

京剧

名家名段唱腔赏析

王宗敏◎著

人民音乐出版社

名家名段唱腔赏析

J643. 1/3

2007

名家名段唱腔赏析

王宗敏◎著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

京剧名家名段唱腔赏析 / 王宗敏著 .— 北京 : 人民音乐出版社, 2007. 10

ISBN 978-7-103-03264-0

I. 京… II. 王… III. 京剧—唱腔—选集 IV. J643.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 002747 号

责任编辑：姜 群

责任校对：沙 莎

整体设计：王 华

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码:100036)

[Http://www.rymusic.com.cn](http://www.rymusic.com.cn)

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5 5.25 印张

2007 年 10 月北京第 1 版 2007 年 10 月北京第 1 次印刷

印数：1—4,040 册 定价：19.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书，如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话：(010) 68278400

序

王宗敏编著的《京剧名家名段唱腔赏析》是一本供广大京剧爱好者学习、欣赏京剧唱腔艺术的导读本。我作为第一位读者，非常感谢作者为普及京剧艺术做出的努力。书中介绍的五十段京剧唱腔都是几十年来广为传唱、久盛不衰、为大家所熟悉的经典唱段。作者根据剧情和人物的特点，对唱段逐一进行了分析。这些分析中还加入了作者自己的艺术想象，有的用文学性的描述引导读者体味唱段中那高歌笑语、手舞足蹈的欢愉；那仰天长啸、俯首低吟的感慨；那捶胸顿足、恸哭悲泣的哀痛；那呼天抢地、缠绵悱恻的情愫，使这些熠熠有神的人物形象一一出现在我们眼前。

目前，各地京剧“发烧友”的演出活动呈现红红火火的态势。但受学戏条件所限，很多人只能靠模仿录音录像来演唱，根本不可能有机会得到名家面对面的“说戏”。有些“票友”悟性极佳又很努力，表演水平可与专业演员媲美，我十分敬佩他们的学习精神。我认为学习京剧艺术，提高演唱水平，除了要有嗓音条件，更重要的是对戏曲人物的性格以及这个人物在特定情景中的情感表达有一定的了解。在此基础上，再掌握一定的表演技巧，那么由感而发的演唱就会超越一般，甚至可以达到声情并茂的水平。许多成绩卓然的专业京剧演员无一不是如此。为此，我建议京剧爱好者读一些介绍京剧的文章，在感性和理性上提高对京剧表演艺术的认识，使自己的业余爱好上升到高层次。这本书一定能为京剧爱好者们提供这方面的帮助。

王宗敏

1. 情致深邃 气韵高华	
——《鱼肠剑》伍子胥唱段“一事无成两鬓斑”(1)
2. 心雄气壮 势压千军	
——《战太平》花云唱段“叹英雄失势入罗网”(4)
3. 忠烈义举 责其痛心	
——《搜孤救孤》程婴唱段“白虎大堂奉了命”(6)
4. 英武气概 不老雄风	
——《定军山》黄忠唱段“师父说话言太差”(8)
5. 哀吟绝唱 沥血悲情	
——《洪羊洞》杨延昭唱段“自那日朝罢归安然睡定”(10)
6. 悲情凄境 神韵飞扬	
——《李陵碑》杨继业唱段“叹杨家秉忠心大宋辅保”(13)
7. 归心一曲 怅惘情怀	
——《武家坡》薛平贵唱段“一马离了西凉界”(17)
8. 苍凉古淡 雅正清醇	
——《文昭关》伍子胥唱段“一轮明月照窗前”(19)

9. 神采飘逸 气宇轩昂
——《借东风》诸葛亮唱段“学天文习兵法犹如反掌”(24)
10. 运筹之心术 决胜于泰然
——《空城计》诸葛亮唱段“我本是卧龙岗散淡的人”(27)
11. 刚劲明快 俏丽洒脱
——《甘露寺》乔玄唱段“劝千岁杀字休出口”(30)
12. 竭诚态度 铭感真挚
——《上天台》汉光武唱段“孤离了龙书案皇兄带定”(34)
13. 坦诚心语 忧国情怀
——《让徐州》陶谦唱段“未开言不由人珠泪滚滚”(37)
14. 悼念深切 情挚语真
——《卧龙吊孝》诸葛亮唱段“见灵堂不由人珠泪满面”(40)
15. 语态平淡 句句关情
——《四进士》宋士杰唱段“上写田伦顿首拜”(43)
16. 字繁声促 不尽之情
——《徐策跑城》徐策唱段“忽听家院一声禀”(46)
17. 精诚所至 金石为开
——《萧何月下追韩信》萧何唱段“是三生有幸”(48)
18. 悲愤激越 鹤唳九霄
——《逍遥津》汉献帝唱段“父子们在宫院伤心落泪”(51)
19. 气沛声纵 情态昂然
——《辕门斩子》杨延昭唱段“听说是老娘亲来到帐外”(55)
20. 悲咽追怀恸哀腔
——《连营寨》刘备唱段“点点珠泪往下抛”(58)
21. 沉郁悲怆 气贯云天
——《野猪林》林冲唱段“一路上无情棍实难再忍”(60)

22. 儒雅得清俊 温婉蕴阳刚	
——《监酒令》刘章唱段 “微风起露沾衣铜壶漏响”(63)
23. 慷慨悲怆 痛切至深	
——《罗成叫关》罗成唱段 “黑夜里闷坏了罗士信”(66)
24. 恣意狂傲 气宇轩昂	
——《吕布与貂蝉》吕布唱段 “那一日在虎牢大摆战场”(69)
25. 蕴情于景怅虞歌	
——《霸王别姬》虞姬唱段 “看大王在帐中和衣睡稳”(72)
26. 沉吟忧悒 情感奋扬	
——《穆桂英挂帅》穆桂英唱段 “小儿女探军情尚无音信”(74)
27. 雍容华贵 典雅大方	
——《贵妃醉酒》杨玉环唱段 “海岛冰轮初转腾”(76)
28. 哀叹悲凉身世 感怀凄苦人生	
——《生死恨》韩玉娘唱段 “耳边厢又听得初更鼓响”(79)
29. 幽缠百感寄荒山	
——《荒山泪》张慧珠唱段 “樵楼上二更鼓声声送听”(82)
30. 一腔幽怨 满腹悲情	
——《窦娥冤》窦娥唱段 “没来由遭刑宪受此大难”(85)
31. 声情并茂 韵味悠长	
——《锁麟囊》薛湘灵唱段 “春秋亭外风雨暴”(87)
32. 回肠荡气 大漠悲歌	
——《文姬归汉》蔡文姬唱段 “见坟台哭一声明妃细听”(90)
33. 清纯柔媚 意态缠绵	
——《红娘》红娘唱段 “我小姐红晕上粉面”(94)
34. 羞涩地发愿 思春的情怀	
——《红楼二尤》尤三姐唱段 “替人家看门户百无聊赖”(96)

35. 浩然之气 贞烈之行
——《杜十娘》杜十娘唱段“月暗星稀二更后”(99)
36. 婀娜含刚健 英爽透清新
——《虹霓关》丫环唱段“见此情不由得心中暗想”(102)
37. 歌融舞境 即景会情
——《双阳公主》双阳公主唱段“抖丝缰催动了桃花战马”(104)
38. 婉约绚丽 华美清新
——《望江亭》谭记儿唱段“独守空帏暗长叹”(108)
39. 忧心愁绪入新词
——《西厢记》崔莺莺唱段“只见他软瘫瘫颓然就座”(111)
40. 愤然陈理 昭昭壮词
——《诗文会》车静芳唱段“可笑他无才学自讨无趣”(115)
41. 深情款款 柔语绵长
——《状元媒》柴郡主唱段“自那日与六郎姻缘相见”(119)
42. 爱意深厚 怜情感人
——《白蛇传》白素贞唱段“亲儿的脸吻儿的腮”(123)
43. 凄凉感旧 慷慨生哀
——《打龙袍》李后唱段“一见皇儿跪埃尘”(126)
44. 哀伤不失豪迈 悲愤犹存隐忍
——《杨门女将》余太君唱段“一句话恼得我火燃双鬓”(129)
45. 声泪融悲喜 怜情入慈怀
——《李逵探母》李母唱段“铁牛孩儿回家转”(131)
46. 平易含深切 语柔见辞严
——《罢宴》刘婆唱段“想当年先太爷早把命丧”(135)
47. 扬豪放之气 抒痛切之情
——《姚期》姚期唱段“小奴才做事真胆大”(138)

48. 痛快淋漓 正气凛然	
——《铡美案》包拯唱段“包龙图打坐在开封府”(142)
49. 龙音贯豪气 声势自盘空	
——《锁五龙》单雄信唱段“号令一声绑帐外”(145)
50. 声宏韵巧 气势磅礴	
——《赵氏孤儿》魏绛唱段“我魏绛闻此言如梦方醒”(149)
主要参考书目(152)
后 记(154)

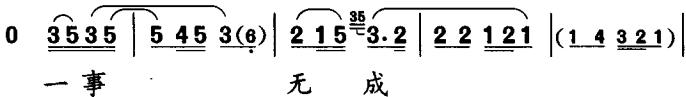
1. 情致深邃 气韵高华

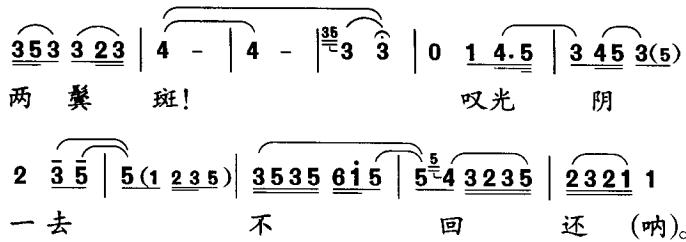
——《鱼肠剑》伍子胥唱段“一事无成两鬓斑”

唱词：〔西皮原板〕一事无成两鬓斑，叹光阴一去不回还。日月轮流催晓箭，青山绿水常在面前。恨平王无道纲常乱，信无用忌狗奸谗。他害我满门真悲惨，我与奸贼不共戴天。实指望到吴国〔西皮快板〕借兵转，行至在昭关有阻拦。单人匹马常遮掩，在溧阳山下遇高贤。设计救出了昭关险，马到长江无渡船。多蒙渔父行方便，他为我投江实可怜。浣纱女心好善，一饭之恩前世缘。眼望吴城（转散）路不远，〔西皮散板〕报仇心急马加鞭。

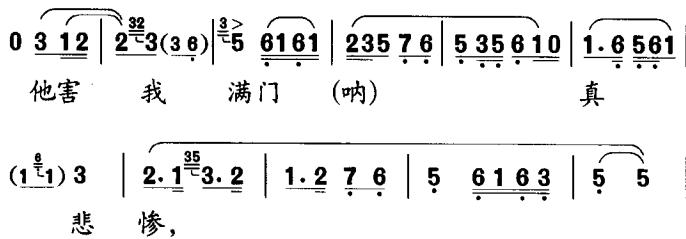
京剧《鱼肠剑》，一名《鱼藏剑》，又名《吹箫乞食》。伍子胥在一家三百余口人被楚平王抄斩后，单人独骑逃出楚国，一路历经重重险阻，投奔吴国借兵报仇。当来到吴国边界时，伍子胥感慨万分。伍子胥是一个性格刚强的英雄，坎坷的生活道路和苦难的遭遇并没有削弱他的意志，反而增强了其复仇的决心。他回想人生光阴匆匆逝去，自己虽尚未年老却已将两鬓愁白，深仇大恨至今未报。一种急不可待的情绪如同冲破闸门的洪水难以抵挡。剧中设计了一段〔西皮原板〕转〔西皮快板〕唱腔。

余叔岩的演唱刚音慷慨激昂，柔音委婉细腻，行腔不求花哨，有一种清醇甜美的韵味。“一事无成两鬓斑”的“斑”字以及“叹光阴一去不回还”的“一去不回还”，行腔高亢挺拔，极具韧性和张力：

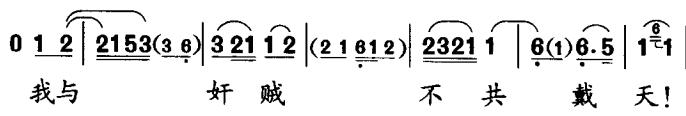

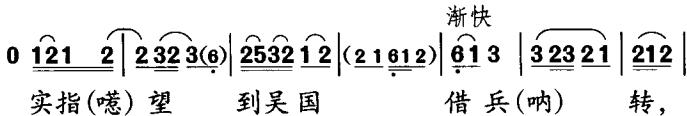
接下来的五句〔西皮原板〕，其中“他害我满门真悲惨”的“满门”，仿佛是一腔热泪硬往肚里咽的感觉，表现了伍子胥全家遭楚平王灭门之灾的惨痛心情：

随着伍子胥情绪的骤转，唱腔的节奏也逐渐加快。“我与奸贼不共戴天”一句，“戴”字的上滑以及“天”字苍劲的喷口音，字音的强度把伍子胥与楚平王势不两立的仇恨作了细致刻画：

由〔西皮原板〕转为〔西皮快板〕的“实指望到吴国借兵转”到接下来的唱，着重叙述了伍子胥在逃离楚国途中所经历的艰辛，流露出他对曾经帮助过自己的义士高贤深深的感激之情。在这两种板式转换过程中，余叔岩将“兵”字稍作延长，并加了一个装饰，使“转”字出口时不知不觉进入到〔西皮快板〕：

余叔岩演唱的〔西皮快板〕节奏流畅明快，气口变换频繁。唱到“眼望吴城”时，他将情绪连贯到“路不远”之后叫散。〔西皮散板〕“报仇心急马加鞭”一句，表现了伍子胥报伤心切、焦虑不安的心情：

1 | 2 | 1.5 | 32 | 1 | 20 | 0 | 廿6 | 113

眼 望 吴 城 路 不 (哇)

2 【西皮散板】节拍自曲

远，

6 1 1 | 21 1 | 2 2 | 2 0 | 1 2 | 2 2 | -

报 仇 心 急 马 加 鞭。

余叔岩把〔西皮快板〕中的“喷口音”的出声、行音以及归韵交代得特别清晰，深化了唱腔语言的感情。

京剧早期的老生行当一是以“徽”为代表人物的程长庚，二是以“汉”为代表人物的余三胜。谭鑫培宗法余三胜，但他又是程长庚的弟子，所以他有不少剧目是按程的路数来演的，《鱼肠剑》就是其中之一。谭氏生前并不常演此剧，谭腔专家陈彦衡曾记录成谱，并传授给了余叔岩和言菊朋。从余叔岩的这段唱，可见他吸取了谭氏的精华又具程氏遗风。

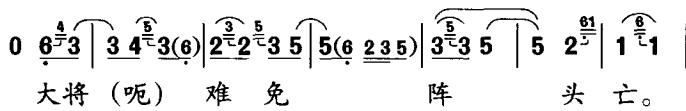
2. 心雄气壮 势压千军

——《战太平》花云唱段“叹英雄失势入罗网”

唱词：〔西皮导板〕叹英雄失势入罗网，〔西皮原板〕大将难免阵头亡。我主爷选将不思量，刘伯温八卦也平常。早知道采石矶被贼抢，早就该差能将前来提防。将身儿来在大街上，〔西皮摇板〕那旁来了疯婆娘。将身儿来在大街上，不见儿父在哪厢？〔西皮散板〕这一足踢得你倒埃尘，你是谁家疯婆女？〔西皮快板〕怀中抱定小娇生。明明认得孙氏女，伪装疯魔见夫君。你若念在夫妻义，去往金陵搬救兵。你若不念夫妻义，千万莫丢小娇生。使个眼色快逃走，〔西皮摇板〕大街去了孙氏女，我的妻呀！夫妻们要相逢万不能。

京剧《战太平》又名《花云带箭》，为谭鑫培代表剧目。在这出戏中，余叔岩饰演的大将花云骁勇善战，被俘虏后宁死不屈，在法场上挣脱铁铐，力杀多人，最后自刎而死。这是一个何等悲壮的英雄人物！在花云被押解游街一场戏中，有一段〔西皮导板〕、〔西皮原板〕转〔西皮快板〕的唱段，其音域之宽广、色彩之丰富、节奏之紧凑，均使这段唱腔显得悲壮感人。

〔西皮导板〕“叹英雄失势入罗网”系花云被两个刀斧手押解上场时所唱。剧中，花云双手戴铐，步伐坚定，浩气凛然。余叔岩把这位心雄气壮、势压千军的英雄人物，从〔圆场〕、〔四击头〕亮相到〔西皮原板〕“大将难免阵头亡”表现得灿灿有其神采。余叔岩用强有力喷口音，将“阵头亡”三个字唱出了花云的一腔凛然之气：

余叔岩在唱腔语言的处理上，时常用“催上去”或“扳下来”的

技法造成节奏张力的变化，以丰富人物的感情。从“刘伯温八卦也平常。早知道采石矶被贼抢”这两句中，可以看出他为表现花云报国忠心付之东流的惋惜心情。他在演唱中求其字音之正，韵味之厚，音色之醇，节奏之准：

0 1 2 1 2 | 2 3 3 (6) | 6. 2 1 2 | (2 1 6 1 2) | 4 4 3 2 3 |
 刘 伯 温 八 卦 也

3 2 3 5 2 6 | 1 6 3 | 3 3 (25) | 1. 6 3 2 3 | 2 2 7 6 |
 平 常。(呃) 早 知 道 采 石 矜

5 5 6 (1) | 5. 7 6 5 3 | (5 1) 1 2 3 5 | 1 2 3 5 | 7. 6 5 | 6. 3 5 |
 被 贼 抢,

当花云路见怀抱婴儿的妻子时，急中生智一脚将其踢倒，嘱咐速速逃走，暗示设法到金陵搬兵。接下来〔西皮快板〕的唱既是对妻子的叮嘱，又表达了花云视死如归的决心。陈彦衡所著《说谭》评介余叔岩的〔西皮快板〕：“余最爱其〔西皮快板〕，如骏马下坡、风帆破浪、一气奔放、犀利无前，其间变幻错综，云谲波诡，气象万千……”余叔岩演唱的这段〔西皮快板〕一个字追着一个字，中音区迂回曲折，紧促奔放，痛快淋漓，充分扩展了唱腔的表情幅度。在“使个眼色快逃走”之后，鼓师打了一个〔扫头〕锣鼓，以表现形式的紧迫。

余叔岩是一位学谭青出于蓝、宗谭而补其略的京剧表演艺术家，他善于根据一出戏的特定情景刻画人物性格，表达人物的思想感情。他的演唱艺术对此后京剧老生行当产生了深远的影响。若将余叔岩与谭鑫培的这段唱作一比较，就能看出余氏苦下功夫、顺流衍派、化谭为余的创新精神。

3. 忠烈义举 责其痛心

——《搜孤救孤》程婴唱段“白虎大堂奉了命”

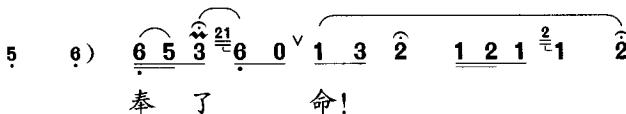
唱词：〔二黄导板〕白虎大堂奉了命，〔碰板回龙腔〕都只为救孤儿舍亲生，连累了年迈苍苍受苦刑，眼见得两离分。〔二黄原板〕我与他人定巧计，到如今连累他受苦刑。开言便把公孙兄问，小弟言来你是听：你若是再三地不肯招认，大人的王法不徇情。手执皮鞭将你打，〔二黄散板〕你切莫要胡言攀扯我好人。

京剧《搜孤救孤》又名《八义图》，是一出唱、念、表演并重的老生戏。春秋晋国奸臣屠岸贾设计陷害赵盾灭其满门。赵盾门客程婴将其遗孤赵武救出，并与好友公孙杵臼定计，将程婴与赵武同龄儿子假冒遗孤藏在公孙家中，由公孙杵臼献出自己的头颅。屠岸贾到公孙家搜孤，遂将公孙杵臼与婴儿一同处死，使赵氏后代得以保全。这出戏的“白虎大堂奉了命”是程婴在白虎大堂强忍痛苦，被迫鞭打公孙杵臼的一段唱。余叔岩饰演程婴一角，吐字行腔刚健流畅，贴近人物的感情。

这段唱由〔二黄导板〕、〔碰板回龙腔〕、〔二黄原板〕、〔二黄散板〕几种板式组成。〔二黄导板〕的唱奠定了整段唱腔的感情基调。“虎”字充足饱满的声调形成了紧迫肃穆的气势。“虎”字后面“哇”的语气，突出了程婴身处威严的白虎堂，被迫执鞭的复杂心情。“奉了命”上扬的声调，意在表现程婴身负千斤重担有苦难言，为了不被奸臣识破，不得不违心地做出顺从的姿态：

白 虎(哇) 大

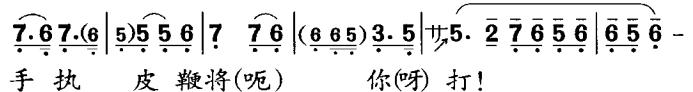
堂 (呃)

接下来二十五字的〔碰板回龙腔〕采用垛字句唱法。“连累了年迈苍苍受苦刑”的“了”字，“擞音”切分音的唱法与“年”字相连。“苍苍”一字一音紧接“受苦刑”。“眼见得两离分”的“眼”字虽经切分音〔二黄闪板〕唱出，但仍保持了原来的节奏。“离分”的长腔九曲回转，气势强烈，似奔流而出。余叔岩将这句〔碰板回龙腔〕唱得韧劲十足，几乎没有明显的气口，字字紧迫，有一股紧绷的力量推动声调节奏，表现程婴为公孙杵臼因大义之举遭受非刑而痛心不已：

〔碰板回龙腔〕之后的〔搓锤〕锣鼓，程婴甩髯口，左右顾盼，神情凝重，以示急剧的心理活动。接下来〔二黄原板〕的唱交代了事件的经过，演唱速度相当快。急转下行的低腔“口言”，表现程婴对公孙杵臼的暗示和同情。从程婴最后一句“手执皮鞭将你打”，配合与公孙杵臼眼神交流的身段动作，可以看出他复杂而矛盾的心情：

余叔岩的这段唱运腔流畅纯正而富于变化，感情语言饱满却不拖沓。他润饰唱腔的“擞音”唱法韵味浓郁臻于完美，很有特色。如古人云：“乐之筐格在曲，而色泽在唱。”*

4. 英武气概 不老雄风

——《定军山》黄忠唱段 “师爷说话言太差”

唱词：〔西皮二六〕师爷说话言太差，不由黄忠怒气发。
一十三岁习弓马，威名镇守在长沙。自从归顺了皇叔爷的驾，匹
马单刀我取过了巫峡。斩关夺寨功劳大，军师爷不信在功劳簿上
查一查。非是我黄忠夸大话，弓来！〔西皮快板〕铁胎宝弓手中拿。
满满搭上朱红扣，帐下儿郎个个夸。二次再用这两膀的力，人有
精神力又加。三次开弓秋月样，〔西皮散板〕再与师爷把话答。

京剧《定军山》，一名《取东川》，又名《一战成功》。三国时，魏将张郃中了蜀将张飞之计，致使瓦口关失守。黄忠、严颜合力杀退张郃。黄忠攻打曹军重镇定军山，与守将夏侯渊交战，各自不相上下。夏侯渊擒得陈式，黄忠擒得夏侯渊之侄夏侯尚。黄忠故意在走马换将之时箭射夏侯尚，以激怒夏侯渊追赶。引至荒郊，黄忠用拖刀计斩了夏侯渊。这出戏是谭鑫培的经典剧目，其传人谭富英完整地继承了谭氏家法。在刀劈韩浩、生擒夏侯尚、计斩夏侯渊等剧情中，他的武功表演身手不凡，再现出黄忠不老的雄风和英武的气概。

这段唱由〔西皮二六〕、〔西皮快板〕、〔西皮散板〕几个板式组成。〔西皮二六〕的唱质朴简练，节奏流畅，富于变化。黄忠在诸葛亮用激将法以后，诉说了自己的不平身世，流露出了他对诸葛亮的不

* 摘自王骥德《曲律》。