

马连良唱腔选

上海音乐出版社

马连良唱腔选

许锦文编著记谱

上海音乐出版社

责任编辑：赵维庆
封面设计：于文盛
封面题字：李慕良
封面绘画：陈从周

马连良唱腔选

许锦文编著记谱

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 吴县文艺印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 15 插页 3 字数 320,000

1989年6月第1版 1989年6月第1次印刷

印数：1—3,000册

ISBN 7-80553-046-7/J·43 定价：6.30元

马 连 良

《群英会》中饰诸葛亮

(叶盛兰饰周瑜)

《甘露寺》中饰乔玄

《乌龙院》中饰宋江

序

京剧之流行，自晚清谭鑫培出，声名大振。其后余叔岩继之，一脉流传，正诗家之有杜甫，未变其宗也。言菊朋、马连良后起，各擅其长，有所擅变矣；菊朋既逝，连良影响广且大，老生一席，推为祭酒。许君锦文近为其唱腔成辑，属序于余，见物思人，感慨万千。余观先生戏不少，心仪其人者久，四十年前相识于梅兰芳先生缀玉轩，小饮清谈，彬彬然有学者风，故所演出俊逸多姿，绵邈入微，盖不仅身段之儒雅，而运腔送音之远，早时尚无扩音器之设，而末座听之如在台前，正如匠人之运斤成风，人不可及者。

余交俞振飞先生厚，知俞先生深，而俞、马两先生之艺，同臻高境，行云流水，舒卷自如，引人入胜，幻耶真耶，几不知其在演戏也，盖入神矣，天资学养两全其艺者。

余治园事，京昆原属门外汉，然颇悟戏剧甚有助于构园之道，盖理固相通也，园林之记不可少，唱腔之录尤不可失，锦文有心人也，此举实戏曲史之功臣，是书之刊，马先生必含笑于地下，余之并言，仅志仰慕之忱而已。1987年丁卯夏初，帘映榴红，梅子黄时，濡笔于上海同济大学建筑系。

陈从周

前 言

马连良先生是我国杰出的京剧表演艺术家、革新家、马派创始人。他生于1901年2月28日，卒于1966年12月26日。

马先生离开我们已整整二十个春秋了，他在舞台上所塑造的众多的人物形象及他所创造的隽永迷人的唱腔艺术，半个多世纪以来，不知多少人为之陶醉，一直深受广大群众的喜爱。

他八岁入喜连成(后改富连成)科班，初从茹莱卿习武生，后随蔡荣贵改学老生。九岁开始登台演出，十七岁出科南下闽、蜀等地献艺，以谭派戏《珠帘寨》、《定军山》著称。一年后返回富连成继续深造，唱工专心研习谭鑫培、余叔岩；做工则宗法贾洪林、刘景然，走衰派路子，在业师叶春善、蔡荣贵、萧长华等的精心培育下，技艺大进。二十一岁时，第一次南下上海，仍以谭派戏《珠帘寨》、《定军山》、《南阳关》、《南天门》等与观众见面，唱、做俱佳，一炮打红。

随后几年中，常与王瑶卿、荀慧生、尚小云、谭小培、侯喜瑞、王洪寿(三麻子)、王又宸、于连泉等名家同台合作，三十岁时又拜入前辈孙菊仙门下，得益颇多。

古语云：“取天下之聪明，以生我之聪明。”马先生通过数年不断的舞台实践，深知这一道理，他在演剧之余，抓住时机，

广泛观摩各名家的演出,结合自己的条件,广采博收,兼容并蓄,唱念做舞,全面发展,并对许多传统剧目加以挖掘、整理、改编,经过不断的勤学苦练,改革创新,终于闯出一条新的路子,自成一家,别树一帜,发展成自己独特风格的艺术流派——马派。

一个流派的形成,是在学习、继承前辈艺人的基础上加以发挥、创造而形成的,如果只继承不发展,只模仿不创新,那是永远也不可能成为自己的流派的,但是没有继承的发展也是一句空话。马先生的马派的形成,也充分证明了这一点。

三十年代中期,马先生与余叔岩、高庆奎、言菊朋被誉为“余、高、马、言”四大须生;四十年代初,这三位名家相继去世,他又与后起之秀谭富英、杨宝森、奚啸伯并立为新四大须生,世称“马、谭、杨、奚”。与此同时,由于他的衰派戏和南方的伶界大师周信芳(艺名麒麟童)有许多相同,两人一南一北,艺术上你追我逐,争相抗衡,长时期以来,并峙南北,称为“南麒北马”。

马先生的技艺全面,戏路宽广,注意全面发展,而且唱、念、做、舞,均达到相当高的水平。虽然他在某些方面和天赋条件略有不足,比如,论嗓音似不如谭富英脆亮,论韵味似又不及杨宝森纯正,但是,好比一个学生,有的侧重数理化,有的侧重文史哲,然而各科总分加起来,马先生绝对占领先地位,名列榜首,毫无疑异,在后四大须生中,冠居“马、谭、杨、奚”之首,是当之无愧的。

马先生从二十年代初期到六十年代中期,一直活跃在京剧舞台上,他演的剧目,不断增多,四十多年中,足有百余出之多。

马先生扮相庄重,表演潇洒大方,富有强烈的感染力,他

善于表现各种不同的人物性格，创造了许多神情兼备、性格鲜明的艺术形象，如妙趣横生的乔玄、忠厚老实的鲁肃、机智多谋的孔明、嫉恶如仇的程婴以及老谋深算、能言善辩的蒯彻、宋士杰等等，无不脍炙人口，称盛一时；其他如苏武、薛保、张恩、赵廉、陆炳、海瑞、张元秀、邹应龙等人物形象，也都各具特色，栩栩如生，给人留下了深刻的印象。

马先生的念白爽朗流畅，吐字功力深厚，喷口有力，他在《审潘洪》、《四进士》、《断臂说书》、《审头刺汤》等戏中的大段白口，侃侃而谈，令人动容，听来抑扬顿挫，和谐悦耳，富有生活气息。毋庸回避，马先生有所谓“大舌头”的缺陷，因此在白口字音上，偶有欠准之处，但他能看到自身条件的不足而狠下功夫，扬长舍短，找窍藏拙。相传马先生几乎每天都要到城墙根去练说白，三九腊月，风雨无阻，城墙根的大青砖都被他练喷口练得凹了一块，数十年如一日地坚持苦练不懈，终于在念功上取得了卓越成就。

马先生的嗓音宽厚柔润，清新婉转，唱腔俏丽流畅，舒展潇洒，唱法上精巧细腻，收放自如。他的许多唱段易唱易懂，易于流传，达到了如闻其声，如见其人的境界，因此听马先生的唱，给人以美的艺术享受。《甘露寺》、《借东风》、《苏武牧羊》、《三娘教子》、《赵氏孤儿》等剧目中的精采唱段，流传甚广，深受群众的喜爱。

马先生的唱腔艺术所取得的高度成就，除了师辈的精心培育及他个人的勤学苦练之外，还和伴奏者的密切配合、切磋琢磨、共同创作分不开的。伴奏者的主要任务是托腔裹调，为演唱制造气氛，伴奏者必须有坚实的基本功和丰富的临场经验，同时还必须熟悉演唱者艺术上的特点，这样才能心心相

印,配合默契。

李慕良先生这方面具有得天独厚的优越条件,他少年时即学唱老生,十四岁时被马先生收为弟子,跟随左右,三十年代后期接替杨宝忠长期专职为马操琴。他操琴音色美,音量足,指音圆润宏亮,手腕灵活有力,弓法平稳,尺寸严谨,琴声圆润中含刚劲,平稳中见俏巧,慢而不瘟,快而不火,他对马派唱腔极为娴熟,演奏时驾轻就熟,与唱腔浑然一体,达到水乳交融的境界,受到内外行的一致赞叹。

马连良先生生前给我们留下了大量题材广泛、内容丰富的音响资料,有二十年代起所灌的老唱片,亦有建国后舞台演出的实况录音。今年是马先生逝世二十周年的日子,为了深切怀念这位卓越的艺术家,使他的唱腔艺术能得到保存、流传、发展,我将所收藏的上述音响资料共选辑 52 个剧目,用简谱形式记录出版,以满足广大爱好者的需要。

当然,马先生留存于世的舞台录音和老唱片还远远不止这些,但因受篇幅所限及其他一些原因(如唱片音质不佳、唱段不全、资料不齐及另有部分剧目已属他人代表作等),故暂不能一一入选。

由于本书为唱腔选集,书中每篇文字介绍当以唱腔为重点,其他方面较少论述。笔者对马先生的唱腔认识还很肤浅,谬误不妥之处,请专家和同志们指正。

承李慕良先生为本书题写书名、陈从周教授赐序并绘制封面、周建平摄影师翻制照片,在此一并致以深切的谢意。

许 锦 文

一九八六年十二月于上海同济大学

目 录

序.....陈从周 (1)

前言.....许锦文 (2)

1. 甘露寺..... (1)
2. 群英会(一)(二)..... (6)
3. 借东风..... (20)
4. 四进士(全)..... (30)
5. 淮河营(全)..... (44)
6. 苏武牧羊(全)..... (53)
7. 三娘教子(全)..... (80)
8. 王佐断臂(全)..... (95)
9. 二堂舍子(全)..... (112)
10. 黄金台(全)..... (127)
11. 清官册(全)..... (138)
12. 法门寺(全)..... (155)
13. 打严嵩(全)..... (172)
14. 打渔杀家(全)..... (187)
15. 赵氏孤儿(全)..... (201)
16. 胭脂宝褶(一)、(二)..... (220)

17. 失印救火·····	(228)
18. 一捧雪·····	(233)
19. 审头刺汤·····	(237)
20. 空城计(一)、(二)·····	(241)
21. 渭水河·····	(257)
22. 焚绵山·····	(261)
23. 鸿门宴·····	(267)
24. 楚汉争·····	(271)
25. 盗宗卷·····	(276)
26. 白蟒台(一)、(二)、(三)·····	(279)
27. 磐河战·····	(292)
28. 煮酒论英雄·····	(297)
29. 三顾茅庐·····	(303)
30. 汉阳院·····	(308)
31. 哭刘表·····	(312)
32. 安居平五路·····	(316)
33. 武乡侯(一)、(二)·····	(321)
34. 六出祁山(斩邓文)(一)、(二)·····	(329)
35. 春秋笔(一)、(二)·····	(338)
36. 南阳关·····	(345)
37. 打登州(一)、(二)·····	(349)
38. 秦琼发配·····	(359)
39. 十道本·····	(364)
40. 宫门带·····	(368)
41. 武家坡·····	(372)
42. 珠帘寨·····	(377)

43. 龙虎斗.....	(382)
44. 范仲禹.....	(386)
(一)范仲禹.....	(386)
(二)黑驴告状.....	(394)
(三)闹 府.....	(396)
45. 青风亭(一)、(二)、(三).....	(405)
46. 乌龙院.....	(415)
47. 串龙珠.....	(419)
48. 广泰庄.....	(427)
49. 御碑亭(一)、(二)	(432)
50. 马义救主.....	(441)
51. 大红袍(一)、(二)	(445)
52. 南天门(一)~(四).....	(454)

甘 露 寺

(乔 玄唱)

【慢长锤】西皮原板 $\frac{2}{4}$

(1 65 32 1 | 60 1 1 2 | 3 5 6535 | 21 5 5532 |

1235 6535 | 2165 3212 | 6125 3612 | 1 60) 1 4.5 |
功 干

3 32 (3536) | 4.532 2 1 | (2 1 6123) | 4 4 3 12 |
岁 杀 字 休 出 口,

3 3(46 | 3532 1232 | 3 1 1 2 | 3 5 6535 |

21 5 5532 | 1235 6535 | 2165 3212 | 6125 3612 |

1 60) 62 1 | 1 2 6160 | 6 1 3 12 | (2357 61 2) |
老 臣 与 (呀) 主

2.1 61 2 | 32 3 2376 | 5 06 1 2 | 4 3 2162 |
说 从 头。

1276 2342 | 5 5 5532 | 1235 6535 | 2165 3212 |

6125 3612

1 60 3 3

刘备

3 2 6160

1 63 21 6

本(呐)是

(5 1 23 5)

²7.2 ²67 2

靖

32 3

2 3 5

王的

60 7 2 2

后,

1.0 7.5

6(6 6535

6765 3565

6 5 1 2

3 5 6535

21 5 5532

1235 6535

2165 3212

6125 3612

1 60 62 1

汉 帝

1 2 6160

1 61 3¹2

玄 孙

(2 1 61 2)

3²3 61 2

3²2(132) 1 2

脉

2²6 0 3 12

留。他有

2 32 (3536)

个

1 6 1 2

二 弟

(2 1 6123)

5 6.0

汉

寿

转【流水板】 $\frac{1}{4}$

6 3 2 6

亭(呐)

1 6 3²2(161)

侯,

26 3

青

0 21

龙

6.1

便

月

