

京 剧 曲 谱

红 空 山

上海文艺出版社

京剧曲谱

定军山

张文涓 整理
蒋霑秉 记谱 关松安 校阅

上海文艺出版社

张文涓——饰黄忠
王涌石 摄

序

京剧《定军山》是谭派的代表作之一，也是余派的一个拿手戏。

说它是谭派名作，当今八十岁上下的老观众大都亲眼见过谭鑫培演这个戏，看到他如何把剧中的主人公老黄忠演得神采奕奕、英姿勃勃，迄今还念念不忘、津津乐道。这个戏，确实是谭鑫培的心血结晶。他一向把这个戏视若掌珠。从1879年起，他陆续六次来上海演出，几乎每次都带这个戏来。在北京和其他各地，每换一个新场子，他也经常拿这个戏来“打泡”。他在1917年故世以后，他的孙子谭富英继承了他的衣钵，也以擅演《定军山》著称，声形肖似，音容宛在，颇能满足一些谭迷的渴望。

说它也是余派的拿手戏，因为这个戏并不始自谭鑫培，早在清代同治年间，余三胜就把这出文武老生重头戏唱红了。谭鑫培虽出程长庚门下，但在艺术上却对余三胜多所师承。《定军山》就正是从余三胜那里传承下来的。再则，余三胜的孙子余叔岩（初名“小小余三胜”）宗法谭鑫培，又把这个戏精心加工，唱得更细致，更洗练，更富色彩，成为余派的一个看家戏。

张文涓同志是目前不可多得的余派老生。她早年师事著名演员、教师陈秀华，专攻谭腔，虽未亲炙，但颇得谭派妙趣。后又向余门弟子杨宝忠、孟小冬以及余叔岩的琴师王瑞芝请益，深得余韵，逐渐归入余派正宗。晚近复得余的契友、老专家张伯驹的指点，悉心揣摩，刻苦钻研，无论唱做念打，都更精进，更趋炉火纯青，更具余派的规范和特色。

从剧目上看，《定军山》是京剧中思想性、艺术性都较好的一出老戏。它表现出“老骥伏枥，志在千里”的昂扬向上的精神状态。人老心不老，老当益壮，正是我国光辉的民族性格的一个方面。正面表现这种主题的老戏是并不多的。在艺术上，它有文有武，有唱有做，唱、做、念、打有机结合。唱段虽以〔西皮二六〕、〔快板〕、〔流水〕为主，但佳腔迭出，旋律新颖，结构多采，不同流俗。表演上一个身段、一个亮相、一个动作、一个刀花，都经过精心设计。黄忠几次上马的身段都边式俊俏，斩渊一场的对刀构成多种优美的塑像，没有真功夫、硬功夫的演员是不能胜任愉快的。张文涓同志早年曾向著名靠把老生张荣奎学靠把戏，功底扎实，又深得余派三昧，所以演来特别丝丝入扣，细腻传神，显示出一派英武气概。尤其作为一个女老生演员能擅演这类靠把戏，更是难能可贵。

当前，优秀的传统剧目在京剧舞台上越来越少见了。象《定军山》以及《战太平》、《南阳关》这类难度高、玩艺儿好的骨子老戏，再要不采取有效措施赶快继承下来，将来是会有失传的危机的。作为一个热爱民族戏曲艺术的老观众，我要为《定军山》张文涓演出本的记录出版热烈鼓掌，大声叫好。

陶 雄

1980年12月27日

前　　言

《定军山》是一出流传有绪的京剧传统戏。它取材于《三国演义》，描述蜀将黄忠在曹军攻打西蜀重镇葭萌关时，向诸葛亮讨令拒敌；先退敌将张郃，后又计斩曹军大将夏侯渊，夺取了定军山。

京剧形成后的第一代“老生三杰”之一余三胜，就以擅演《定军山》著称。继“老生三杰”后崛起的京剧表演艺术大师谭鑫培，继承了余三胜派的《定军山》，并根据自身的条件和艺术风格对该剧进行再创造，使其成为享有盛名的谭派杰作。就以黄忠的扮相为例，在谭鑫培之前，《定军山》的黄忠是戴大额子、挂“白满”髯口的，较为浑朴、粗犷。然而，谭鑫培的面相清癯，如沿用旧扮相，势必使脸形显得更加瘦削。于是，他将《定军山》黄忠的扮相改为戴扎巾、挂“白三”髯口，既俊逸，又豪迈，把人物的面部神情烘托得很突出；与此相呼应，谭鑫培还把黄忠手使的大刀改为精巧而富有装饰性的“象鼻刀”。谭鑫培为《定军山》的黄忠定了型，直至今日，京剧舞台上演出的《定军山》，基本路子还是谭鑫培所奠定的。我国第一部无声电影所拍摄的就是谭鑫培演的《定军山》片断，谭氏该剧在当时的声望可想而知。

余三胜的孙子余叔岩，继承了谭派艺术的精华，发展为余派。《定军山》也成了余叔岩的代表剧目之一。杰出的表演艺术家余叔岩以他醇厚、流利的唱腔，矫健、洒脱的武功身段，把老英雄黄忠的形象表现得栩栩如生。在唱法上，他在保持谭派优点的基础上，加强了装饰音的运用和吐字行腔的纵控变化，进一步趋于犀利、峭拔、含蓄、灵巧，使原来就已十分动听的谭派唱腔变得更精致，更优美了。这样，经过几代艺术家的反复锤炼、精心雕琢，《定军山》的表演艺术日臻完美，为广大京剧观众所熟悉和喜爱。

《定军山》属于老生的“靠把”戏，唱、念、做、打并重，就观众而言，通过此剧能同时得到多方面的艺术欣赏；就演员而论，必须具备比较全面而深厚的功底，才能胜任黄忠这一角色。

这个戏的唱腔以〔西皮二六〕、〔流水〕、〔快板〕等中速、快速的板式为主，力求唱得挺拔、苍劲、圆润、饱满。由于节奏紧、过门短，回旋余地较小，而唱腔变化幅度又较大，因此，演唱时在运气、润腔等方面难度甚高。同时，还要准确掌握这个戏的演唱风格，做到精巧而不失之纤细，豪迈而不流于粗率。

剧中，黄忠的身段相当繁复，也十分优美，有稳练的功架；有急骤的奔突；既需要外在的力量和速度，更讲究内涵的气质和韵味。尽管黄忠雄心勃勃、骁勇非常，但他毕竟已是须发如霜的老将了。在身段、武打中，要把黄忠的勇和老恰如其分地结合起来加以表现，要演得勇武而不火爆，苍老而不衰朽。

这个戏里有几处边唱、边做的表演颇能体现创造者的艺术匠心，也最能检验演员的功力。如黄忠纵马驰骋，向三军传令时唱的一段〔西皮快板〕（“我主公帐中将令传”），速度极快，半分钟内要清晰地唱完九十几个字；与此同时，还要穿大靠，执马鞭，跑圆场，做身段，歌

合，浑然一体。前辈艺术家们综合运用京剧丰富的表演手段，成功地刻划了老黄忠英勇善战、好胜争强的性格；我们只有经过刻苦练习，方能在舞台上驾轻就熟、指挥如意，把人物演活。

我在少年时代就开始学唱《定军山》，并在此后的艺术生涯中一再演出这个戏。对我进行传授和指导的老师有张荣奎、陈秀华、王瑞芝、张伯驹等老先生。这几位老师的艺术修养很高，并且诲人不倦，他们先后按照谭派和余派《定军山》的规格给我说戏正腔，使我受到很大的教益。

《定军山》是我十分喜爱的一出戏，虽然我演过许多次，近年来，在戏校又参加了《定军山》的教学工作；但我觉得自己对这出戏的理解是相当肤浅的，前辈艺术家们创造的成果，我远未能全面地继承下来。不过，我总希望《定军山》优秀的表演艺术能够流传下去，希望有人来演这个戏、改这个戏，不断继承、不断革新。

为此，我不揣浅陋，与蒋震秉同志合作，整理出版余派《定军山》的舞台表演本和曲谱，就正于京剧界的同行和广大业余爱好者。

《定军山》的表演艺术是很值得称道的，但从文学剧本的角度来看，它的结构不够严谨，词句也多有不妥之处。为了反映此剧的原貌和照顾艺术资料的完整性，我们这次整理时，对文字并未作更多的修改。

承陶雄同志为本书作序，特此志谢。

张文涓
1980年12月

定军山

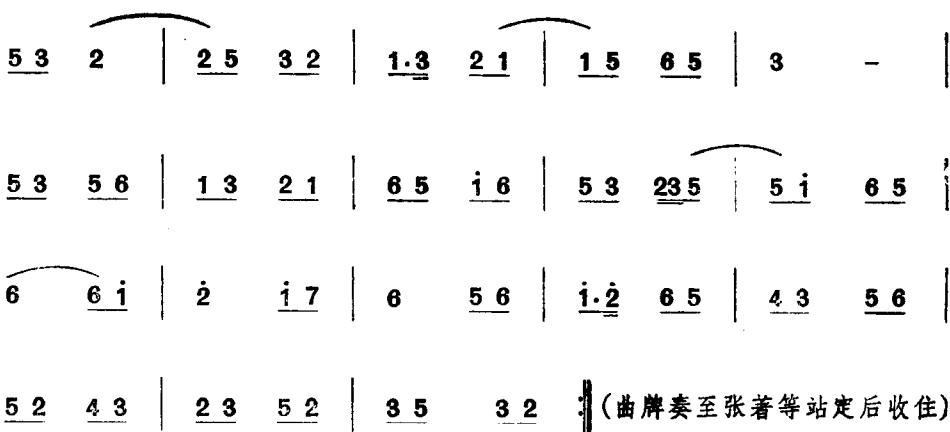
人物表

诸葛亮	老生	夏侯尚	丑
张著	老生	夏侯德	武净
黄忠	老生	刘封	小生
严颜	老生	刘备	老生
陈式	丑	夏侯渊	花脸
张郃	花脸	下书人	丑
韩浩	老生	报子	丑

第一场

[曲牌[大开门]四军士、张著抱令上，站门。

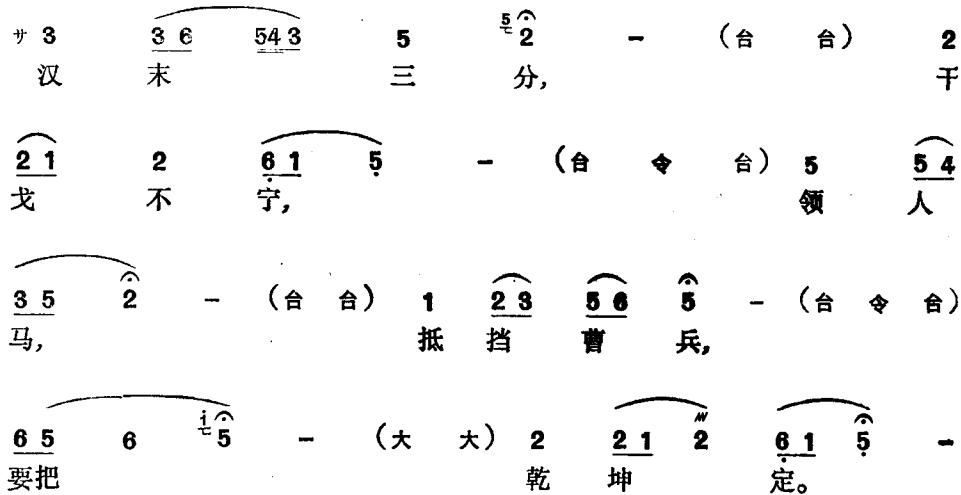
The musical score consists of eight staves of Chinese musical notation, likely Kunqu or a similar traditional Chinese opera style. The notation uses vertical stems with horizontal strokes indicating pitch and rhythm. The staves are separated by vertical bar lines and grouped into measures. The notes are represented by various symbols such as 'i', '5', '6', '3', '2', '1', '0', and '4'. Some notes have a small '2' above them, indicating a double note. The score is divided into measures by vertical bar lines, and some measures are grouped by brackets above the staff.

〔曲牌奏至张著等站定后收住〕

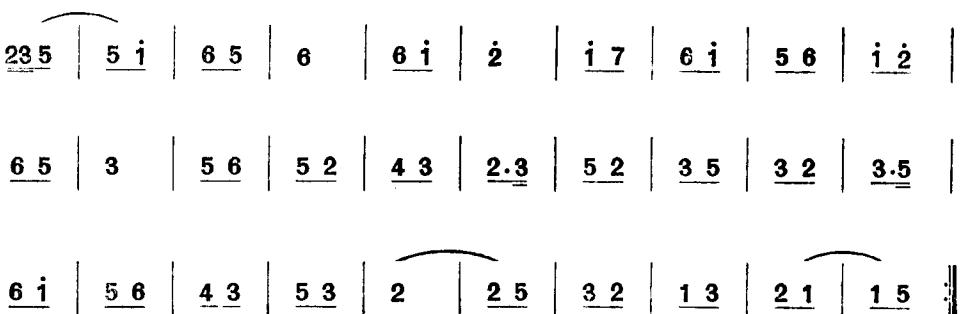
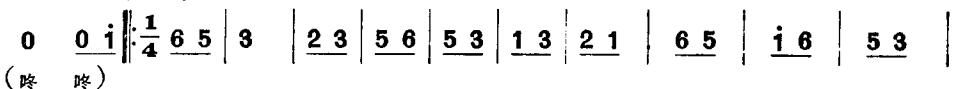
〔【大锣打上】诸葛亮上场至台口，场面接打【归位】。〕

诸葛亮 (唱〔点绛唇〕)

〔【冲头】诸葛亮望两边，起[大开门合头]。〕

慢起 渐快

〔曲牌吹奏中，诸葛亮向右大转身高台，张著站高台左边椅子上，四军士转身分立高台两侧。诸葛亮坐高台桌后，曲牌止。

【归位】

诸葛亮 (念诗)

巴蜀稳定仗荆襄，联兵拒曹守边疆；【小锣二击】

一片丹心扶社稷，扭转汉室锦家邦。【大锣住头】

山人，诸葛亮。【住头】闻听张郃攻打葭萌关，必须派一能将前去迎敌。来，张著听令！【撕边一锣】

张 著 在。(下椅子)

诸葛亮 传令下去，可有能将去至阆中，替回三将军，大战张郃？(诸葛亮将令旗交张著)

张 著 得令。(至台口)令出【降仓】下面听者：【一锣】军师有令，可有能将去至阆中，替回三将军，大战张郃？

黄 忠 (幕后白)且慢！【撕边一锣】

张 著 何人阻令？

黄 忠 (内白)黄忠。

张 著 随令进帐。(仍站回椅子)

黄 忠 (内白)来也。(【四击头】由下场门上，亮相。【大锣圆场】至大边台口整冠，报门，右转进帐)参见军师。

诸葛亮 黄老将军少礼。

黄 忠 谢军师！(【住头】左右手分抓下甲，转身归大边站立)

诸葛亮 老将军因何阻令？

黄 忠 【叫头】军师！闻得张郃攻打葭萌关，何劳三将军回营，末将不才，愿带领一哨人马大战张郃。【撕边一锣】(左手向左指，亮相)

诸葛亮 老将军年迈，岂是那张郃的对手？

黄 忠 【撕边叫头】(右手掸须，双手拱拳)军师(喏)！^①【归位】(上步归台正中口)(念诗)
末将威风勇，(双手托须)

血气贯长虹。【二小锣】(双手翻掌向上，眼略向上看，似有长虹在天之状，脚站丁字步)

杀人如削土，(右手捋须，左手作杀人动作，边走向小边台口)

跨马走西东。【三小锣】(右手作勒马状，再走回台中)

两膀千斤力，(作左右顺风旗式)

能开铁胎弓。【二小锣】(马步拉弓状)

若论交锋事，(正中丁字步，身左侧作捋枪状)

还算(呐)【撕边一锣】(双手托须)老黄忠。(正中亮相)【大锣住头】

诸葛亮 帐下有一铁胎弓，你若开得，就命你前去。

黄 忠 得令！

① 此处(喏)是“师”的垫字“啊”音的变化音，应读作re，而不读nuò，下同。

【慢长锤】归中拉山膀。

(唱〔西皮二六〕)

〔西皮二六〕

2/4拍

师(堵) 爷 说 话
 (多罗.) 6 2 4 46 3212 3 5 2161 2 1 6763 53.5 6561

言 太 差, 不 由 我
 56.1 5612 1 6 1 61 3 35 2161 2 1 3 i 53.5 6561

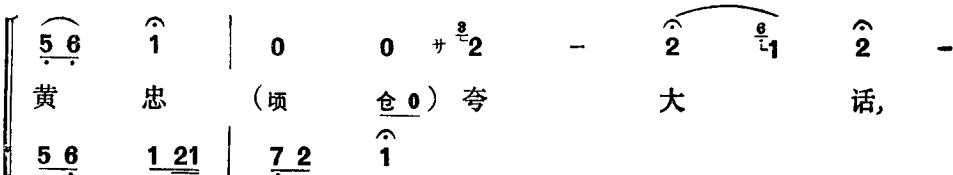
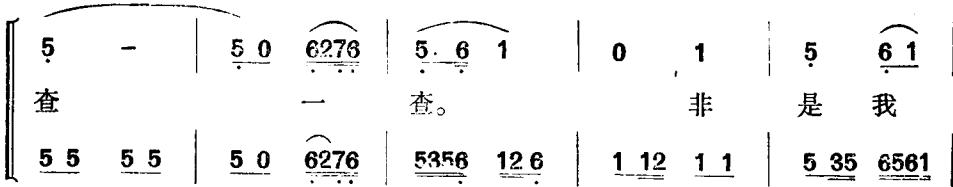
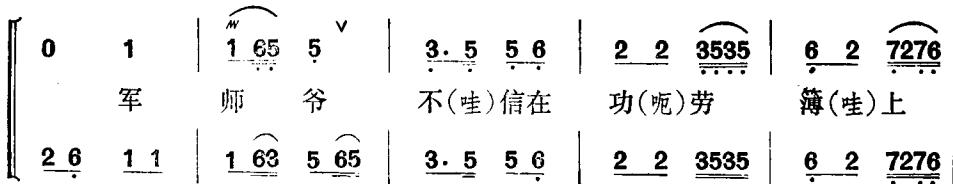
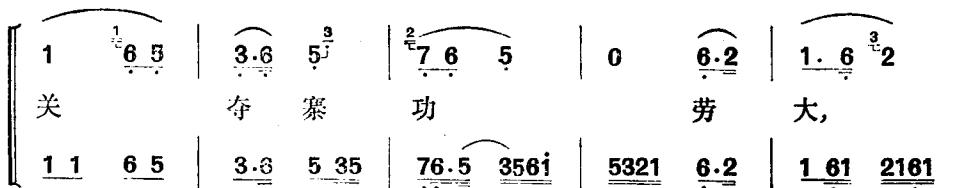
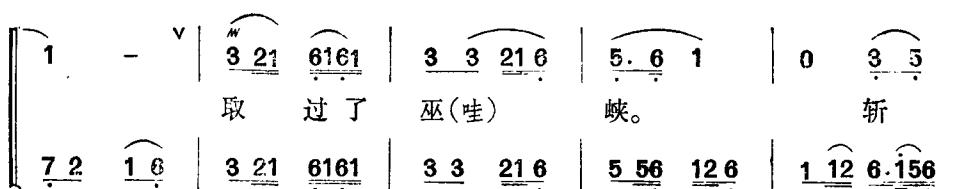
黄 忠 怒 气 (呀) 发。
 5356 1 21 7 2 1 6 6.2 1 1 6 3 216 5 56 126

一(呀) 十 三 岁 习 弓(兜)
 0 3.6 5 6.5 7 68 5 5.3 6 35 3 0 3 3
 1 12 3 1 53.5 6156 1 1 6 3 5 35 653 5 56 3 35

马, 威 名 镇 守 在 长
 3/2 1 1 5 6.5 3 5 6 35 3 0 6.2 7272 5 6
 2 6 1 12 5 3 6 5 3535 6 3 3 5 6.2 7 6 5356

沙。 自 从 归 顺 皇 叔
 1 6 1 0 3.6 5 6.5 1 6.5 5 63 5
 1 35 2162 1 12 3 i 5 3 6 5 1 1 6 3 5 31 653

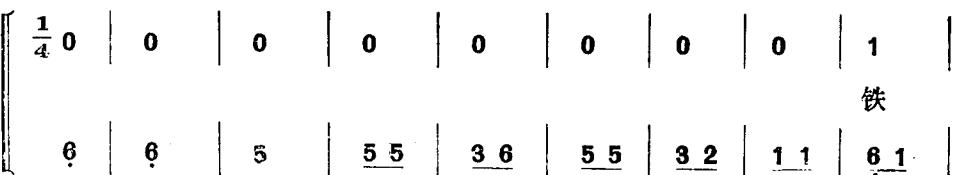
爷的 驾, 匹 马 单 刀
 3 0 2 61 2 32 3 2 0 3 5 6 3 1.6 1 6
 5 56 2.161 2135 2161 2 1 3 i 5 3 6 5 1.6 1 21

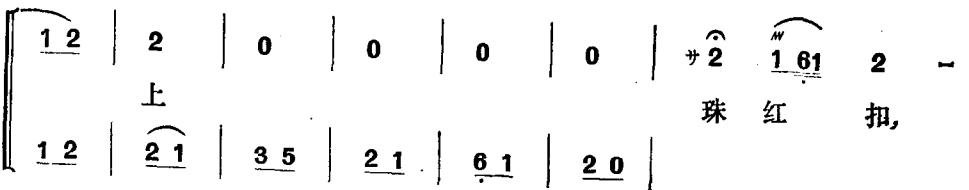
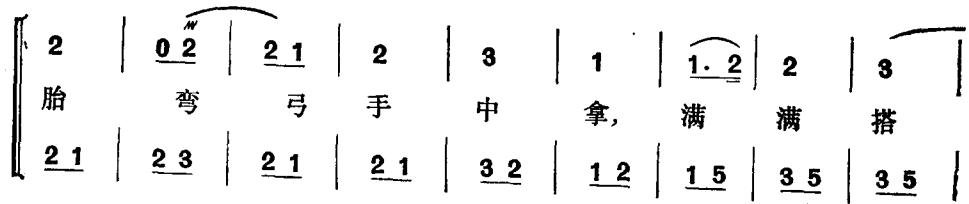

(白)弓来!

【反长锤】大边一军士递弓，黄忠接弓，右手试拉弓一下，【反长锤切住】，再起【反长锤】拉山膀。

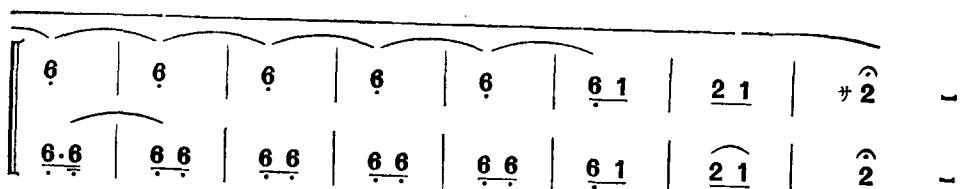
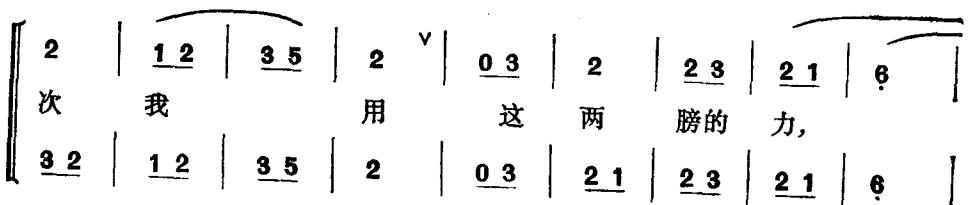
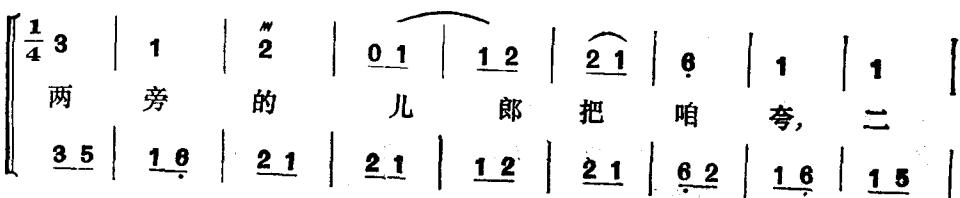
黄 忠 (唱〔西皮快板〕)

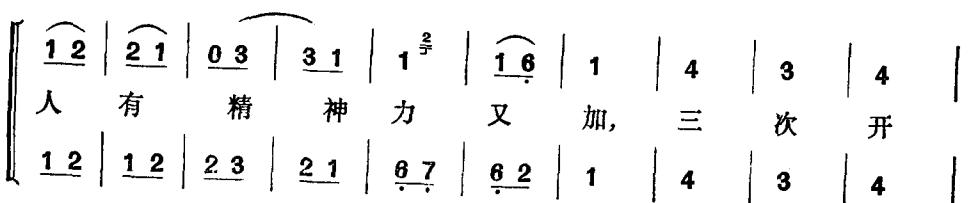
(大大大大 衣大大 仓0)(拉弓,众喝采)

(【反长锤】接唱【西皮快板】过门同前)

(大大大大 衣大大 仓0)(再拉弓,众喝采)

(【反长锤】接唱【西皮快板】过门同前)

4 4.6 3(2 1.2 3 -) 4 3 3 . 5 3 5 3 2.3 4 3 4 3 -

弓 (宛) (颂 仓) 秋 月 样 (宛),

[连拉三弓，每拉一次锣鼓打【撕边一锣】。众喝采。【纽丝】弓交还军士。

黄 忠 (接唱〔西皮散板〕)

4 (6 6 6 5 5 3.1 2 6 2 1) 6.2 1 3 2 1 1 1 . 6 5 1 1 - 【住头】

再 与 师 爷 把 话 答。

诸葛亮 帐外候令。

〔【大锣打下】黄忠拱手，出帐，至大边台口，【大锣打下切住】回身托须，【小回头】冷笑下。【小回头切住】

诸葛亮 传令下去，可有能将，辅佐黄老将军，大战张郃？

张 著 得令。(至台口)令出，下面听者：【一锣】可有能将，辅佐黄老将军，大战张郃？

严 颜 (幕内白)严颜愿往。

张 著 随令进帐。

严 颜 (内白)来也。(【大锣打上】由上场门上，至台口)报，严颜告进。(进帐，【大锣打上切住】)参见军师。

诸葛亮 严老将军少礼。

严 颜 谢军师。(【住头】归小边，站立)

诸葛亮 老将军进帐何事？

严 颜 末将不才，情愿辅佐黄老将军，大战张郃。【撕边一锣】

诸葛亮 老将军年迈，岂是那张郃的对手？

严 颜 【撕边叫头】军师！【归位】

(念诗)

末将今年八十一，拔山举鼎力有余；【二小锣】

万马军中无人敌，斩将擒王哪算奇。【大锣住头】

诸葛亮 多日未曾出兵，不知你枪法如何？

严 颜 若论枪法，取上将的咽喉，犹如探囊取物一般。

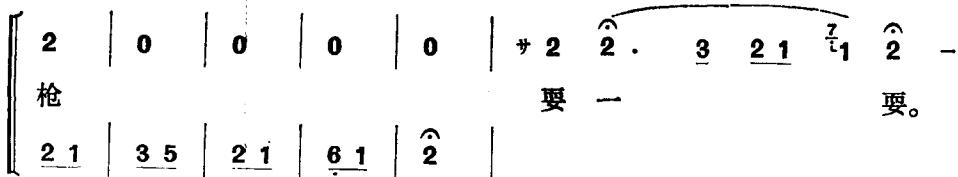
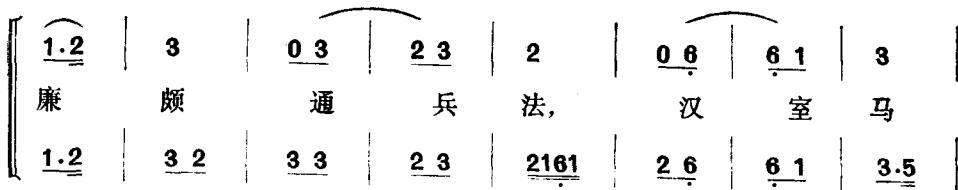
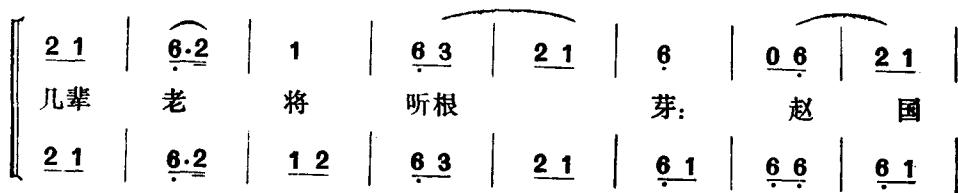
诸葛亮 当帐演来。

严 颜 得令。

(【反长锤】唱〔西皮快板〕过门同前)

$\frac{1}{4}$	4	3	3 3	2 1	6.2	1	2	0 3
	4.6	3 2	3 3	2 1	6.7	6 1	2 1	2 3

军 师 休 道 我 年 纪 大， 有

〔快长锤〕二军士抬枪上，严颜接枪，舞枪，〔快长锤切住〕拉开。〔反长锤〕

严 颜 (接唱〔西皮摇板〕，过门与〔快板〕同)

3 | 2 1 | 1 | 3 | 2 | (3 | 2 1 | 6.1 | 2 | -) | 1 | 2 1 | 6.1 | -
 我 比 黄 忠 也 不 差。

【住头】(枪交还军士)

诸葛亮 传黄老将军进帐。

黄 忠 (内白)来也。

〔大锣打上〕由下场门上，至台口与严颜同进帐，〔锣鼓切住〕再起〔五击头〕归中，面向里站候令。

诸葛亮 黄老将军以为正帅。

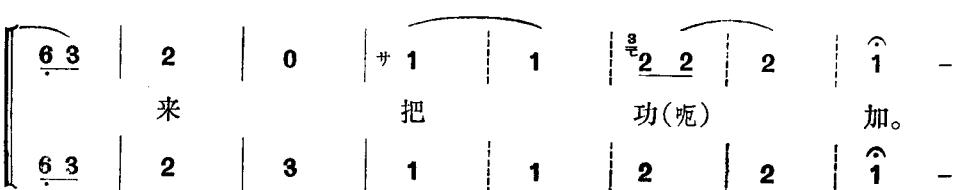
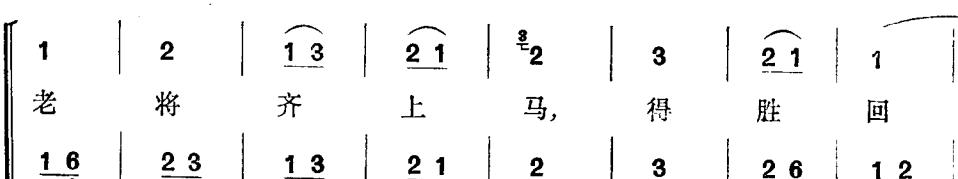
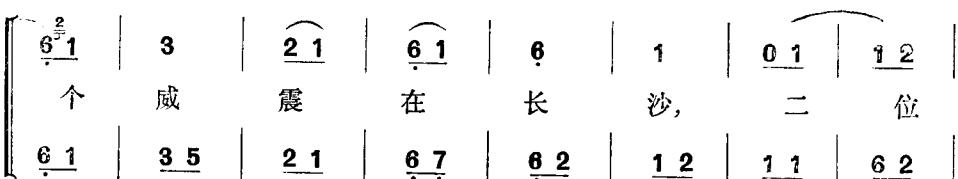
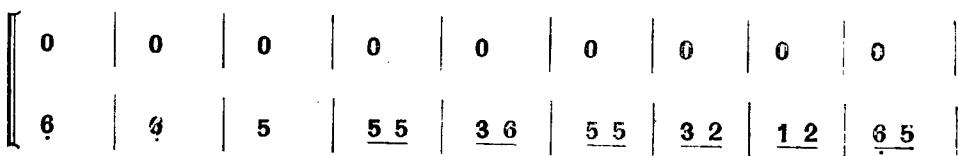
黄 忠 得令。

诸葛亮 严老将军以为副帅。

严 颜 得令。

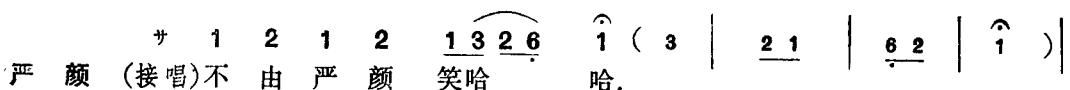
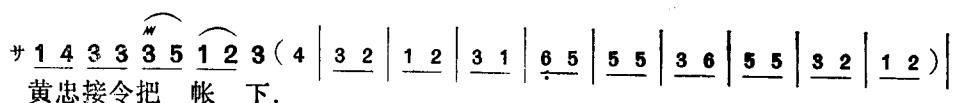
诸葛亮 听我令下！

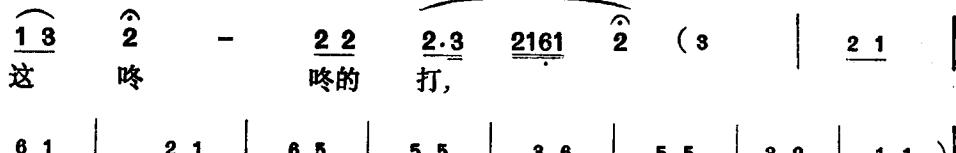
(【反长锤】唱〔西皮流水〕)

〔【反长锤】黄忠、严颜接令箭，转身。

黄忠 (唱〔西皮摇板〕过门略)

严 颜 (接唱)二 不用 副 将 把 队 押, (s) 2 1 6 2 1

黄 忠 (接唱)事不 宜 迟 (s) 2 1 6 1 2) 3 3 . 2 1 2 3 -
 把 马 跨,

(白)马来!

〔快长锤〕二人作上马状，四军士引黄忠由下场门下。严颜随至下场面前，返身。

严 颜 (接唱〔西皮摇板〕过门略)

6.2 1 3 2 V 3.5 2. 1 1 -
 要 把 张 邻 一 马 踏。

〔大锣打下〕严颜下。〔锣鼓切住〕

诸葛亮 张著听令！命你解押粮草，军前听用，不得有误。

张 著 得令。

诸葛亮 退帐。

〔大锣打下〕下，众同下。

第二场

〔大锣打上〕四军士上站门，陈式上，至正中台口。

陈 式 (念诗)阵前打败仗，含羞脸无光。

〔冲头〕陈式转身归里，报子同时上。

报 子 二位老将军到。

陈 式 有请。

报 子 有请。

〔唢呐起〔吹打〕报子下，陈式出帐迎接。四军士引黄忠、严颜上场门上，至小边台口，黄、严下马，入帐分坐，黄坐大边，颜坐小边。〔吹打〕收。〕

陈 式 参见二位老将军。

黄 忠 罢了。

〔陈式归大边候立。〕

黄忠 可曾与那贼见过阵来?
陈式 见过一阵，大败而回。
严颜 哟!
〔【五锤锣】陈式下跪。
严颜 无用之将，败我头阵，推出斩了。
黄忠 且慢!【撕边一锣】军家胜败，古之常理。
严颜 敢是与他讲情。
黄忠 不敢，老将军开恩。
严颜 还不谢过黄老将军。
陈式 多谢黄老将军。
黄忠 陈式听令!【撕边一锣】城楼高扎红旗二面，上写黄忠、严颜，那贼闻名丧胆。
陈式 得令。
〔【冲头】陈式由下场门下，四军士两边翻下，报子同时上。
报子 报!张郃讨战!
黄忠 再探。
报子 啊!【冲头】(报子下)
黄忠 【叫头】老将军，红旗未出，那贼就来讨战，你我会他一会。
严颜 请。
黄忠 带马!
〔【急急风】黄忠、严颜【四击头】上马，【冲头】由众领下。

第三场

曲牌[风入松]

The image shows three staves of traditional Chinese musical notation, likely for a bowed instrument like the erhu. Each staff consists of vertical strokes representing pitch and horizontal strokes representing rhythm. The notation is divided into measures by vertical bar lines. The first staff starts with a '0' and includes lyrics: '大台 仓 才 嘴 仓 大 0'. The second staff starts with a '3' and includes lyrics: '仓 台 台 七 台 台 仓 台'. The third staff starts with a '3' and includes lyrics: '仓 台 台 七 台 台 大 仓 令 才 乙 个 台 仓'.