

百年程砚秋系列

程砚秋唱腔集

新编本

文化艺术出版社

百年程砚秋系列

程砚秋唱腔集

新编本

夏邦琦 许锦文 整理

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

程砚秋唱腔集(新编本)/夏邦琦整理.—北京:文化艺术出版社,2004.1
(百年程砚秋系列)

ISBN 7-5039-2493-4

I. 新... II. 夏... III. 京剧-唱腔-选集 IV. J643.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 004053 号

程砚秋唱腔集(新编本)

(百年程砚秋系列)

整 理 夏邦琦 许锦文

责任编辑 艾 伦

版式设计 宝 华

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029

电子邮件 whysbooks@263.net

电 话 (010)64813345 64813346(总编室)

(010)64813384 64813385(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京市振兴华印刷有限公司

版 次 2004 年 6 月第 1 版

2004 年 6 月第 1 次印刷

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 32.25

书 号 ISBN 7-5039-2493-4/J·690

定 价 92.00 元

版权所有,侵权必究。印装错误,随时调换。

序

先父程砚秋先生于1932年赴欧洲各国考察戏曲音乐返回祖国之后，即发愿对京剧艺术进行全面的改革，而京剧声腔艺术和戏场音乐的改革则是他努力探索和切实实践的一个重要方面。他深感京剧戏场音乐不够丰富，旧剧工尺记谱不利于京剧艺术的普及和传播，极欲将简谱记谱法和现代五线谱引进京剧声腔创作中来，尝试用月琴、三弦、琵琶等弹拨乐器和笙、箫等管乐器来丰富京剧的戏场音乐。为此，他曾多次求教于马思聪先生，并将他从意大利带回来的一把小提琴赠送给马先生以示合作的诚意。可惜的是，那时父亲和马思聪先生都各自忙于自己的艺术事业，以致两位专家良好的合作初衷并未能成为现实。但是，这段史实却给后人以启示：京剧声腔艺术和戏场音乐的改革，除了京剧艺术家本人的忘我努力和独创之外，还必须要有热爱京剧艺术、懂得京剧曲韵和音律、且具备现代乐曲知识和戏场音乐实践经验的人参加合作，方能获得成功。

20世纪30年代以来的半个多世纪中，不少有识之士，在这个领域里进行了勇敢的探索和试验，积累了丰富的实践经验，取得了不小的成果，而在程派声腔艺术的整理研究传播方面，上海票界的贡献是有目共睹的。在这里，值得提起的是夏邦琦、郑大同、徐寿星、许锦文等先生为纪念程砚秋先生逝世二十五周年而出版的《程砚秋唱腔集》。该书一经面世，即销售一空，一时洛阳纸贵，竟成绝版珍本。

时隔二十多年，在为纪念先父百年诞辰活动收集出版资料时，我方在程派再传弟子李佩红女士处发现了这本“唱腔集”。拜读之后，觉得它颇有重版的价值。“唱腔集”将大量的唱片和录音资料进行整理，既体现了砚秋先生在京剧传统剧目方面的革新成果，又对他在程派代表剧目上的声腔创作作了较全面的记谱工作。每一出戏前均附有简要的说明文字，且注明资料出处。这对于研究程派声腔艺术的发展历史，具有较大的参考价值。

夏邦琦、许锦文先生年届高龄，认真负责地补充校审书稿，重新整理而成《程砚秋唱腔集（新编本）》，这种精神是值得我们学习的。

本书的再版是对砚秋先生，也是对已作古的记谱作者们的纪念，相信它对程派声腔艺术的研究者和承继者们都将是有意义的。

程永江
2004年3月

程砚秋谈唱腔

我十二岁开始学戏，当时学的东西都是固定的，开蒙第一出学《彩楼配》，全是西皮、二六；第二出学《二进宫》，就全是二黄、慢板及原板；第三出学《祭塔》，全是反二黄。有了西皮、二黄、反二黄，就有了基础。同样，老生、小生也都有自己的几出开蒙戏。

我感到《彩楼配》、《二进宫》、《祭塔》这三出戏的唱腔好比万灵丹，演员如果很好地掌握了它，以后就可以自己去运用了。

戏曲的唱词，是从诗词里发展出来的，七字或十字，都要押韵。小时不懂，老师教一个字，就照着念一个字；字句念熟了，字音对了，才开唱；师父认为唱得可以了，才用胡琴调。

当时每天早起，戴着星星就到陶然亭一带去喊嗓，不能间断。那时也没有整套方法，也不讲什么道理，就喊“叻”、“啊”，从低到高再转下来，越到高音越觉得音在脑后，好像打一个圈子再回来似的。后来体会，每天早起遛弯儿，走很远的路，呼吸呼吸新鲜空气，对于身体，对于肺都有很大的好处。健康对于演员是很重要的。但喊嗓必须找一个避风的地方才行。

后来我感到我们的字有“唇、齿、颚、喉”，单练“叻”、“啊”不够用，就增加喊“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十”，一个字一个字地去练，研究每一个字出什么音，归什么韵。这样，虽然其中有几个字是同一个韵，但就比以前进了一步。后来唱得多了，调子、词句都复杂了，又感到这十个字还是不够用，比如这里就没有鼻音字，如人辰、江阳辙的字。

京剧本来有十三道辙：一七、发花、姑苏、梭波、锤东、江阳、怀来、由求、苗条、乜斜、灰堆、人辰、言前，我就一辙辙地来练，这十三道辙的练习，对于演员很有用处。

说白对练声很有好处，但一定要知道四声、尖团，还要分清上口与不上口，把这些字在白中都练准确了，唱起来就比较容易，很自然，也很有力。戏曲界中有句话：“千斤话白四两唱。”可见话白很重要。因为京戏中有大段的白，就须把“喉、牙、齿、唇”的劲，即所谓“口劲”练出来，而且一定要注意地练上一段工夫，如《玉堂春》中“启禀都天大人”一段，初学时往往连一段也念不完，就会感到嘴酸口干。但过了一段时间，有了些工夫，嘴上就有劲了，再唱就会感到容易很多。因为唱时尺寸放得慢，声音和字音都容易达到准确，这样，到后来唱〔快板〕时，就真会感到好像有一串珠子

从口里喷出来似的了。

唱得好不好，与气口有很大关系。唱得憋住了，就是没有掌握好气口，我们说“演员把自己给憋死了”。前几天我到戏曲学校去教学生，有的学生才唱三个字就说：“我唱断了气了。”我说：“你才唱三个字就断了气，一出戏有几十句，要你唱完就难了。”这就是掌握方法与掌握气口的问题。

我们戏曲中有偷气、换气，在某些地方音是断了，气却没有断，意思也没有断。掌握这些方法，就是要多唱，所谓“熟能生巧”。要做到唱〔快板〕也能换气，就比较难。气口怎样运用？我练习时总是边唱边想，在哪儿换，在哪儿偷才合适，这主要是靠自己安排，单是老师给规定了还不行。因为要是光顾着在哪儿换气，就一定唱不好。至于偷三分、八分，这就完全在自己掌握。唱一声高的，就要换足了气。我的经验是：如果需要吸足，就一定要把前面的一口气用力推出去，这样才换得进来，也才能换得饱满。如果需要十分，才换了六分，这一句就唱不下来。可是如果这一声用不着那么多气（尤其是在〔快板〕中，只要吸一点儿就行），吸多了，就不仅是用不出去，而且对下一句的呼吸也要有影响。有时一句唱，在这几个字上只要一点儿气，就可以把它弄得很好。气口和换气都是从唱的经验中逐渐得来的，要掌握它，主要是要多唱。

后来自己唱得多了，也就慢慢体会到：书中形容唱好像“珠滚玉盘”、“珍珠脱线”、“回肠荡气”等，确实很有道理，自己也有了这种感觉。这才感到老先生们从前一定也是掌握这些方法的。

过去唱戏没有扩大器，“四功五法”，“出字收声”，种种方法都是为着观众听清楚而有的。必须字字唱真，收清，送足。把上一个字结束了，才出第二个字。因为既然观众来看戏，就必须让他听清楚，看明白。

唱必须有感情。要是四平八稳，即使五音四呼都掌握准确了，还是不行。有的人听起来唱得也不错，但他不是艺术家。要成一个艺术家，就要进一步把词句的意思、感情唱出来，是悲、欢、怒、恨都要表达给观众，还要让他们感到美。如果唱得词不达意，没有感情，或者口里唱的跟心里想的不一致，比如唱词的内容是表达高兴的，但演员心里正想着什么事，皱着眉，这样就“内外不一致”，无法唱好。所以演员上了台，就要按着剧中人的身分、性格、思想、感情去做戏才成。

唱要分什么戏，悲哀时就要唱悲音，声音要稍带一些沉闷，好像是内里的唱。高兴时，也用悲的声音就不好了。

唱最忌有声而无韵味。嗓门很大很响，没有韵味，就是响了也怪吵人；响了又很好听，这就是有韵味了。有声而无韵味就像一碗白开水，要是喝了也好喝，但如果放一点儿茶叶，就有味儿了。学唱就要研究如何唱得有韵味。

要注意字，把字唱好才能使唱有韵味，特别是一句中最后的一点尾音，

对唱有很大的关系。尾音的气一定要足，音的位置要保持好，不要以为唱到最后了，就漫不经心地让音掉了下来。

唱的抑扬顿挫与韵味也有很大关系，没有轻重、没有抑扬顿挫，平铺直叙一直响到底，就不容易打动观众。气的控制要轻重得宜，音出来要有粗有细，这样唱起来就有味儿了。要是单来一声细的，又来一声粗的，一定好听不了。要在一声内有轻有重，像“枣核腔”似的，一口气下来，该轻的地方轻，即使最细的地方也有力量，直到最后才一口气唱了出来。这就要靠控制了。

总之，唱要用气，如果演员本身身体不好，没有主气，单谈控制是不成的。这就像自己没有本钱，专靠借债过日子是不成的一样。

节录自《程砚秋文集》

序	程永江 (001)
程砚秋谈唱腔	(002)

传统剧目

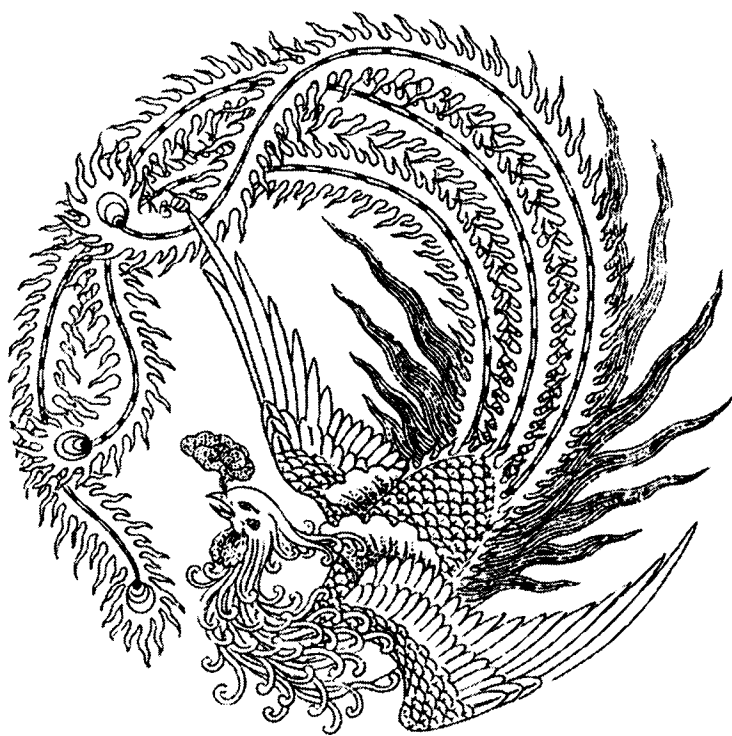
战蒲关	(003)
坐官盗令	(009)
桑园会	(020)
御碑亭	(026)
三娘教子	(035)
宝莲灯	(050)
女起解	(058)
玉堂春	(066)
贺后骂殿	(093)
审头刺汤	(107)
三击掌	(122)
武家坡	(136)
回龙阁	(154)
二进宫	(158)

创编剧目

红拂传	(167)
-----------	-------

鸳鸯冢·····	(178)
赚文娟·····	(194)
青霜剑·····	(198)
窦娥冤·····	(212)
碧玉簪·····	(239)
文姬归汉·····	(261)
沈云英·····	(297)
殊痕记·····	(303)
梅妃·····	(326)
荒山泪·····	(354)
春闺梦·····	(366)
柳迎春·····	(387)
亡蜀鉴·····	(404)
马昭仪·····	(409)
锁麟囊·····	(423)
英台抗婚·····	(477)
后记·····	夏邦琦(508)

传统剧目

战 蒲 关

汉将王霸镇守蒲关，为敌所困，粮草断绝，城中人彼此相食。王霸拟杀妾徐艳贞以犒三军，又因徐贤而不忍，乃命老仆刘忠杀之。刘进退两难，为徐看破，问明情由，夺剑自刎，刘亦自杀。王霸将两尸犒军，于是军心大振，协力坚守，救兵至，乃解围。

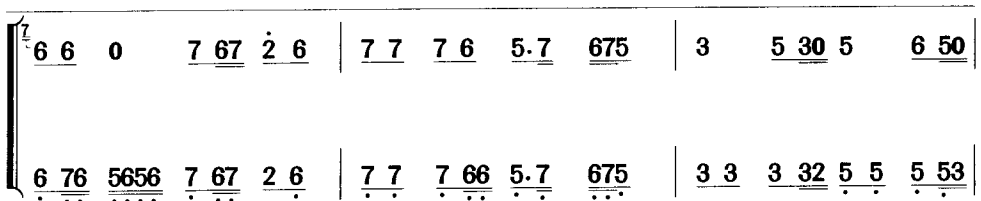
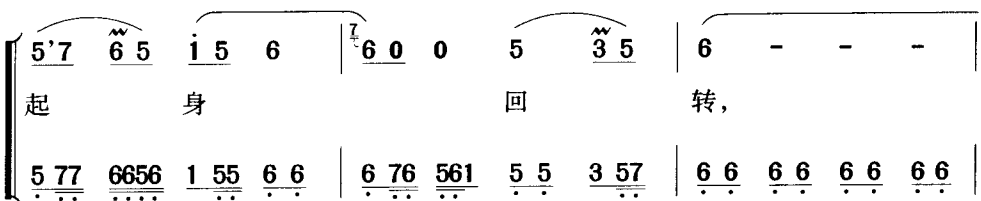
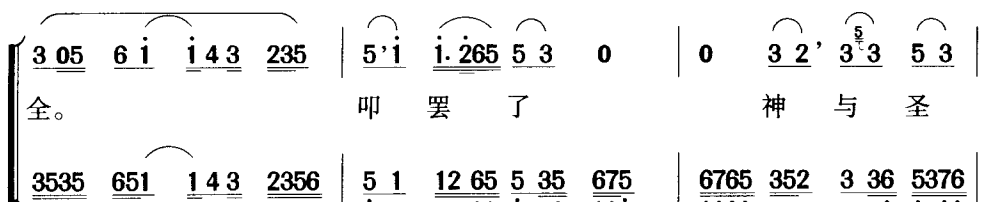
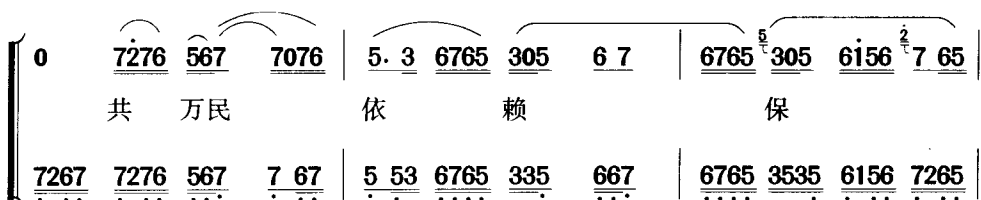
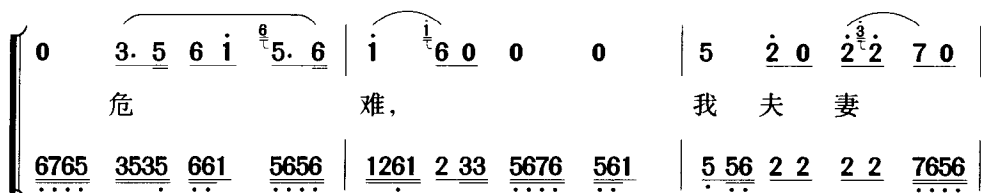
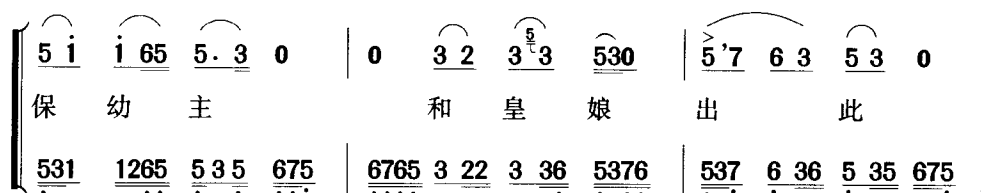
此剧由徽剧移植，为生、旦唱做并重戏。旧时老艺人常以此剧来为弟子开蒙。情节虽近荒诞，但唱、做有一定的艺术特色。梅、程诸大师青年时均擅演此剧。本曲谱根据程砚秋早期在“大中华”所灌唱片记录。

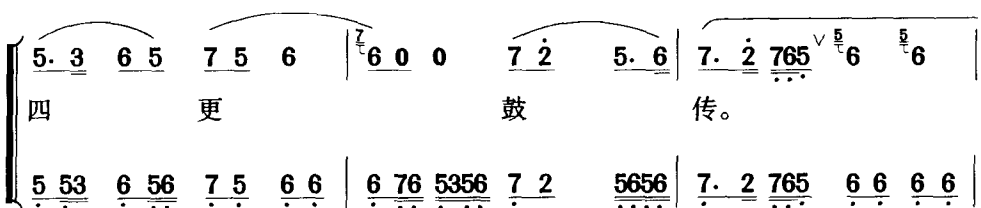
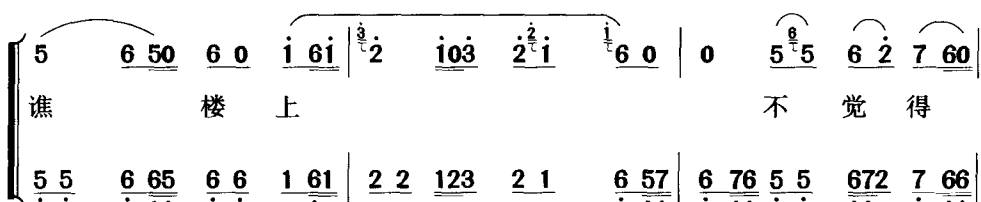
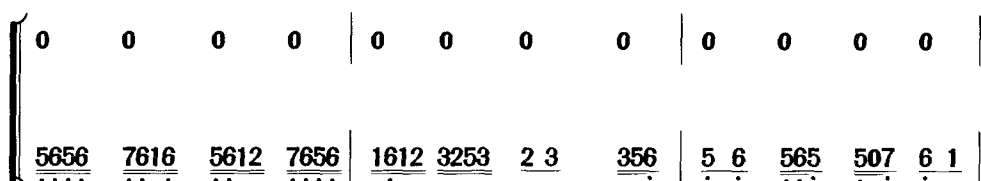
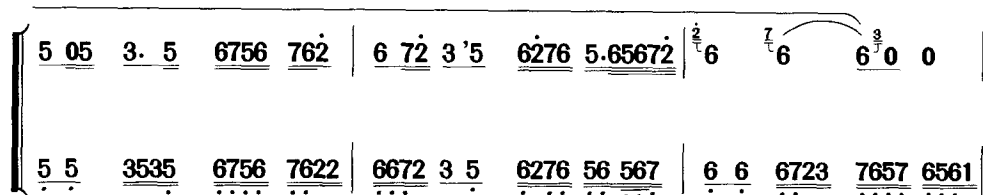
(徐艳贞唱)

(一)

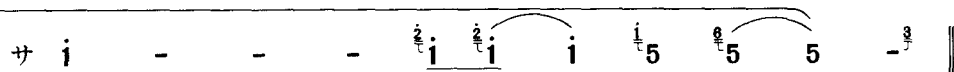
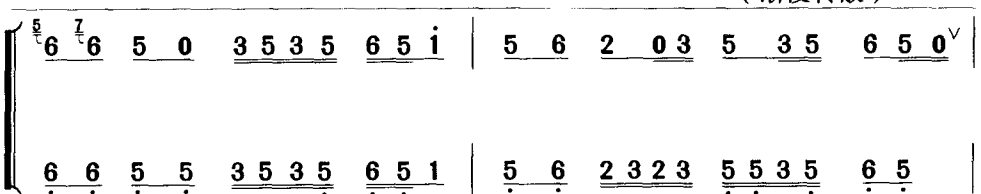
【二黄顶板三眼】 $\frac{4}{4}$ 5 2 弦

0	0	0	0	0	0	0	0	$\dot{1}$ 0	3 5	$\underline{7\ 6\ 6}$	$\underline{5\ 0}$						
										俯	念	奴					
【大 大 大大 衣 0 台 多罗。】 $\underline{6\ 5}$ 6 $\underline{1\ 12}$ $\underline{3\ 56}$ $\underline{7\ 6\ 6}$ $\underline{5676}$																	
0	3 2	3 $\overset{5}{3}$	5 0	5 7	6 3	5 3	0	0	3 $\underline{05}$	6 $\dot{1}$	$\underline{5\ 0}$						
										至	诚	心	不	敢	读		
$\underline{5\ 65}$	$\underline{332}$	$\underline{3\cdot 53}$	$\underline{5376}$	$\underline{5\ 77}$	$\underline{663}$	$\underline{5\ 35}$	$\underline{675}$	$\underline{6765}$	$\underline{3535}$	$\underline{6511}$	$\underline{5656}$						
$\dot{1}$	$\underline{6\ 0}$	0	0	$\underline{7276}$	5	$\underline{675}$	0	0	$\underline{7276}$	$\underline{567}$	$\dot{1}\ 7\ 0$						
										褒，	可		怜	他	军	与	民
$\underline{1\ 61}$	$\underline{2\ 33}$	$\underline{5676}$	$\underline{561}$	$\underline{7276}$	$\underline{6\ 5\ 5}$	$\underline{6756}$	$\underline{7656}$	$\underline{7267}$	$\underline{7276}$	$\underline{567}$	$\underline{7\ 66}$						
$\underline{5\ 3}$	$\underline{6\ 3}$	$\underline{5\ 3}$	0	0	3 5	$\underline{6756}$	$\overset{2}{7\ 65}$	3. 5	6 $\dot{1}$	0	0						
										共	受		倒	悬。			
$\underline{5\ 53}$	$\underline{663}$	$\underline{5\ 35}$	$\underline{675}$	$\underline{6765}$	$\underline{3535}$	$\underline{6756}$	$\underline{7265}$	$\underline{3535}$	$\underline{651}$	$\underline{5643}$	$\underline{235}$						

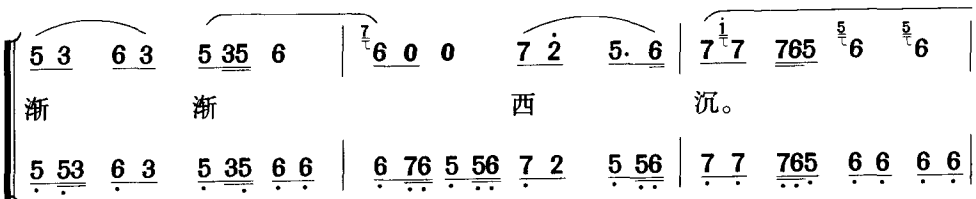
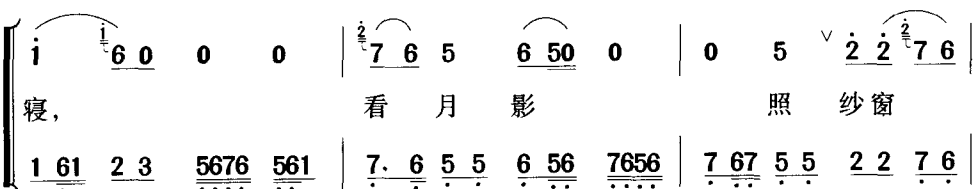
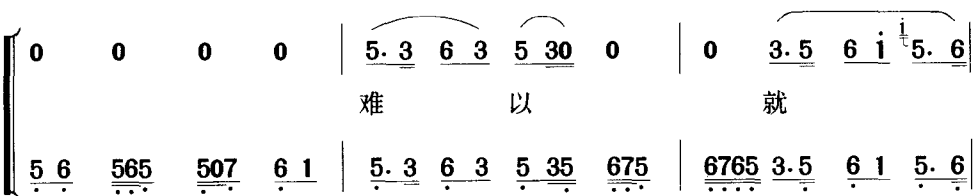
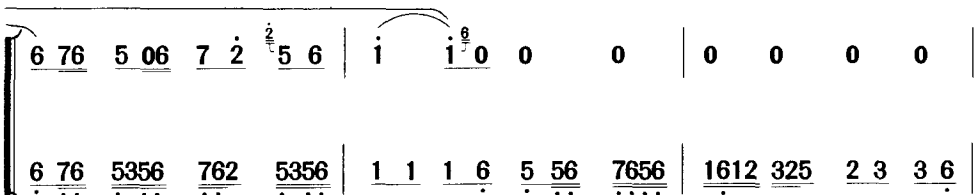
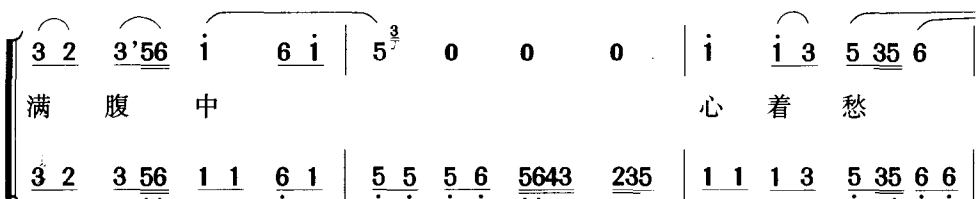
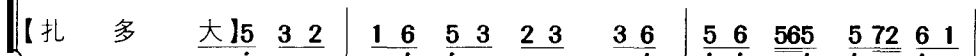

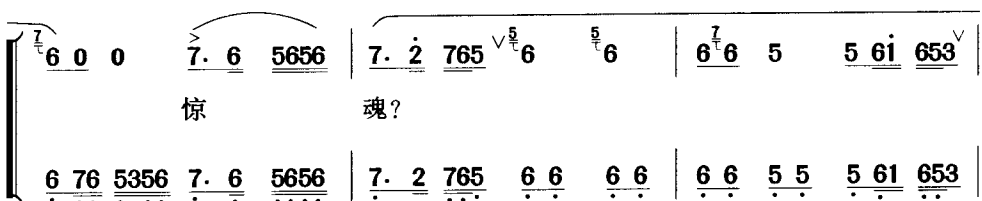
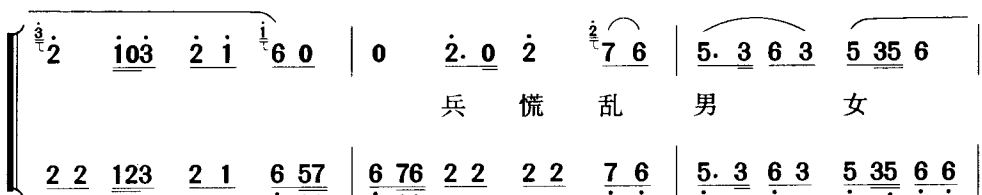
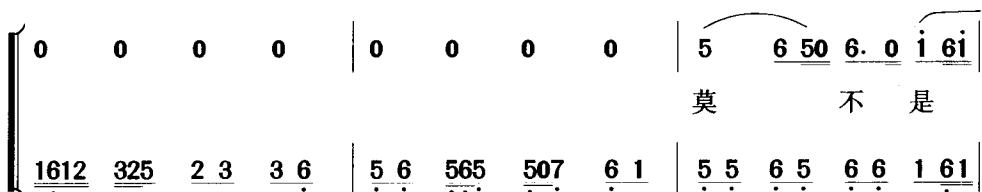
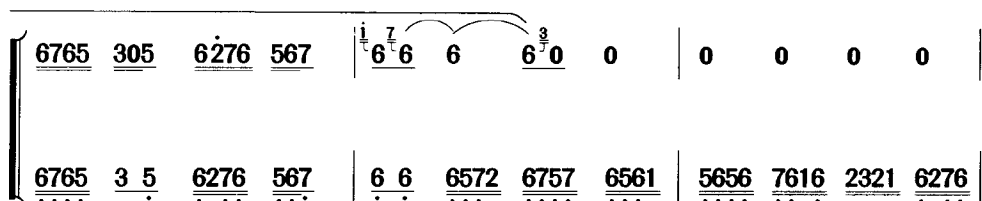

(渐慢转散)

(二)

〔二黄慢板〕 $\frac{4}{4}$ 5 2 弦

(渐慢转散)

