 3635 6136 50761 | 2161 5655 21 6 1125 |

7 72 6165 3 22 12 6 | 1 1 6 66) 5³ i |
叫 Y

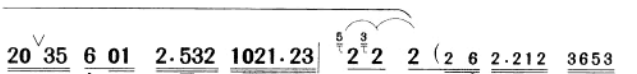
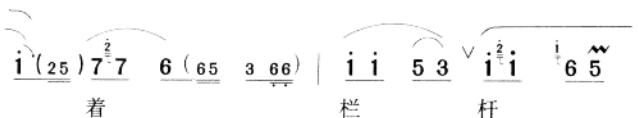
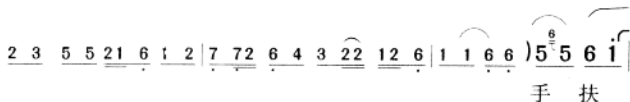
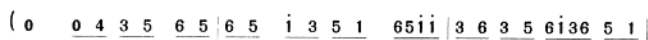
i (25) 7 7 6 (65 3 66) | 5 06 7. 276 653. 5 6. 6. 5 |
环 带 路

(3. 335 6532 1 62 12 3) | 2 02 1. 23 2 2 7² |
彩

6 (76 5. 656) 7 2 5 | 6 6 5. (235) 2. 312 3 2 |
楼 上!

(接唱〔西皮慢板〕)

(转〔二六〕)

