

奉天落子文化与评剧歌唱艺术

王鹤 著



北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
万卷出版公司



本书由大连市人民政府资助出版

奉天落子文化与评剧歌唱艺术

王鹤著

万卷出版公司
2014年·沈阳

© 王鹤 2014

图书在版编目(CIP)数据

奉天落子文化与评剧歌唱艺术 / 王鹤著 . —沈阳：万卷出版公司，
2014. 4
ISBN 978-7-5470-2983-1

I. ①奉… II. ①王… III. ①评剧 - 戏剧艺术 IV. ① J825. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 304017 号

出版发行：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
万卷出版公司
(地址：沈阳市和平区十一纬路29号 邮编：110003)
印 刷 者：辽宁星海彩色印刷有限公司
经 销 者：全国新华书店
幅面尺寸：178mm×254mm
字 数：850千字
印 张：34
出版时间：2014年4月第1版
印刷时间：2014年4月第1次印刷
责任编辑：高 爽
装帧设计：范 娇
版式设计：万晓春
责任校对：王淑华
ISBN 978-7-5470-2983-1
定 价：88.00元

联系电话：024-23284090
传 真：024-23284521
E-mail：vpc_tougao@163.com
网 址：<http://www.chinavpc.com>

常年法律顾问：李福 版权所有 侵权必究 举报电话：024-23284090
如有质量问题，请与印务部联系。联系电话：024-23284452

《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》总序

安 葵

王鹤先生与我是辽宁老乡，年龄也相差不多，但他比我有本事。他10岁入门学艺，20多岁时就成为评剧的当家小生，有几十年的舞台艺术实践经验，还做过导演和编剧。他会唱，会演，还会记谱。后又转入京剧、评剧音韵及评剧史研究，退休后更集中精力进行著述。继《京剧音韵概论》之后，又完成近90万字的《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》，即将出版，其成就值得祝贺，其精神令人钦敬。但王鹤先生命我作序，却使我很为难。因为我对音韵之学实在是外行，既无实践经验，又无理论研究，实在没有写序的资格。但乡情难却，只能说一点感想，表达祝贺和钦敬之意。

首先我认为评剧需要积极地进行保护和传承，因此评剧史研究和评剧音韵研究都很重要。东北三省戏曲剧种较少，20世纪50年代前只有京剧和评剧。而评剧是在莲花落的基础上发展而成的，是地道的土生土长的剧种。评剧与东北人民有着血肉的联系，深受老百姓的热爱。并且已成为覆盖北方广大地区的大剧种。但由于种种原因，评剧也存在削弱甚至濒临消亡的危险。上个世纪大连评剧团还是有全国影响的剧团，现在大连已无专业评剧团了，只有两个业余评剧团在演出。本世纪初，评剧已列入国家级非物质文化遗产项目，主管部门加大了抢救和保护的力度；但如何进行有效的保护和传承，需要进行研究，使之符合艺术自身发展的规律。因此，评剧的历史经验与艺术特色的研究和具体的评剧音韵等方面的研究，都是非常重要的。

关于评剧史，已有几种著作出版，但评剧史研究还须继续深入。因为像评剧这种近代产生的剧种，其形成发展的初期，并没有引起人们应有的重视，所以留下的文字资料很少。要为这些剧种写出符合实际的、全面的历史，就必须下工夫进行调查研究。王鹤先生不囿于已有看法，深入访问了很多了解评剧历史的人，为评剧史研究增添了许多新材料，并表述了许多新观点，这对评剧史研究的继续推进是重要贡献。

音乐唱腔是戏曲的重要根基，歌唱艺术是戏曲魅力之所在。中国戏曲历来重视音律的研究，在古典戏曲理论著作中，研究音律的占重要位置。但对评剧的音韵和歌唱艺术的研究，我看到的还不多。一般人可能认为，像评剧这样的民间剧种，可以随口而歌，不需要做什么研究。但从王鹤先生的著作中我们了解到，评剧音韵虽然不像昆曲那么严格，但要唱好，唱得动听、感人，同样是大有学问的。王鹤先生在这方面下了实实在在的工夫，他

不仅根据自己的实践经验，而且还从语言音韵学、发声原理、生理学、心理学等方面，研究总结了评剧演唱艺术的综合技巧，并用很多谱例相印证。（这些曲谱中有一些外面已经失传）我想这对学习评剧歌唱艺术的人和研究评剧的人都有重要参考价值。不仅是文人文化，民间艺术同样有精粗之分。现在大家不是都在努力创作精品嘛，只有在艺术上精致了、讲究了，精品才能创作出来。

从这些研究中，也可以看到王鹤先生对戏曲事业的高度的责任感。书稿可以说凝聚了王鹤先生大半生的心血，从年轻时他就注意积累艺术资料，在“文革”这种特殊时期，在艰难的环境下，他也冒着风险保存这些珍宝。本来退休之后，可以安享天年，写书不仅费力，而且要经受许多磨难。但王鹤先生颇有“天下兴亡，匹夫有责”的精神，孜孜以求，为民族文化奔走呼号，他通过大连的媒体强烈呼吁：不能让评剧在大连消失。通过出书，想为评剧的保护和传承，对戏曲事业的繁荣发展，作出自己的贡献。我想，他的精神对于同为文化事业尽心尽力的同志们会起到鼓舞的作用。也要感谢万卷出版公司的同志们对文化事业的支持，现在出版专业书，是需要出版者的胆识和责任意识的。我希望《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》的出版能为戏曲艺术的保护和传承发展发挥正能量。

是为序。

（安葵 本名王安奎，辽宁省盖州市人。中国艺术研究院戏曲研究所研究员，博士生导师，中国戏曲学会副会长。）

序一

王鹤同志继《京剧音韵概论》之后，又撰写了这部《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》。令人可贺的《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》不仅涉及音韵学，而且从整个戏曲唱、念的发声原理，生理学，心理学等诸方面，以评剧为例全面论述了戏曲演唱艺术的综合技巧，并且是一部具有系统性的学术理论研究之作。

作为一名戏曲科班演员出身的王鹤同志，从小学京剧老生，后来改工评剧小生，师从杨福臣，曾得倪俊声、金开芳校长指教。王鹤同志多年的舞台演出实践，把他自己的切身感受和体会上升到理论高度，这是最有说服力的。书中，他文图并举，实例寻声，在流派唱腔特点分析；声音位置共鸣调解；气息运用；板眼结构及各种技巧性的装饰音唱法；不同男女声腔、嗓音的定调及调试转换；戏曲念白的音乐性及戏剧性等方面，用生动的唱腔实例加以全面细致地分析和论述。可谓是评剧演唱艺术方面集大成之作。

此书对评剧演员、创作人员及其他一些地方剧种的演唱技巧等都将是理论与实际密切相融的一部珍贵文卷。从戏曲音乐创作角度，我们常年与戏曲演员合作，如果演员能够全面系统地学习、掌握上述这些理论知识，不仅对演唱艺术的提高会有帮助，而且对音乐创作也将是很得力的助手。曲与唱即鱼和水之关系。好曲要由好演唱者来体现。何为好唱者？除了本身嗓音、素质条件好之外，必须全面掌握运用好各种演唱技巧，发挥综合艺术演唱功能，才能达到尽善尽美、声情并茂之境。

可见，《奉天落子文化与评剧演唱艺术》一书的理论价值和使用价值均达到很高水平。

深表致谢。

史林

（长春评剧院·国家一级作曲；吉林大学艺术学院·客座教授；吉林省艺术系列高级职称评委；中国音乐家协会会员；中国戏曲音乐学会·吉林省理事。）

序 二

王鹤同志编著的《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》是一部有较强学术价值的专著，此书对语言学、戏曲学两个学术领域的一系列前人未曾系统深入研究的课题作出了科学、准确的探索，提出了新的见解。

王鹤同志是戏曲演员出身，从小入科班学戏，对京剧、评剧的演唱艺术有较长时间的实践和教学经验，后转入理论研究，自有切实、独特的体会。因此，他的《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》既具推动进一步学术研究的价值，又具有指导表演艺术团体和教学机构艺术实践的价值，是一部近年来不多见的书。

我从事戏曲史论研究四十年，深知把语言与戏曲、音乐结合起来研究的必要性、重要性，对中国传统文化的弘扬、发展都会产生作用。

近年来，我和港、澳、台等地留学生进行过一些接触、交流，他们都需要此类学术专著，因此《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》的出版是及时的。

马明捷

2003年5月12日

注：以上史林、马明捷二位贤弟生前与笔者志同道合，是数十年的艺坛切磋挚友。他二人上世纪60年代初毕业于中国戏曲研究院，为人豁达且有较高的艺术修养。明捷同志生前为大连艺术学校副校长、顾问，大连艺术研究所研究员、戏曲理论家，有高尚的戏德。序一、二原为本书“推荐书”，由于二位贤弟于近两年先后辞世，没有见到此书出版，为悼念史林、马明捷二位贤弟，特奉此为序，告慰其在天之灵！

前 言

王 鹤

莲花落的来源探索

人们对莲花落有不同说法，如有的学者认为：“莲花落是从唐山开始。”我认为不是的。据我们了解，早在南北两宋时期“莲花落”就同北宋东京汴梁城的勾栏杂剧，如讲经，说史，参军戏，诸宫调，唱赚，傀儡戏，吞刀，吐火等杂技表演艺术相依并存，同时存在的。“靖康之变”金人灭宋，掠夺宋代梨园百戏，善唱莲花落的“路岐人”^①跟随大量难民闯关东，流落到关外这块黑土地上落脚谋生。“古代的落子流行到山西上党郡称上党落子……黎城落子。”^②东北人，常把唱落子、蹦子、东北大秧歌视为茶余饭后不可缺少的自娱自乐的活动项目。在这块黑土地上，看落子的人多，唱落子人也多，无论男女老少皆能信口哼唱。就这样以东北为基地，以奉天首府为龙头，风起云涌，形成了奉天落子热的大气候。一个大剧种的形成并非从天而降，若想知醋从哪儿酸、盐打哪儿咸，须从源头说起。

一、“金人取汴”掠夺北宋梨园教坊杂剧的思考

我们知道：唐、宋梨园，教坊杂剧和宋代的勾栏说唱艺术，在中国的戏曲史上占有着显著、惊人的地位。唐代的梨园大曲、歌舞、说唱有：[柘枝][剑器][甘州][薄眉][六么][水调][胡渭州][凉州][拂霓裳]([霓裳羽衣])等和粗具戏剧雏型的《踏摇娘》以及《参军戏》，如刘采春的《陆参军·望夫歌》等。历经五代的升华运转到宋代的梨园、教坊，勾栏杂剧、滑稽戏，形成了一定规模。还有推车挑担的“路岐人”，不入勾栏，是摆地摊的流散江湖艺人，同时并举在北宋东京汴梁汴河两岸、勾栏内外演出参军戏、影戏、傀儡戏、诸宫调、唱赚、讲经、说史、嘌唱、莲花落、鼓子词、涯词、陶真、像生等二三十种。当时的说唱艺术，丰富多彩，南腔北曲会聚一处。以九腔十八调盛行于世。

当北方的金人攻进汴京灭宋后，糟蹋、毁灭、掠夺了大量的梨园教坊艺人、乐章和台本。后来蒙古人入侵中原后又造成第二次破坏。现在只存五出宋杂剧：《张协状元》《赵贞女蔡二郎》《王焕》《乐昌分镜》《王魁》，其余均被篡改得面目全非。便于说唱的讲经、说

① “路岐人”是专门以唱莲花落为生的下等艺人。在宋代不准进宫庭演出。但是莲花落来自世俗生活，来自民间说唱，旧社会的底层百姓爱看、爱唱，人人能歌。到了元杂剧《官门子弟错之身》戏中有王金榜唱莲花落的片段。莲花落是穷苦艺人逃荒、讨饭、易于谋生的工具。王金榜全家就是“路岐人”，也就是唱莲花落和说唱、表演的杂耍艺人。

② 引自《中国音乐词典》，人民音乐出版社1985年版，第343页。

史、鼓子词、莲花落等在北方黑土地上繁殖、生长……

所谓“金人取汴”是中国历史上的“靖康之变”。早在公元1127年（靖康二年），金人攻占北宋首府东京汴梁掠走徽钦二帝并把宋代教坊中的杂剧艺人、乐章、乐器掠回北方。据《宋史》记载：“靖康二年，金人取汴。凡大乐、轩驾乐、舞图、舜文二琴、教坊乐器、乐章、明堂布政、闰月体式，景阳钟并虚，九鼎皆亡矣。”（《宋史》卷一二九）另据徐梦莘《三朝北盟会编》如靖康二年正月二十五日，金人来索诸色人条：金人来索御前祗候……教坊乐人、内侍官、四十五人……蔡京、童贯、王黼、梁师成等家歌舞宫女数百人……又要杂剧、说话、弄影戏、小说、嘌唱、弄傀儡、打筋斗、弹筝、琵琶、吹笙等艺人一百五十多。令开封府押赴军前……又《宣和录》曰：又取诸般百戏一百人，教坊四百人……杂戏一百五十人，舞族子弟五十人……内家乐女、乐器、大成器乐，钩容班^③一百多人……

就这样，金人灭宋之后，把整个宋代宫廷梨园教坊中的官本杂剧、乐人、乐章、乐器全部掠夺到北方金人根据地，并将歌妓、宫廷美女赏赐给各部落首领享乐。一些年老的艺人随时被赶出官庭，散入江湖，在北方生存，生儿育女和进行艺术上的传播。

金人踏平东京汴梁后，儿皇帝赵构（宋徽宗第九子）带领皇亲国戚、宦官使臣、豪坤、有财势者纷纷南逃，在杭州建立半壁江山小朝廷。北宋的灭亡，使大量的晋、冀、鲁、豫等中原地区难民流离失所，有财有势者南逃、贫困百姓者北往。这时期善唱莲花落、推车挑担的“路岐人”随同难民闯关东，流向北方，以打莲花落、讲经、说史、卖唱为生，养家糊口。莲花落就这样在北方、在关内外，生根，开花，结果。

宋代的参军戏、滑稽戏、鼓词、涯词演变成蹦蹦、二人转、相声、二人抬等。继而莲花落口耳相传到元明清，为唐、奉落子，为评剧形成打下群众基础。

托名为“金人、董解元，作《西厢记指弹词》，有白有曲，专以一人指弹并歌唱之”（见毛奇龄《毛西河词话》），后来被元代王实甫改编为元杂剧《西厢记》。我们可以从《西厢记》董解元〔指弹词〕谐声韵脚，可确认出是北人、北曲、北方音，延续在京剧《西厢记》《红娘》以及评剧《红娘》和现在的东北二人转《大西厢》唱词韵脚中看到以七字句为韵的蛛丝马迹。

二、唐落出关，奉落三合水升成评刷新声

唐山落子初期为小旦、小丑、小拆出，只行于冀东唐山一代，后来逐步发展成为平腔梆子。后嗣由成兆才、月明珠、金开芳等人合力，由成兆才改编成落子角本，借鉴河北梆子锣鼓经和文场用板胡音乐伴奏；男扮女装，以冀东风土人情，用唐山口语、唱腔泼辣、平铺直叙，唱词通俗易懂，迈向戏曲步伐。被誉为唐山落子。

警世头班在山海关一炮打响！被同乡李子祥写假信骗到营口，大红大紫。月明珠、金开芳、张化龙、倪俊声等人到奉天上座率高，红得不可收拾。警世头班声威大振。

^③ 钩容班，又称作“钩容直”，是宋代皇家军乐队。假如王国维先生看到这个证据，还会说宋、元杂剧断代吗？如果没有宋杂剧的历史存在，那么元杂剧岂不是从天而降吗？我们认为元杂剧是宋杂剧延续。虽然宋代梨园教坊、杂剧被金人破坏，掠走乐人、乐器、乐章，但是保存在宋代流散艺人头脑中、心目中的胸中台本是掠夺不了的。然而，元杂剧框架结构是承袭发展了宋杂剧结构，增添新的内容。元代官府曾多次禁演两宋杂剧，他们最害怕的是宋杂剧中的忠臣孝子思想对元朝政权有威胁。但是有句话叫作：“秦始皇焚书坑儒，不绝儒生口耳。”

1920年4月19日据奉天《盛京时报》刊载，月明珠、金开芳、张化龙等人：“所演之落子与蹦蹦已成霄壤之别”，“票价倍增，座位之满……有戏台以来不曾见过这样的场面”。就这样警世头班在奉天大破天荒，票房数月爆满，一票难求。后来被新京（长春）、哈尔滨请走。天津的王凤亭又派员成立了警世二班、三班，继续来东北发展……

1920年，奉天落子惊动了奉天首府诸多唱大鼓的女艺人和“秦楼书馆”的妓女，闻之唱落子既赶时髦又上座还能赚大钱，这些唱大鼓的女艺人和妓女们，纷纷赶时髦、在红楼妓院里手扶桌子唱，有时候也走街串巷，在公园里开始唱零段落子^④。妓女们没有舞台，就在茶楼手扶茶桌、清唱零段，按段收钱，好听不贵，物美价廉。拉洋车的、卖豆芽菜的，五行八作，三教九流者都能看得懂。一时引起轩然大波！并与“落子园”的男旦竞争票房。为何妓女“干唱”敢与舞台大戏抗衡呢？女人比男人有魅力，比如唱《杜十娘》零段：妓女演唱妓女有真实感，声音优美动听，妓女们着装打扮袒胸露怀又性感，也更能吸引男人的眼球。

落子在奉天历史悠久，根深蒂固：“1900年，奉天许邦彦开设落子园，收养女伶十余名，学歌唱，饰以迎客。”（《评剧辞述》，415页）

月明珠死后，金开芳带领人马北上，在哈尔滨演出后重返奉天时再演出已经时过境迁，不上座了。警世二班也是门庭冷落，多者半堂座，不够开销，只好再返回哈尔滨。严子臣是个有远见卓识的艺人，他认为，既然“秦楼书馆”的妓女能唱落子与警世班争食，唱单段落子成新玩意儿，他就跑到开原县把那里唱大鼓最红火的女艺人碧莲花接到警世班，让罗万盛教她全出大戏《马寡妇开店》，由倪俊声保驾（傍角儿）演出男女首次合台，这一创举，果然奏效！没用多长时间，警世戏社马上又东山再起，红得不得了。这时期，京剧班也少见女伶，碧莲花震惊了新闻媒体，各大报纸纷纷刊载，在奉天首位女伶借警世头班“官台”演私戏的消息轰动了大连、营口、安东、本溪，红得山崩地裂！在本溪票房前贴有红绒金字楹联：碧莲花花绕目 倪俊声声声悦耳。从此碧莲花到大连加入南孙班，营口李子祥的永丰社、哈尔滨北孙班、“倪家班”^⑤各班相继热招女徒。这时候金灵芝开始跟张玉璞学戏，芙蓉花才跟金菊花学徒，刘翠霞跟师傅在大连学唱大鼓，筱麻红、筱桂花在南孙班坐科，尚在年幼，花莲舫、李金顺还没有出关。有很多人把花莲舫、李金顺说成是奉天落子最早的女演员，显然是站不住脚的。碧莲花成为奉天落子时期东北最早的魁首女伶，在东北舞台走红达十年之久。但由于她（半路出家）没有舞台基本功；虽然有嗓子、有扮相、个头好，但身段一般，但是在当时的女伶中也算是凤毛麟角啦。

三、京评两合水、三下锅使奉天落子评剧一步登天

从1920年到1960年，这四十年间在东北三省：京评两合水，梆子三下锅的局面不为

^④ 在公园里唱落子，在奉天，光绪十年（1884）缪润铖编的《沈阳百咏》云：“万泉河为游人避暑之地，炎热之际，游人多在树下乘凉，听大鼓书及落子等类。……”然而落子在奉天不是什么新玩意儿，早已有之。所以有人说，唐山落子出关到奉天才有落子的说法缺乏理论依据，颇有哗众取宠之嫌。奉落的根芽比唐山落子不相上下。但是唐落率先登上舞台到奉天一触即发是不可争辩的事实。

^⑤ “倪家班”即倪俊声、张凤楼等人在黑龙江、克山县办的班社。

鲜见。而且全都是京剧名家大腕同奉天落子、评剧合作，京剧演员如杨小楼、周信芳、唐韵笙、溪啸伯、李吉瑞、言菊朋、白玉昆、周笑天、杨瑞亭、赵松樵、童芷苓、梅兰芳、程砚秋、筱翠花、元元红（魏连升）、曹宝义、王洪寿、筱九宵、九麟童、贯大元、曹艺斌、王亚伦、李三盛、马德成等，梆子演员金钢钻、小达子（李桂春）、小香水等。这些名家大腕花钱都请不来，为何与落子演员同台呢？其原因有二：第一，1908年光绪、慈禧分别辞世，“双国孝”，京、津两地不准鸣锣开戏，如龚云甫等名人暂时都改行。第二，是京剧不景气，竞争不过奉天落子。东北天高皇帝远，地大物博，土壮民肥，俗有：“棒打獐鹿瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里。”东北人胸纳百川，这里观众爱看戏，养艺人，因此艺人纷纷踏至而来。由于东北京剧班寥若晨星，落子班遍地开花易于谋生。

首先是京评“两合水”，后来梆子艺人的加入成为“三下锅”，在那饥寒交迫的岁月里，穷苦艺人们互相抱团取暖的同时，也使得在艺术上相互取长补短，不断吸收营养。男女演员京、评、梆混乱不挡，俱都是身怀绝技的双刃剑。这样一来不仅抬高了落子身价，而且把奉天落子推向演“大轴”，压台戏的角色。1925年至1930年，奉天落子第一代女伶如雨后春笋般出现了，如碧莲花、李金顺、花云舫、金灵芝、筱麻红、筱桂花、王金香、白玉霜、刘艳霞、刘翠霞、刘鸿霞、紫金花、柴桂芬、芙蓉花、花小仙、菊桂笙、水莲珠、钰灵芝、喜彩春、喜彩莲、马金环、马宝环、李桂蓉、陈蕊霞等女伶，遍地开花。《盛京时报》（1929年3月19日）载文惊呼：“假如奉天当局不及时设法取缔落子，几年后，奉天就变成落子的奉天了。”《盛京时报》连日发表：“落子比皮簧戏园子多數倍，其票价又高于皮簧，时人多看落子戏，少看皮簧戏。一些戏园子改为落子园，京戏演员也入落子班。”又于11月8日《盛京时报》惊载：北市场落子园情况调查：“每日可获大洋三百余元，每月可获万元之诸，视落子之魔力，可想而知矣！”《新民晚报》又在1月13日说：“高景山的‘高埠落子’，将‘平戏’改为‘评戏’。”字样引起街巷议论。就在同年李小舫编辑出版了《评戏大观》。从此，在奉天率先打出“评戏”的旗号，不久筱麻红、筱桂花、筱彩凤、常青等人把评戏推出国门，漂洋过海东渡日本灌唱片，这是大连南孙班率先把评戏推出国门走向世界。正是：奉落芳草寻常物，可遍四海泣鬼神。

四、评剧声腔艺术的脱骨换胎

奉天落子经过十年寒暑，京评两合水，评梆京三下锅的千锤百炼，造就了大批人才，提高了评剧演员技术水平，同时改革剧目，增添布景，乐队添加笙管笛箫，奉天落子出现万象更新的局面。演传统戏改用京剧韵白，唱念做打，手眼身法步，借鉴京剧、梆子的程式动作，又充实了京剧、梆子的锣鼓经和大量音乐曲牌。如：女演员们学习京剧的“兰花指”，“卧鱼儿”，台步、水袖，面目表情的眼神；男演员开始练冉口功、毡子功、起霸、走边、趟马、三十二刀、大小快枪，大刀清场等常用的翻、跳、滚、打和把子功等基本功训练。在男演员行当和生腔创始人倪俊声、小金龙影响下出现了胡志年、郑锡武、王文芳、刘振东、郭少楼、杜文斌、郑伯凡、阎仲伯、李继忠、吴俊亭、刘小楼、李子魏、吴宝盛、赵荣鸣、李义廷及其子李放等小生、老生专工演员，先后在东三省闻名遐迩。这时大连南孙班和营

口李子祥“永丰班”开始招收女童训练和带艺学徒，使半路出家的唱大鼓的女伶，唱落子零段卖唱艺人走向梨园行的正规坐科，带艺学徒，规范地训练。

在唱腔进行方面，奉天落子由男旦向女腔转化；由落子向评剧过渡。这一时期老艺人们称作脱胎换骨。由奉天落子到评剧，成为独树一帜的大剧种，改革声腔、和谐语言，唱念做打，手眼身法步到位，升级换代。第一代女伶把评剧调门提高了，转换发音部位，声音变得清脆、娇媚、优美动听，响堂打远，而且清新儒雅。有的女伶根据自身嗓音条件利弊向京剧、梆子学习了真假声发声方法，如金灵芝。而白玉霜把京剧二黄，反二黄，揉溶进评剧〔慢板〕和〔反调〕中，打造出一种新的甩腔落板，不仅演唱技巧提高，还形成不同流派。奉落被誉为高昂激越，热而酸心的“奉天大口落子”。以李金顺、筱麻红、筱桂花、东北三霞（刘翠霞、刘艳霞、刘鸿霞）为代表的李派（筱、刘均宗李派）唱功唱法，善演大哭大叫戏。以王金香、白玉霜、爱莲君为首的革新派，称为小口落子。实际是三种流派（李、爱、白），两个大、小口之别。解放后，艺人当家作主，使评剧升级换代大发展，例如评剧第二代筱白玉霜、新凤霞、韩少云、花淑兰、张桂霞、筱玉金香、筱花玉兰、喜彩苓、筱俊亭、碧燕燕、金银霞、金玉霞、郭砚芳、筱玉凤、夏青、李忆兰、新翠霞、六岁红、鲜灵霞、花月仙、筱玉芳等人都成为名流。第二代女伶比第一代女伶有过之无不及。在唱腔方面再不是停留在粗犷、泼辣，而是刚柔相济，唱腔中字中有情，情中有景，情景交融为一体，早已鸟枪换炮啦！她们少走了很多弯路。她们生在旧社会，长在旗下，没有在旧社会受凌辱，又在科班学艺，还有机会学文化，得到全面纵深的培养，成为“文化人”。第二、三代女伶首先她们各个先天条件好，唱做念打，手眼身法步“四功，五法”俱全。50年代后《刘巧儿》《小女婿》《小二黑结婚》《女教师》轰动全国。60年代以中国评剧为首，创造了男女声唱腔大改革，如马泰、魏荣元的《野火秋风斗古城》《钟离剑》《无双传》《乾坤带》的〔凡字调大慢板〕。《钟离剑》的〔男腔大慢板〕，以及《向阳商店》《夺印》等戏的男腔改革创出一条新路，并把评剧推向了一个崭新的阶段。但之后突然遭到“文革”厄运。粉碎“四人帮”后刚恢复元气两年又被电视剧冲击，似乎有些危机，但这是暂时的困难，我相信民族戏曲一定会有它的一席之地，因为它既博大精深又博古通今。同志们努力吧！曙光就在前面。

奉天落子被列为国家非物质文化遗产之后，又掀起评剧热潮，很多地区重新组建了评剧团进行演出，深受广大群众欢迎。散戏后观众迟迟不离开剧场说：“二十年没看见这么好的戏啦，真过瘾！”现在不是出精品、大兴文化产业吗？定会带来可观的经济效益。

原来的辽宁戏校并入沈阳师大戏剧学院。现今师大戏剧学院和大连艺术学校均不开评剧课是一大憾事。别忘了，沈阳、大连是奉天落子及评剧发源地。十年河东，十年河西。事物总是螺旋式上升，评剧的升发指日可待。

目 录

《奉天落子文化与评剧歌唱艺术》总序	001
序 一	003
序 二	004
前 言	001

第一卷 奉天落子文化历史略说

第一章 奉天落子的源流	002
第一节 辽西蹦蹦，莲花落基地	003
第二节 奉天落子的班社	010
第三节 奉落“南、北孙班”的始末	016
第四节 警世头班、二班让贤女伶挂头牌	020
第五节 高景山与复盛戏社	022
第二章 奉落名人事迹	028
第一节 奉落时期的女伶	028
第二节 奉天落子时期的作家教师	039
第三章 奉落中的曲牌音乐	046
第一节 奉落声腔曲牌音乐与中州韵寻源	046
第二节 奉落声腔的崛起与发展	058
第三节 评剧曲牌音乐的应用	066
第四节 评剧混曲牌模式	067
[点绛唇]	067
[快点绛]	068
[粉蝶儿]	068
[园林好]	069
园林好分段	069
[小锣园林好]	069

[六么令]	070
[紧中慢]	071
[朱奴儿]	071
朱奴儿分段	071
[小朱奴]	072
[香柳娘]	072
[夸官令]	072
[风入松]	073
风入松分段	073
[小锣风入松]	073
[泣颜回]	074
泣颜回分段	074
[八声甘州歌]	075
[粉孩儿]	075
[将军令] (大堂 大锣 小钹)	076
[寄生草]	077
[要孩儿]	077
[江儿水]	078
[二犯江儿水]	078
[朝天子]	079
[出队子]	079
[醉太平]	080
[普天乐]	080
[上小楼]	081
[罗罗] (小钹 小锣)	081
[大锣娃娃]	082
[一江风]	083
[一江风] (合头)	083
[鹿鹤令]	084
[柳青娘] (堂鼓 小钹)	084
[清江引] (堂鼓)	085
[神仗儿]	085
[脱布衫]	085
[绕绕令]	086
[水龙吟] (大堂鼓 水钹)	086

[滴溜子] (小钹每小节两击)	087
[滴溜子]	087
[叠子犯]	088
[海青歌]	088
梆子 [工尺上] (堂鼓板 水镲或小钹)	089
[拜场] (堂鼓 水钹)	090
[夜深沉] (大堂鼓 水钹)	090
[五马江儿水] (大堂鼓 水钹)	091
[驻马听]	092
[千秋岁]	093
[哭相思]	093
[批]	094
[哭批]	094
[水声] (大堂鼓 大锣)	094
[唢呐皮]	095
[急三枪]	095
[双三枪]	095
[尾声]	096
[小锣尾声] (小钹 小锣)	096
[梆子小锣尾声] (小钹每小节两击)	096
[梆子尾声]	097
第五节 评剧的干牌子	097
[水底鱼]	097
[小锣水底鱼]	098
[四边静]	098
[扑灯蛾]	098
第六节 评剧的文场音乐曲牌 (清曲牌)	099
[上天梯]	099
[哪吒令]	099
[探地穴]	099
[鬼扯腿]	100
[八板]	100
[满江红]	100
[洞房赞]	100
[柳青娘]	100

[朝天子] (一)	101
[朝天子] (二)	101
[小开门] (一)	101
[小开门] (二)	101
[小开门] (三)	102
[小开门] (四)	102
[八岔]	102
[句句双] (一)	102
[句句双] (二)	103
[落花] (抒情地)	103
[万年欢] (一)	103
[万年欢] (二)	103
[莲花池]	104
[春日景]	104
[玉芙蓉]	104
[大开门]	105
[碧步玉]	105
[海青歌] (一)	105
[海青歌] (二)	106
[哭皇天]	106
[祭目] (祭墓)	106
[汉东山]	107
[节节高]	107
[滴溜子]	107
[四心板]	108
[八条龙] (一)	108
[八条龙] (二)	108
[一窝狼]	108
[梦景]	108
[相思]	109
[八仙庆寿]	109
孟姜女过关曲	109
[西江月]	109
[古琴曲]	110
[小寡妇上坟] ([小上坟])	110