

楊
寶
森
唱
腔
選

上海文艺出版社

(京 剧)

杨 宝 森 唱 腔 选

许锦文选编记谱

上海文艺出版社

责任编辑：赵维庆

封面设计：于文盛

(京 剧)

杨宝森唱腔选

许锦文选编记谱

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路 74 号)

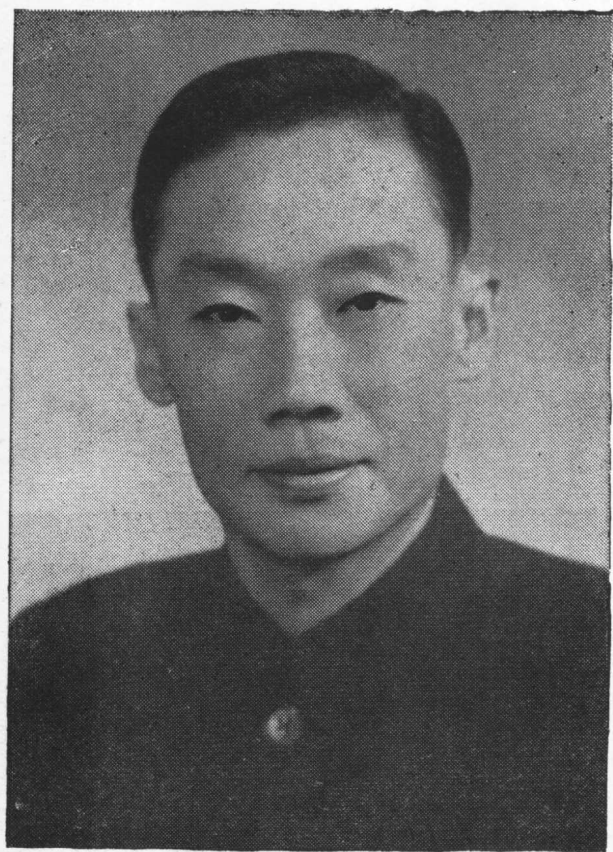
新华书店上海发行所发行 江苏溧水印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 12.75 插页 4 总册 397 面

1982 年 5 月第 1 版 1982 年 5 月第 1 次印刷

印数：1—7,700 册

书号：8078·3276 定价：0.97 元

楊 賓 森

《文昭关》剧照

《洪羊洞》剧照

(谢虹雯 罗永建供稿)

《失空斩》剧照

序

我是一个不懂戏剧的人，几十年来顶多只能说是个爱好者吧！我也有不少戏剧界的朋友，如梅兰芳、叶盛兰、俞振飞、余上沅等诸前辈，可是仍是一窍不通。如今为此集作序，说也惭愧，难以举笔啊！我曾见过戏台上的一联，后来曾引用它写入了我的园林建筑文章中。“‘三五步，行遍天下；六七人，雄伟万师’。演剧如此，造园亦然。”读者觉得很有道理，看来艺术原理并没有所两样。这样壮了我的胆。

平时我爱看折子戏，而且更重复地看同一折子戏。由不同的演员去演，它正如游中国园林、赏水墨兰竹画一样，同中求不同，不同中求同，风花雪月，光景常新，所谓“曲以腔胜，腔因人异，”表现了演者和作者的不同思想感情与艺术造诣。中国艺术就是具有这种独有的特征，要讲韵味，重意境，更须谈气势。所谓气势，是有阳刚阴柔之分；唐代韩愈的文章是属于阳刚一路，宋代的欧阳修要与他抗衡，则别以阴柔出之，终于平分秋色，各臻其妙，成为两大流派。以此来谈唱腔，那末梅兰芳之与程砚秋，其情况亦正相同。现在看杨宝森同志的唱腔，其取径又仿佛似之，故才人为学，不以陈法所囿，能自辟蹊径，“青出于蓝而胜于蓝，冰水为之而寒于水。”事物就是这样在推进着。近来似乎有这样的一种倾向，观众对戏剧重故事，而忽视唱腔，趣味性要强，曲调高雅则忽略之，昆曲、京剧

渐渐不为青年人所喜爱，这不能不说是存在着对我国固有文化修养淡薄的原故。如此观剧这与看连环图画又有什么两样，唱腔是剧情的主要部分，抑扬顿挫，移情动心，往往有超越动作之上，我每观剧总闭目静听，听中有想，剧情神态自然出之，老观剧者是深悟此理的。许锦文同志新编《杨宝森唱腔选》，能将杨氏的艺术记音传韵，介绍给读者，确是很有价值的事。如果说建筑是凝固的音乐的话，那末戏剧又未尝不是流动的建筑呢！其实从理论来说，两者之间是存在着极其微妙的共同点，是息息相通的，因此我来充一次假内行，说上了几句其实是外行的话，用以介绍此书的自具特色罢了。

陈 从 周

一九八〇年二月于上海同济大学

前 言

在京剧老生流派里，杨宝森的杨派是在谭(鑫培)派和余(叔岩)派的高度成熟的基础上发展起来的。

京剧老生行当，最早享有盛名的是清朝道光年间的程长庚，他是京剧开山鼻祖第一代老生。当时程门弟子很多，其中以汪桂芬、谭鑫培、孙菊仙最为著名。汪、谭、孙虽同出程长庚的门下，但由于各人自身的条件不同，所以他们在学程的基础上，根据各人本身的条件，加以发展、创造，逐步演化成清末民初影响很大的汪、谭、孙三大流派，形成鼎足之势。

在这三人中间，论嗓音、扮相等天赋条件，汪、孙似乎均在谭之上。

汪是安徽人，有一副好嗓子，声音很宏亮，行腔、吐字也很考究，并通晓音韵。擅演《文昭关》及王帽戏。

孙是天津人，他的嗓音更为宏亮，有黄钟大吕之称，且体格魁梧，气足力壮，久唱不竭，惟行腔、咬字等方面比较马虎。《逍遥津》等是他的名剧。

谭鑫培为湖北人，嗓音均不及汪、孙宏大，身材也不及二人雄伟，且面部瘦削，颧骨微凸，故扮相亦逊于汪、孙。但他有自知之明，看到自身天赋的不足而另辟蹊径。由于他本来武功底子较好，故抛弃王帽戏另往箭衣、靠把等文武老生戏方面

发展，他在唱腔、念白上刻苦钻研，狠下功夫，创造出一种以中州韵结合湖广音的唱念艺术风格。这种唱念方法，字正腔圆，委婉动听，独具特色，为观众所欢迎。更重要的一点，是他能博采众家之长，即不但学他老师程长庚的杰作，而且又广泛吸收当时和程齐名的余三胜、王九龄等人的剧目和唱法。此外，还从其它行当如花脸、老旦、青衣、小生，甚至别的剧种如河北梆子、京韵大鼓等方面吸取营养，把它们巧妙地融化到自己的艺术之中。因而他的戏路越来越宽，唱腔更加丰富多彩，将京剧老生行当的艺术提高到一个崭新的阶段。获得社会上有“无腔不学谭”的美誉。

余叔岩是学谭当中的一位杰出代表，他不但是谭派的继承人，也是余派的创造者。他的嗓音、气魄虽不及谭氏苍老古朴，浑厚深沉，但能在宗谭的基础上结合自己的条件和特长，进行发展创造，最后不仅继承了谭老先生的全部艺术精华，而且形成了独特风格影响深远的余派艺术。

余派的直接继承人，应该算是杨宝森先生。

杨是安徽人，祖居北京，他的祖父杨桂云（朵仙）是和谭鑫培同时代的著名花旦。伯父孝亭（艺名小朵，即宝忠之父），亦演花旦。父亲孝方（幼朵），演武生，艺不甚高，中年因病退离舞台。

杨宝森先生虽可谓出生“梨园世家”，但无旧伶习气，为人和蔼可亲，谦逊好学。习艺之余，常练习写字、绘画，书法极其工整秀丽。他自幼即喜爱老生这一行当，祖父原先想让他继承自己的旦角衣钵，但杨志在老生，不愿学旦。稍长，即被送入由著名武生俞振庭领导的“斌庆社”搭班学艺。后对余叔岩先生的演唱艺术非常敬佩，十二、三岁便一心一意地学习起余

先生的艺术了，十六岁即已经登台演出《定军山》、《打渔杀家》等余派戏了，并博得了“小余叔岩”的称号。但不久因倒嗓和健康的关系，中断了舞台生活。不过他仍一时一刻也没有放弃对余氏艺术的揣摩和研究，以极乐观的精神每天勤奋练功、练嗓，习字、学琴。傍晚出外散步时，也踱着方步边走边哼，在仔细琢磨余氏的每一句唱每一个腔。

杨宝森先生虽然很早即有“小余叔岩”之称，但一直未能正式拜在余叔岩先生门下，只是一有机会便上门求教。杨先生凭着他的聪明智慧，刻苦钻研的惊人毅力，通过多方寻师求教及各种自学道路，又得名票友余派艺术研究专家张伯驹、名教师陈秀华及他的堂兄杨宝忠等先生的指点和帮助，技艺得到迅速提高，后来一跃而成为和马连良、谭富英、奚啸伯并驾齐驱的“四大须生”之一，世称“马、谭、杨、奚”。

杨宝森学余正如同余叔岩学谭、谭鑫培学程一样，都是在继承的基础上根据各自的条件而加以创造发展的。论嗓音，杨比余差，没有高音，且略带沙哑，故行腔不如余那样挺拔高亢。但他中音、低音都有非常宽广的音域，而且音质密度浓厚，音色甜美隽永，饶有韵味。于是杨先生就根据自己的特长，扬长而避短，利用中、低音部分充分发挥他的才能，创造性地发展了余派艺术，同时也形成了具有自己独特风格的流派——杨派。

杨派形成于三十年代末，而真正广泛流行的还是从解放以后的五十年代初才开始的。因为那时候他的嗓音特别好转，舞台生活经验也更加丰富，艺术造诣日臻完美，无论在表演方面还是唱念方面都有了进一步的发展和成就。不过他的卓越成就最突出的还是表现在唱腔艺术方面。他特别善于通过唱

腔来刻划各种不同人物的性格，使人物形象栩栩如生。他在舞台上所塑造的如足智多谋的诸葛亮、大义凛然的杨继业、悲愤落魄的伍子胥、傲骨嶙峋的祢衡、优柔寡断的陈宫等诸多人物的艺术形象，都在群众中有着深刻的印象。在塑造这些人物的同时，又创造了许多脍炙人口的唱腔。比如“我本是卧龙岗……”（《空城计》）、“叹杨家秉忠心……”（《李陵碑》）、“一轮明月……”（《文昭关》、《宿店》）、“为国家那何曾……”（《洪羊洞》）等等，这些精彩的唱段，深受广大听众的欢迎。

杨先生在音韵行腔上，极为考究，唱念很少有倒字、飘音的现象，舞台演出更是聚精会神，严肃认真，事业心很强，几十年如一日。

还特别值得一提的，是杨宝森先生后期的艺术之所以能取得较高的成就，还和他有一个坚强的文武场面的密切配合分不开的。武场用的是曾为他老师余叔岩司鼓多年的名鼓师杭子和先生；文场则是他的堂兄、名琴师杨宝忠先生。杨宝森先生本身的演唱技艺已很高超，再加上这样好的琴、鼓辅佐，真犹如绿叶扶红花，相得益彰，时人称为“三杰”！

正当杨宝森先生的艺术事业趋向更高阶段发展的时候，也是一个老生演员舞台生活较旺盛的时候，一九五八年二月十日因患骨结核不幸逝世。当时杨先生只有四十九岁，杨派艺术爱好者都为他过早地离开人世而感到痛惜！

为了继承、研究和发展杨派艺术，使优秀的杨派唱腔艺术得到保存和传播，并从中吸取营养，求得借鉴，由此而能推陈出新，使之成为社会主义文艺事业服务，因此我们将杨宝森先生的主要代表作以及他晚年经常上演的几个剧目，用简谱形式记成曲谱，并在每个剧目后面附有简短说明，对杨派唱腔的某

些特点,简略地作一介绍。

这些曲谱主要根据杨宝森先生生前所灌唱片为蓝本,并参照部分舞台演出实况录音综合记录而成。

本书没有采用众多的复杂符号,只试用“口”和“ㄣ”来表示唱腔的特征。前者为“喷口”符号,它用在唱腔谱上,表示某个唱词需用力喷出;后者为“水嗽”符号,表示该音需用气在声带上轻轻阻击一下,发出如小水泡似的声音(又称“疙瘩腔”)。其它都是一些常见符号,就不一一说明了。

本书在编写过程中,曾得到有关单位和同志提供音响资料,谨表谢意。

由于选编者的水平所限,记录中一定还有许多错误或失真的地方,期待同志们赐予批评指正。

许 锦 文

一九八〇年八月于上海同济新村

目 录

序.....	陈从周 (1)
前 言.....	许锦文 (1)

1. 失街亭、空城计、斩马谕.....	(1)
2. 杨家将.....	(40)
(一)李陵碑.....	(40)
(二)清官册.....	(79)
3. 伍子胥.....	(111)
(一)战樊城.....	(111)
(二)文昭关.....	(129)
(三)浣纱记.....	(165)
(四)鱼藏剑.....	(174)
4. 击鼓骂曹.....	(193)
5. 洪羊洞.....	(236)
6. 大保国、探皇陵、二进宫.....	(270)
7. 碓痕记.....	(313)
8. 桑园会.....	(337)
9. 捉放曹(宿店)	(347)
10. 黑水国(又名《桑园寄子》).....	(366)

失街亭、空城计、斩马谡

(诸葛亮唱)

(一) 失 街 亭

【西皮原板】 $\frac{2}{4}$ 6 3 弦

【慢长锤】 0 62 | 1265 321 | 0 1 1 2 | 3 5 6535 | 21 5 5532 |

0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 ³ 2 12 |
1235 6535 | 2165 3212 | 6125 3612 | 1 6 2 12 |
两国

³ 2 2 3 0 | ¹ 3 2 [#] 2 10 | 0 0 | ⁶ 61 1 2 531 |
交 锋 龙 虎 斗,
2134 3 6 | 2 2 2135 | 2 1 61 2 | 67 61 25 31 |

² 2 - | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 2 2161 | 2 1 6121 | 2 1 1 2 | 3 5 6535 |

