

樂

張建民

張建民／編

唱腔選集

(增訂本)

张建民 / 编

张其秋唱腔选集

(增订本)

人民音乐出版社

责任编辑：张 辉

张君秋唱腔选集

(增订本)

张建民 编

*

人民音乐出版社出版发行

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

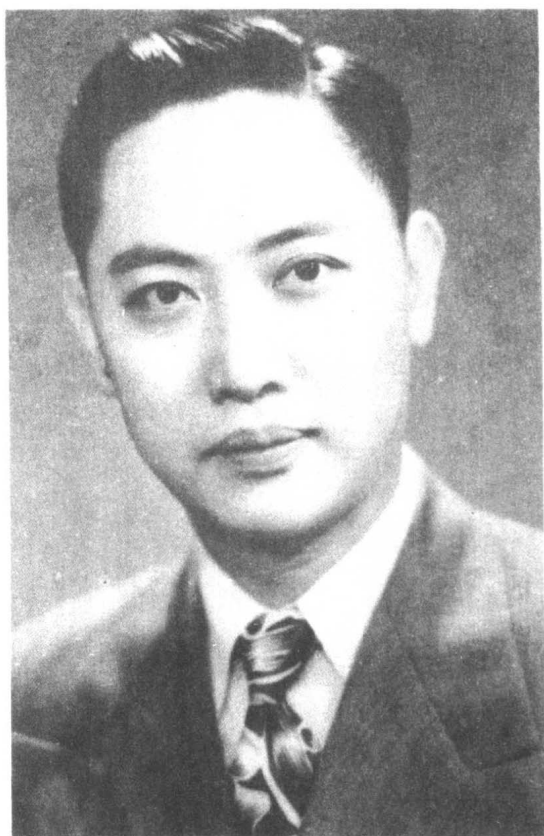
北京兴顺印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32开 283面乐谱 插图5页 9.75印张

1985年6月北京第2版 1998年12月北京第6次印刷

印数：29,226-32,305册

ISBN 7-103-00225-8/J · 226 定价：20.90元

张 君 秋 同 志
(1953年)

1963年赴香港演出前周总理审查剧目《奇双会》时合影。

1954年张君秋同
志在《金山寺》中饰
白素贞。

1954年张君秋同
志在《女起解》中饰
苏三。

1959年张君秋同志在《西厢记》中饰莺莺。

1963年张君秋同志赴香港演出在《诗文会》中
饰车静芳。

1963年张君秋同志在《状元媒》中饰柴郡主。

1963年张君秋同志赴香港演出在《望江亭》中饰谭记儿。

前 言

近年来很多同志来信要曲谱、要剧本。同志们建议把我演出的剧目中有代表性的、有特点的唱段汇总起来编成集子出版，以满足广大群众的要求。我觉得这是件好事，就请张建民同志整理编写，因为我们相处时间较长，他对我比较了解。这本集子——《张君秋唱腔选集》经过半年多时间的整理，现在和读者们见面了。

关于我的演唱艺术，张建民同志在本集“略谈张君秋唱腔艺术”中有所介绍，我不再赘述了。

我自幼到现在演了几十出戏，有些是学我老师的，那是口传心授，老师怎么教我就怎么学，没有长翅膀，还飞不起来。以后在老师们的培养下，逐步出土露苗、开花结果，达到今天的地步，应该饮水思源，感谢我的老师们。

我在艺术上要真正有所长进和发展的话，那是在新中国成立以后。共产党的文艺方针，成为我艺术创作的灯塔，国家兴旺发达的光明前途是我演出和创作的动力，特别是伟大领袖毛泽东主席和敬爱的周恩来总理对我的帮助和无比关怀。他们经常看我演戏并接见我。主席和总理平易近人，和他们在一起使我感到非常亲切和幸福。记得有一次我在武汉演出后回北京，毛主席接见时，第一句话就说：“你这个走马换将的办法很好啊……”（指的是我到外地演出时，只与我的琴师、鼓师等同志同去，其他方

面与当地剧团合作同台演出。)毛主席又说：“听说你收了两个学生，一个叫王婉华，一个叫陈瑶华，你要很好地教他们……。”我很惊讶，万没有想到毛主席一天到晚管理全国的大事那么忙，怎么对一个演员的工作情况会知道的这么具体，甚至叫出我学生的名字……使我感到无限温暖。

和周总理在一起也是如此，他特别了解我们，有时自己心里有点什么不痛快的事或者有什么困难，每当与总理见面时，他总是说在头里。有一次总理在家请我们吃饭，没有等我们提什么，他就说：“你们这些日子是不是又学习、又排戏、又开会，时间安排的太紧，这样很累啊？……我看又不指望你们搞外交、搞政治嘛！你们只要知道‘站稳立场、敌我分清’就行了嘛，你们不能不务正业啊！该排戏就排戏，该演出就演出，该休息就得休息，劳逸要结合好，要保质保量啊……”

毛主席、周总理和其他国家领导人的关怀，更使我感到方向明确、精力充沛、思想活跃、敢想敢创。所以，这个时期我演出的剧目最多。

此后，根据党和毛主席“百花齐放，推陈出新”的教导，又编演了《望江亭》、《状元媒》、《西厢记》、《诗文会》、《楚宫恨》、《秋瑾》、《年年有余》等新编历史剧和现代戏。当时我和马连良、谭富英、裘盛戎等同志在北京京剧团一道工作，为了搞出好剧目，又能发挥各家之长，全团统筹力量，有分有合，真是八仙过海、各显其能。京剧剧目繁花似锦。

在艺术创作中，我历来主张要严肃认真、精益求精，还要根据时代的变化、观众的欣赏习惯来选择自己的表现手段和表现形式。一个人的能力是有限的，学习别人的长处，根据个人的条件

创造自己的特殊风格是最好的办法。在反覆的实践中，不断积累经验，我们的剧目才能立得住，经得起时间的考验。只有勇于革新、善于革新，才能使我们的艺术事业永葆青春。

为了这本集子的出版工作，很多同志付出了辛勤劳动，在此向他们表示衷心地感谢。

这本集子出版以后，希望广大读者和同志们、朋友们提出宝贵意见，以便逐步修改、渐臻完善。

张君如

一九七九年十月一日

略谈张君秋唱腔艺术

张君秋同志是我国京剧界一位杰出的艺术家。他继承和发展了京剧唱腔艺术，兼收了梅、程、尚、荀等先辈艺术家们的优秀传统，结合他本人的条件与才智，在长期舞台实践中进行了探索和研究，创出了具有独特风格的唱腔艺术——张派唱腔。

近年来张君秋同志在北京重新演出了《望江亭》、《龙凤呈祥》、《西厢记》、《女起解》等剧目。他虽然已年逾花甲，却仍然精神焕发，表演逼真，感人至深不减当年。他就像一枝傲霜的寒梅，在百花盛开的春天，更显得俏丽、挺拔。君秋同志的艺术造诣达到如此高深的境地，是经过了几十年的艰苦奋斗，走过了漫长的道路，一步步日臻成熟的。

水有源、花有根，张君秋同志从小就受到家庭的影响。他的慈母张秀琴，是一位唱河北梆子的著名演员，一生中往来南北，为生活而奔波。君秋同志从幼年就跟随母亲辗转于艰难困苦之中，同时也受到艺术的熏陶。大约在十岁左右时开始学唱京剧老生，曾演过《辕门斩子》、《斩黄袍》一类的老生戏。后来经李多奎先生介绍，拜李凌枫先生为师。

李凌枫先生能唱会拉，细心地教导他。聪明刻苦的张君秋，很快地就把李先生教的几出戏学会了。李先生和当时一些有经验的老艺术家们共同感到，像张君秋这样的条件，学习旦角是一个难得的好苗子。因此很快地就把他介绍到王瑶卿先生门下学艺。

王瑶卿先生是一位经验丰富、知识渊博、技艺高超、富于创新精神的老艺术家。当时到王先生那里进行艺术学习和探讨的著名演员很多，梅兰芳、程砚秋、荀慧生等位先生常常连袂接踵而至，云集一堂，王先生那里自然成了各派艺术家传珠授璧和交流经验的场所。王先生的创作思想和创作方法，各派名演员的艺术见解和创作经验，对年轻的张君秋影响很大。例如《锁麟囊》这出戏的整个创作过程，都是在王先生的指导下进行的，他对这出戏应如何继承、如何吸收、如何创新等等，都提供了精辟的见解。张君秋同志——看在眼里，记在心里。天长日久，耳濡目染，心领神会，使张君秋同志的艺术眼界大为开阔。

王先生亲自给君秋同志传授过若干出戏，并对他说：“你的嗓子和我年轻时一样，宽、脆、亮，高低不挡，怎么唱都行。”嘱咐君秋同志不要死学别人的东西，要学别人的长处，根据自己的条件，创造自己的风格。

张君秋同志遵照王瑶卿先生的教导，刻苦地学习各家之长。梅、程、尚、荀等艺术家都给他说过戏，传授过他们的实践经验。例如程砚秋先生就曾语重心长地对他说：“君秋啊，对别人的东西可千万不能死学，要吸收别人的长处，根据自己的条件创造自己的风格。现在社会上有些人要继承我这一派，比我还‘红’，但我感到有的人是在糟踏我。我身材魁梧，嗓子条件并不好，所以在舞台上演出，我总是两腿弓着，身子有时往下蹲着，一般是侧身对观众，两支水袖在胸前左遮右挡，以弥补我的不足方面。而现在学我的人，有的身材矮小，又单薄，他（她）们却也学我的样子，弓着腿、猫着腰、侧着身，在台上游来游去。所以我感到他们不是在学我，而是在骂我……”

由于张君秋这时年轻，聪慧勤奋，条件又好，所以深得前辈艺术家们的赏识和喜爱，也就能学到各家的真传。他跟梅先生学戏时，刚十八岁，梅先生给他传授了《宇宙锋》、《霸王别姬》、《奇双会》、《生死恨》等若干出戏。所以在张君秋同志的唱腔中，明显地吸收了梅派唱腔中华丽、舒展大方的特点。他在继承程先生的艺术方面，侧重吸收了程派唱腔婉转迂迴、细腻深刻的特长。正像有人说他是用自己的好嗓子演唱了程派风格的唱腔。例如在《楚宫恨》一出戏中的二黄慢板：“怀抱着年幼儿好不伤情”一段，就是他吸收程派特点最明显的一例。尚小云先生的艺术风格在他的演唱中也有所吸收，例如他所演唱的快板，就具有尚派的那种流利顺畅、明快清晰、节奏灵活的特点。荀派的优秀艺术他也学了不少。在他所演唱的四平调、二黄原板中，有的就是吸收了荀派的演唱方法。例如《西厢记》中“哭宴”一场“斟美酒不由我离情百倍”就是一例。由于他虚心学习、刻苦磨练、善于吸收，这给他以后的艺术发展奠定了坚实的基础。

张君秋在艺术发展上的黄金时代，是在新中国成立以后。共产党的文艺方针成为他艺术创作的灯塔，国家兴旺发达的光明前途、人民的热切希望，成为他工作的动力。这位贫寒出身的著名演员感到方向明确、思想解放、精力充沛、生活有保障，因此这个时期他演出的剧目最多，并且遵照党和毛主席关于“百花齐放，推陈出新”，“古为今用”，的教导进行创作。例如：《望江亭》、《诗文会》、《状元媒》、《西厢记》、《楚宫恨》、《珍妃》、《怜香伴》、《秦香莲》、《赵氏孤儿》、《刘兰芝》、《南山化蝶》、《秋瑾》、《年年有余》等，就是他这个时期创作的代表剧目，这些剧目均具有鲜明、突出的张派风格。

与张君秋同志真诚合作的两位名琴师何顺信、张似云同志在京剧艺术方面的造诣也很高深，他们和君秋同志合作多年，有共同的艺术见解和实践经验。在京剧唱腔艺术创新方面做了大胆的尝试，为张派艺术的形成作了很大的贡献。

1963年张君秋同志演出了京剧现代戏《年年有余》，接着又先后参加创作了《海棠峪》、《箭杆河边》、《平原作战》、《红色娘子军》、《红灯照》等现代戏和新编历史剧。他对京剧演现代戏寄予美好的希望，给予热情的支持，并认真地参加演出和创作实践，对京剧现代戏的开拓和发展作出了一定的贡献。

张君秋同志对自己的成就从不满足，在掌声和荣誉面前没有停步，更没有傲然自负；反而更加联系群众，向同行学习，向姐妹艺术学习，对艺术创作认真钻研，精益求精。可见一个真正的艺术家要想使自己的事业永葆青春，必须付出巨大的劳动；同时还要随着时代的变化，人民的要求，观众的欣赏习惯，来安排和选择自己所表演的内容及与之相适应的艺术手段。目前广大中外观众对张君秋的演出十分赞赏，学习和研究张派艺术的人越来越多，认为他是独树一帜、自成一派的旦角，是继梅、程、尚、荀之后最有成就的演员之一。

关于张君秋同志的创腔及演唱艺术上的特点，分别作如下介绍：

(一)

张派艺术的特点，主要是他创造性地发展了京剧旦角唱腔艺术。他的成就，虽说具备了优越的天赋条件，但更重要的还是决定于他能虚心学习、刻苦钻研的创作态度，和长期的丰富艺术实