

王瑶卿先生剧目精选

马烈红

朱尚勇题

中国戏剧出版社

目 录

- 写在前面 周育德 (1)
- 王派艺术与戏曲人才的培养 于玉衡 口述 (5)
李树萍 整理
杨凌云 记谱
- 学、演、教王派戏一得 谢锐青 口述 (20)
蒋健兰 整理
- 忆王瑶卿先生 刘曾复 (29)
- 王校长听我唱《三击掌》 万凤姝 (33)
- 缅怀华慧麟老师 万凤姝 (42)
- 闲话《武家坡》 万凤姝 (48)

- 程老师我想你 万凤姝 (52)
- 我们想说的..... 万如泉 (57)
- 万凤姝

红鬃烈马 (全本)

- 花园赠金 彩楼配 万凤姝 整理 (63)
- 万如泉 记谱
- 三击掌 万凤姝 整理 (102)
- 万如泉 记谱
- 投军降马 万凤姝 整理 (146)
- 平贵别窑 万凤姝 整理 (169)
- 万如泉 记谱
- 误卯三打 王世续 口述 (209)
- 李树萍 整理
- 杨凌云 记谱
- 母女会 万凤姝 整理 (234)
- 万如泉 记谱
- 鸿雁传书 万凤姝 整理 (280)
- 赶三关 李甫春 万凤姝 整理 (289)
- 杨凌云 记谱
- 武家坡 万凤姝 整理 (340)
- 万如泉 记谱

- 算 粮 李树萍 整理 (416)
万凤姝 记谱
- 银空山 万凤姝 整理 (435)
万如泉 记谱
- 大登殿 张逸娟 整理 (492)
万如泉 记谱

写在前面

周育德

去年岁末的一天，万凤姝老师和我说：“2000年是咱们中国戏曲学院建校50年大庆。又是老校长王瑶卿先生120岁诞辰临近的日子。那时，我也该退休了。我想在退休前再干一件事，打算把王瑶卿先生传授的全本《红鬃烈马》（《王宝钏》）整理出版。此事已经和中国戏剧出版社的编辑李鸣春商量过，李鸣春同志表现了很大的热情。”

我觉得凤姝老师的计划很好。《红鬃烈马》整理出版，不仅可以为京剧研究者提供一种重要的文献，而且可以给广大的京剧演员、京剧教师提供一种可靠的、可操作的教学与演出的范本。可以做向中国戏曲学院50年院庆的献礼，也是对王瑶老的盛情纪念。我当即和中国戏剧出版社总编辑李春熹先生联系，李先

生立马答应将此书列入编辑计划。

接下来和凤姝老师讨论具体的书稿体例。凤姝老师计划对此剧做“立体化”的研究与整理。完成的书稿拟包括角色行当的认定、人物穿扮与砌末道具的设计、念白与唱词的整理修订、表演身段的记录、唱腔与丝竹伴奏乐谱和锣鼓谱的记录、舞台调度的描述等。要完成这一系列的任务，需要在戏曲文学、戏曲表演、戏曲音乐、戏曲舞台美术、戏曲导演等各个方面都有全面的修养，而且还必须有舞台实践的体会。万凤姝老师毫无疑问是克当此任的人选。万凤姝还有一位得力的助手，那就是她的夫君万如泉先生。万如泉先生是一位成就卓著的戏曲音乐家，不幸数年前患脑血管疾病落下了半身不遂的后遗症。但是，万先生以顽强的毅力，笔耕不辍。一对贤夫妇，刻苦耕耘，合作完成了《谭门五代唱腔赏析》《戏曲表演十技》《京剧音乐百问》等专著，还承担了《京剧选编》《京剧流派剧目荟萃》等书的编写任务。万氏夫妇的拼搏精神和工作成果，赢得了人们的尊敬。万氏夫妇合作研究和整理全本《红鬃烈马》是最佳搭档。尽管如此，完成此项研究任务还是不易的。令人高兴的是，得知这一计划之后，王世续前辈、李甫春前辈、张逸娟校长、杨凌云先生、李树萍老师等都愿出力帮忙。这些先生都是长期从艺和任教的京剧专家，对王瑶卿先生的师德和艺德都怀着莫大的崇敬，为书稿的撰写付出了宝贵的精力。这样，《红鬃烈马》的研究与整理就成了以万凤姝老师领衔的一项集体工程。

王瑶卿先生是一位卓越的京剧表演艺术家、革新家和教育家。他师出名门，又能博采众长，勇于创新。他不仅将青衣、刀马、花旦各工的技艺集于一身，创造了“花衫”一行，并且在唱、做、念、打以及服饰、装扮等方面，都有许多新

的创造和改进。把它们准确地记录下来，是十分有意义的，但做起来不易。《红鬃烈马》规模宏大、人物众多，生、旦、净、丑各个行当都要出台，研究者必须熟悉各行角色，才能准确地表述。万凤姝等同志以自身的实践经验和多年来积累的研究成果为基础，终于成功地完成了此项工作。

《红鬃烈马》的故事来源于《龙凤金钗传》鼓词。旧戏演出包括平贵落难、花园赠金、彩楼抛球、父女击掌、寒窑成亲、翁婿当道、神庙传艺、降马封官、平贵别窑、误卯三打、退番被害、魏虎劝嫁、母女相会、鸿雁捎书、代战赶关、平贵回窑、相府算粮、大反长安、平贵和番、大登殿等情节。

王瑶卿先生教授此剧，常把《花园赠金》《彩楼配》《三击掌》《别窑》《母女会》《武家坡》《算粮》《大登殿》串在一起，一个晚会唱完，这就是大家说的“王八出”。实际上，还有一些常演的折子并未包括其内。万凤姝等同志参照一些名家的演出，做适当的整理和补充，完成的这个本子，可以称得是全本了。加之诸位同志有的曾亲聆王瑶卿先生的教诲，大家都有切身的演出和教学的体会，在行当分配、穿扮砌末、表演身段、唱腔念白、舞台调度等方面细心地研究切磋，可说是做到切合实际，博采众长了。

《红鬃烈马》不仅是皮黄腔系各剧种的重要传统剧目，而且也是梆子腔系各剧种的重要传统剧目。百余年来，此剧的演出遍布全国，拥有巨大的观众群。此剧的整理出版不仅给京剧提供了—个演出与教学的范本，而且也给其他剧种提供了一种良好的参考资料。广大的业余戏曲爱好者见到此书，也必定感到欣慰。

物换星移，新世纪的曙光已经出现。广大的京剧工作者正信心百倍地迎接京剧艺术的新的春天。在大家努力从事新剧目

的创作的时候，也应该有像万凤姝等同志这样的研究家做传统剧目的整理与研究。京剧传统剧目是一个戏剧文化的宝库。有传统的宝藏为借鉴，新的创作会更加灿烂。

1999年立秋日

写于北京宣武区里仁街3号

王派艺术与戏曲人才的培养

于玉衡 口述
李树萍 整理
杨凌云 记谱

我老师原名叫王瑞臻，字稚庭，王瑶卿是他的艺名。生于 1881 年，卒于 1954 年，享年 74 岁。老师中年塌中，舞台生涯不算很长。但在几十年有限的舞台生涯中，演出剧目很多，不下于百余出戏，特别是早年时期如《大探二》《四郎探母》《金水桥》《梅玉配》《福寿镜》《雁门关》《万里缘》等剧目均是其拿手戏。中年时期因嗓音失润，演以唱工为主的青衣戏有困难，就演一些以念、做吃重青衣戏和刀马戏如《儿女英雄传》《珍珠烈火旗》《棋盘山》《樊江关》《擂鼓战金山》《汾河湾》《二堂舍子》等剧目。到 45 岁左右就以教学为主了。

一、王派艺术与四大名旦流派形成

老师弟子很多，不下于一百多人，可谓桃李满天下，堪称一代宗师。最早的弟子如罗小宝。四大名旦梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生均受教于王老夫子。程砚秋先生的岳父果香琳也是王老的学生，但他们都没有拜师。梅兰芳先生的伯父梅雨田曾给谭老板操琴，也给王老操过琴，他曾介绍梅兰芳拜王老夫子。老师讲：我跟畹华（指梅先生）是同辈，他叫我大哥，我叫他畹华或兰弟，跟我学戏没得说的，称呼不能以师徒相称。程砚秋先生辈份比较小，岳父是王老的学生，所以也不能拜师。四大名旦均向王老学艺、请教，但都没拜师。王老教戏从来不拘一格，并不要求机械模仿老师，像自己一样，而是按照他们各自不同的条件，各走一条自己的路，这样才形成了四大名旦，四种流派，四种风格。马少波先生曾讲：“王瑶卿好就好在不是教了四个王瑶卿，而是教了梅、尚、程、荀四个不同的流派。”这点马老讲得非常精确，也是京剧发展史上应该记载的一个功绩。除此外，王老还有许多徒弟如：程玉菁、李凌枫（张君秋的开蒙老师）、王玉蓉、华慧麟、章遏云、杜丽云等等，现今还在舞台上的杜近芳、谢锐青、刘秀荣等都经过王老亲授。

梅先生早年向王老学习头二本《虹霓关》，并依照王老戏路子演《汾河湾》《玉堂春》《彩楼配》《祭江》等，梅先生除了学演传统戏外，在排新戏《太真外传》《西施》等剧目时，王老均直接参与，并在艺术上给予指点。梅讲：我是按王的路走的，我完成了他的未竟之业。（其意是王老离开舞台较早，梅完成了王的艺术使命）

程砚秋先生继承王老的技艺尤多。如《六月雪》《骂殿》

《牧羊圈》等都受教于王老。在新编本戏《锁麟囊》《青霜剑》《鸳鸯冢》中都凝结了王老的心血。尤其是《锁麟囊》一剧，师父亲自参与了唱腔设计和技巧安排。老戏《打金枝》“挂灯”一场中有一段〔西皮慢板〕“禄山贼破潼关烽烟四起，只逼得先王爷驾避蜀西。”

5 3 6 5. 6 3 2 3. 5 6 5 i | 6 6 5 5 3 5 6. 6 5. 6 ²7 6 |

驾 避 蜀

6 5 3 5 6 i i 4. 6 4 3 3 2 3 | 5 5 5 2. 3 2 3 4 3 6 6 4 6 2 3 |

西

5 5 2 3 1 2 3 5 2 3 1 6 5 4. 6 3 5 6 (5 3 5) i i | 5 ⁶5 (过门) ||

程先生对“蜀西”这个腔情有独钟，他对王老讲，能不能把这句腔移植到《锁麟囊》中去。王老想了想说：可以。于是〔二黄慢板〕：“霎时把前情俱已味尽，到了酸辛处泪湿衣襟”安排了这样一个唱腔：

7. (2 7) 6 5 (6 5 6) | ²7 7 7 7 7 7 7 7 |

衣 襟

²7 7 7. (2 1 7) 6 5 7 6 5 (7) 5 6 7 6 7 2 5 |

$\overset{\frown}{3 \cdot 5}$ | $\overset{\frown}{5 \overset{\vee}{3} 5}$ | $\overset{\frown}{5 \ 3 \ 5}$ | $\overset{\frown}{6 \ \dot{1} \ 6}$ | $0 \ \dot{1}$ | $\overset{\frown}{6 \ 5 \overset{6}{5}}$ |

来 来 来

$\overset{\frown}{4 \ 3 \ 3}$ | $\overset{\frown}{2 \cdot 3 \ 5 \ 5}$ | $\overset{\frown}{2 \ 3 \ 6 \ 1}$ | $\overset{\frown}{2 \ 5 \ 3 \ 2 \ 1 \ 2 \ 3 \ 5}$ | $2 \cdot (\overset{\frown}{3 \ 5 \ 7})$ |

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

随 女 儿 上 金 殿

$\overset{\frown}{0 \ \dot{2} \ 7}$ | $\overset{\frown}{6 \ 7 \ \dot{2}}$ | $\overset{\frown}{6 \ 5 \ 3 \ 5}$ | $\overset{\frown}{6 \ 5 \ 6 \ 7 \ \dot{2}}$ | $\overset{\frown}{6 \ 7 \ 6 \ 5 \ 3 \ 5}$ | $6 \overset{\vee}{7} - 5 - \overset{6}{5} \overset{\frown}{6}$ ||

$\overset{\frown}{\dot{2} \ \dot{2} \ \dot{7} \ 6}$ | $\overset{\frown}{5 \ 6 \ 5 \ 6 \ \dot{1} \ \dot{1}}$ | $\overset{\frown}{6 \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 6}$ | $\overset{\frown}{4 \ 6 \ 4 \ 3 \ 2 \cdot 3}$ | $\overset{\frown}{5 \ 5 \ 2 \ 3 \ 6 \ (1) \ 6 \ 1}$ |

低 声 叫

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

唱腔安排如此严谨、贴切，真是天衣无缝，若不是程先生讲，我还真想不到它取之《大登殿》里的腔。所以程腔的形成与王老有着密不可分的关系，程派很多唱腔劲头就是王派劲头。又如《殊痕记》里赵锦棠有一段〔二黄滚板〕王派是这样唱的：

6 6.2̇ ī 2̇ 2̇ (过门) 5 7 65 3.6 5 56 ī 7
 有 贫 妇 跪 席 棚 泪 流 满 面 尊

6 2̇ 7 6 5 5 6 7 6 6 6 5 3 5 6 6.ī 5 (过门)
 一 声 二 将 爷 细 听 我 言

3 3 6 5 5 ī. ī 3 5 6 6 5 ī 7 5.6 5 6
 可 怜 我 有 八 十 岁 的 婆 婆 她 三 餐 未 曾 用

ī 7 6.2̇ 7 6 5.6 7 7 7 7 7 …… 6 6.7 6 5
 饭 眼 见 得 就 饿 死 在 那 那 那 那 那 席 棚

5 3.5 3 5 7 7 7 7.6 5 6 2̇ 7 7.6 5 6 - 6 - 5 (过门)
 外 边

3̇ 2̇.3̇ ī 6 (过门) 5 6.7 6 3.5 3 5 6 - 6 - 5
 啊 将 爷 呀

程派这样唱：

6 6.2̇ ī 2̇ 2̇ (过门) 5 7 6 6 6 5 5 6 ī 7 6 7
 有 贫 妇 跪 席 棚 泪 流 满 面，尊 一

$\dot{2}$ $\underline{7\ 6}$ $\underline{5\ 6}$ $\underline{7\ \dot{2}}$ $\underline{6\ 7\ \dot{2}}$ $\underline{6\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ $\underline{6\ \dot{1}}$ 5 (过门) $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\underline{6\ 5}$
 声二 将 爷你细听 我 言 可 怜

$5.\ 5$ $\underline{7.\ 6}$ $\underline{5\ 6}$ $\underline{7\ 6}$ ($7\ 6$) 7 $\dot{2}\ \dot{2}$ $\dot{1}\ \dot{2}$ $\underline{7\ 6}$ | $\underline{5\ 6}$ $\dot{1}$ 7
 我 有 八 十 岁 的 婆 婆 她 三 餐 未 曾 用 饭, 眼

$\underline{6\ \dot{2}}$ $\underline{7\ 6}$ $\underline{5\ 6}$ 7 $7\ 0$ 7 …… ($\underline{7.\ 6}$ $\underline{5}$) $\underline{\hat{6}}$
 见 得 饿 死 在 那 那 席

$\underline{6.\ 7}$ $\underline{6\ 7\ 6\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ (6) 7 $\underline{7.\ 6}$ 5 $\underline{6\ \dot{2}}$ $\underline{7\ \dot{2}}$ $\underline{7.\ 6}$ $5\ 6\ 6$ $\underline{\hat{5}}$ (过门)
 棚 外 边

王派《六月雪》“探监”一折中窦娥唱〔二黄滚板〕：

6 $\dot{3}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{2}$ ∇ 7 7 $\underline{7.\ 6}$ $\underline{5\ 6}$ 7 $\underline{5\ 6}$ $\dot{1}$ 7 ∇ 7 7
 我 哭 哭 哭 哭 一 声 禁 妈 妈 叫 叫

$\underline{7.\ 6}$ $\underline{5\ 6}$ 7 ∇ 6 $\underline{\hat{6}\ 5}$ $\underline{3\ 5}$ $\underline{6\ 6}$ $\underline{\dot{1}\ 5}$ $\underline{5}$ - (过门) 3
 叫 一 声 禁 大 娘 啊, 我

$\underline{3\ 6}$ 5 7 $\underline{7\ \dot{2}\ 5}$ 6 ∇ 3 $\underline{5\ 6}$ $\underline{\dot{2}\ \dot{2}}$ $\dot{1}$ ∇ $\underline{7\ 6}$ $\underline{5\ 6}$ 7 $\underline{6\ 5}$
 窦 娥 遭 此 不 白 的 冤 枉, 家 业 一 旦

$\overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{\overset{\sim}{6}} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{5}{\underset{\cdot}{6}} \overset{1}{\underset{\cdot}{5}} (\text{过门}) \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{5}{\underset{\cdot}{6}} \overset{\vee}{3} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\vee}{i}$
 尽 花 光 哪 有 银 钱 来 奉 上，

$\overset{2}{\underset{\cdot}{7}} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{7} \dots \dots \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \overset{2}{\underset{\cdot}{2}} \overset{2}{\underset{\cdot}{2}} \overset{3}{\underset{\cdot}{3}} \overset{2}{\underset{\cdot}{2}} \overset{2}{\underset{\cdot}{2}} \overset{\frown}{7}$
 望 求 妈 妈 你 你 你 你 …… 行

$\overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{2} \overset{\vee}{\overset{2}{\underset{\cdot}{7}}} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{2}$
 善 良 啊

$\overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{5}{\underset{\cdot}{6}} \overset{1}{\underset{\cdot}{5}} \overset{6}{\underset{\cdot}{5}} - (\text{过门}) \overset{6}{\underset{\cdot}{3}} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{6}$
 啊

[哭头] $5 \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{3} \overset{\vee}{5} \overset{\frown}{6} \overset{5}{\underset{\cdot}{6}} \overset{1}{\underset{\cdot}{5}} \overset{6}{\underset{\cdot}{5}} - \parallel$
 大 娘 啊

程派是这样的：

$\overset{\frown}{6} \overset{\frown}{i} \overset{2}{\underset{\cdot}{2}} (\text{撕边一击}) \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{2} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{i} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{7} \overset{\frown}{7}$
 我 哭 哭 一 声 禁 妈 妈 叫 叫 一 声 禁

$\overset{\frown}{\overset{\sim}{6}} \overset{\frown}{7} \overset{\vee}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{2}{\underset{\cdot}{7}} \overset{2}{\underset{\cdot}{7}} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{1}{\underset{\cdot}{5}} (\text{过门}) \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{6}$
 大 娘， 想 窦

5 7 7 6 5(5 6 i) 3 5. 6 $\overset{>}{2}$ $\overset{>}{i}$ 7 6 5 6 7 2
 娥 遭 下 这 不 白 的 冤 枉, 家 业 一

$\overset{>}{6}$ $\overset{>}{5}$ 5 7 $\overset{2}{7}$. 6 5 6 $\overset{5}{6}$ $\overset{i}{5}$ (过门) $\overset{1}{i}$ 5 6 6 5 6 $\overset{v}{6}$
 且 尽 花 光 哪 有 银 钱

6. 3 2. i 2 2 $\overset{2}{i}$ 7 6 5 6 $\overset{2}{2}$ $\overset{2}{7}$ 7 0 7 7 7 7
 来 奉 上, 望 求 妈 妈 你 你 你 你 你 你

$\overset{2}{7}$ 6 7 $\overset{v}{6. 7}$ $\overset{5}{2}$ $\overset{5}{3}$ $\overset{2}{2}$ 7. 6 $\overset{v}{5. 6}$ 7 2
 你 行

7. 2 6 5 $\overset{v}{3}$ 5 6 5 $\overset{2}{7}$ $\overset{2}{2}$ 7. 6 5 6 7 $\overset{2}{7}$
 善 良

$\overset{2}{7. 6}$ 5 6 6 $\overset{i}{5}$ (过门) $\overset{3}{3}$ $\overset{2}{2}$ $\overset{i}{i}$ $\overset{i}{6}$ [哭头] 6 6 1 6
 啊 禁 大

6. i - $\overset{2}{i}$ $\overset{2}{i}$ $\overset{3}{2}$ ||
 娘