

上海越剧名家唱腔精选系列

越剧女班老调 精选

上海越剧艺术研究中心 编
项管森 主编

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海越剧名家唱腔精选系列

越剧女班老调 精选

上海越剧艺术研究中心 编
项管森 主编

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

越剧女班老调精选 / 上海越剧艺术研究中心编；项管森主编 - 上海：

上海音乐出版社，2015.12

ISBN 978-7-5523-0963-8

I. 越… II. ①上… ②项… III. 越剧 - 唱腔 - 选集 IV. J643.555

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 321895 号

越剧女班老调精选

上海越剧艺术研究中心 编

项管森 主编

出 品 人：费维耀

责任 编辑：张静星

封面设计：陆震伟

印务总监：李霄云

出版：上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址：www.ewen.co

www.smph.cn

发行：上海音乐出版社

印订：上海天地海设计印刷有限公司

开本：889×1194 1/16 印张：15.75 插页：4 谱、文：252 面

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

印数：1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-0963-8/J · 0871

定价：58.00 元

读者服务热线：(021) 64375066 印装质量热线：(021) 64310542

反盗版热线：(021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明：版权所有 翻印必究

总序

越剧的音乐唱腔委婉抒情，飘逸清丽。自越剧诞生后，经过一代又一代越剧艺人的艰辛耕耘，不断创新、不断变革、不断发展，创造了众多的流派唱腔和脍炙人口的唱段。为记录保存这些珍贵的唱段，上海越剧艺术研究中心在越剧诞生百年之际编辑出版了《百年越剧名家名段唱腔精选》，该书主要是对百年越剧的唱腔音乐，按各个历史时期编辑而成。此次“上海越剧名家唱腔精选系列”是按各行当的唱腔特点（包括流派唱腔）较系统地进行编辑，这对今后传承和研究具有相当的学术价值和深远的意义。

越剧音乐源自浙江嵊县农村的民间小调、山歌，农民在劳动之余自娱自乐的“田头歌唱”中创造了〔四工合调〕，后又吸收〔湖调〕形成〔呤哦调〕，成为落地唱书的主要曲调。1906年从曲艺形态的唱书衍化为戏曲形态之初，唱腔沿用的就是唱书的曲调。那时，唱腔单纯、质朴，也显得简单，甚至连丝弦伴奏都没有。自1917年越剧进入上海后，环境起了巨大的变化，同时也受到上海城市文化的熏陶和影响，表现的内容逐渐丰富，唱腔的局限性也更明显。1921年在上海成立了越剧第一个专职乐队，确立了定弦，唱腔为〔丝弦正调〕，越剧唱腔音乐才初步确立了板式变化体的框架。1925年施银花和琴师创造的〔四工腔〕，由于适合女性音域和嗓音条件，也为后来女子越剧的发展提供了条件。

戏曲的“曲”是区别不同剧种的重要标志，是塑造人物、抒发感情的主要艺术手段；唱、做、念、打，戏曲的四功中，“唱”居首，作为一个戏曲演员，“曲不离口”将相伴其终身。戏曲在观众中流传的主要是那些精彩的唱段，它可以跨越时空流传久远。剧目的生命力、剧种的生命力，在很大程度上靠优秀的唱段来延绵。越剧为广大观众所喜爱，很大程度是因为有一批脍炙人口的唱段拨动了大家的心弦，使人如醉如痴。

1943年，袁雪芬与周宝财合作，在《香妃》一剧中创造的〔尺调腔〕，对形成和丰富剧种的主要声腔音乐起到了极其重要的作用。不久，又产生了〔尺调腔〕的反调〔弦下调〕，由于〔尺调腔〕及其反调〔弦下调〕的创造和推广，并不断丰富，越剧的主腔发展到新的阶段，音乐具有了更为浓郁的抒情色彩和更为丰富的表现力。在这些主腔之后，又创造了〔男调〕〔六字调〕〔降B调〕，同时还相继形成被观众和专家公认的十三个越剧流派唱腔。作为既是越剧剧种的又是中国戏剧的经典剧目《梁山伯与祝英台》和《红楼梦》等，就得益于越剧改革后所创造的声腔音乐，成为上海文化标志性的代表之一，并具有世界性。越剧被称之为上海的地方剧种并不为过，它已经融入上海的文化之中，成为其不可分割的一个组成部分。当然它也是浙江的地方剧种，更是中国的越剧。

《越剧名家唱腔精选》（系列）由早期越剧唱腔、女班时期唱腔、新越剧时期唱腔、老生和老旦唱腔、大面和丑角唱腔、男女合演唱腔（包括现代戏唱腔）等，以及被观众公认的流派唱腔组成。这是第一套较系统、完整地体现越剧唱腔音乐的系列书，是越剧理论体系的重要组成部分；对传承者和越剧唱腔音乐研究者，是一份极好的资料；对越剧爱好者，是一部内容极其丰富的唱腔选集。

文化是需要积淀的，越剧也需要自身文化的积淀，我们将团结越剧界同仁，完成“上海越剧名家唱腔精选系列”的编撰，为剧种文化积淀和非物质文化遗产保护工作作出贡献。同时，也为上海文化和中国戏曲文化的积淀添砖加瓦。

2012年7月

越剧女班音乐（代序）

项管森

四工调时期

这一时期介绍以下三个问题：一、女班的产生；二、四工调的形成；三、女班的兴起。

一、女班的产生

1923年夏天，上海升平歌舞台老板王金水受京剧毛儿戏的启发，在嵊州施家岙招收了第一批农村女孩，并请金荣水和倪阿裘当师父，负责教文戏，请京班里的嵊州范村人黄阿千来教武戏，又叫王春荣来拉胡琴，就这样，建立了头一个科班，进行了短期训练。

头一个科班的学员有施银花、赵瑞花、屠杏花等人。金荣水教的头一本戏是《双珠凤》，之后倪阿裘教了《后游庵》《四香缘》《玉连环》《琵琶记》《玉蜻蜓》等。女班也就是女子越剧就这样产生了。

二、四工调的形成

当时女班学的唱腔都是男班的调子，如赵瑞花唱的女班最初曲调：

谱例1：

我奉小姐一支命

$\frac{2}{4}$

5 3 2 | 5. 6 | 3 2 1 | 1 2. \ | 3. 2. 6 | 1 3 | 2 1 6 | 1 1 2 3 2 6 | 1. \ 6 | ..... ||

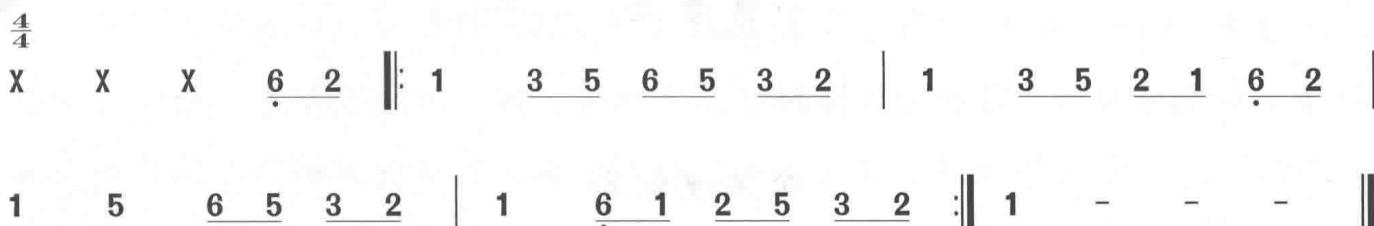
我(暖)奉 小 姐 一(哎)支 命, 去 到 花 园 采 桃 花(哎)。

上述曲调原用正调（即1=D，主胡定弦15）来演唱及伴奏，刚好适合男班艺人的声区，并不适合女班艺人的声区。女的唱时若唱高八度显得太高，若唱低八度又显

得太低。后来琴师王春荣和演员们进行研究，采用徽班西皮原板的过门，将其略为改动并同样用**6****3**定弦（即**1=F**）来演奏。四工调最早的过门是这样的：

谱例 2：

四工调最早过门

这样每小节的首拍都落在“**1**”音上，并且可以无限地反复，很灵活，演员要唱就唱，不唱就反复。

由于“**6**”“**3**”这两字在工尺谱上称四工，这种**6****3**定弦的调子就称〔四工调〕。女班很长一个时期演唱演奏，都以〔四工调〕为主，故称为四工调时期。

三、女班的兴起

女班头一副科班在乡下学了六个月，至1923年秋天，施银花、赵瑞花、屠杏花等就来上海，在闸北升平歌舞台首次挂出“绍兴文戏文武女班”的牌子，这是女班的第一次演出。当时男班已拥有相当多的观众，而她们却还是十一二岁的姑娘，在演出水平上和男班相差甚远，因而这副小科班，只得在几个小茶楼里演了半年。由于经济情况不佳，还是回到乡下嵊州。第二年（即1924年）便在附近一带农村中演出。反动政府认为这种“小歌班”不成体统，“女人”怎能上台演戏，发令禁演！如果演出就逮捕坐牢。为了躲避当时警局的迫害，1924年3月该科班逃到东阳县演出，但东阳县还是要抓“女小歌班”。后来，“女小歌班”发现凡是“大班”的班子，警局都不抓，并可以公开演出，从此，“女小歌班”就开始学习“大班”的唱腔，学习大班的演出形式如《请寿》《跳加官》等，在每出戏里可以用大班唱腔的地方，都唱大班。因此，这一时期采用了许多绍剧的唱腔，如快板、倒板、流水、二凡、三五七等，其中的流水就是后来器板的前身。

1925年春节，“女班”演到嘉兴，和当时男班混演三个月，在混演过程中得到男班的直接帮助和启发，女班提高了一大步。在唱腔方面，施银花吸收、提高最大，开始逐步形成具有独特风格的基本调：

谱例 3：

上宝塔来第三层

(选自《方玉娘祭塔》方玉娘(旦)唱段)

施银花唱腔

1=E $\frac{4}{4}$

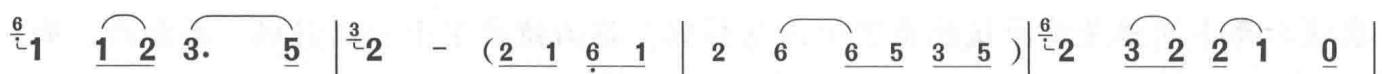
[四工腔调]

传 统 戏

姚仁远、项管森记谱

上 宝 塔 来

第(啊)三 层，

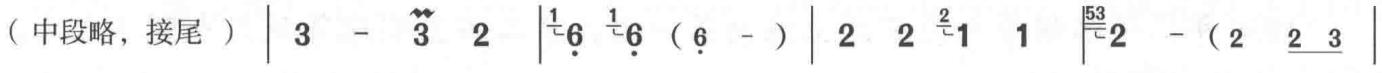
礼 拜 那

救 苦 救 难

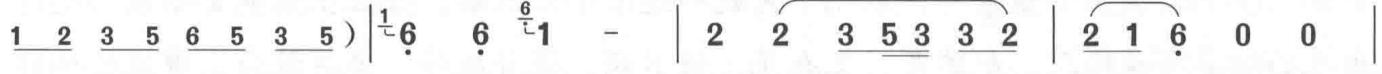

有 观 世 音，

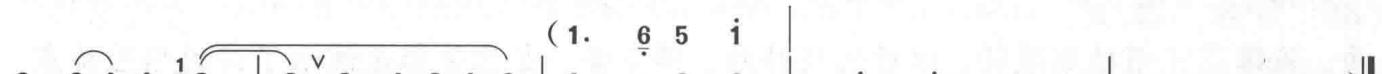

保 佑(啊) 令 尊

与(啊)令(暖) 母，

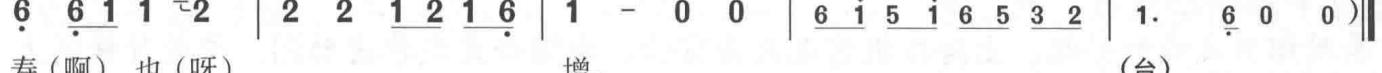

福 (啦) 也

增 (啊)

来

寿(啊) 也(呀)

增。

(台)

注：这是[四工腔]的第一首著名唱段。其唱腔往往由多句唱词合并为一个下句为其特色，但其中也不乏与唱调结构相违之处，反映了[四工腔]初期的不规范性，然而其旋律却甚典型。据1937年丽歌唱片记谱。

当时，正处在军阀混战时期，社会动荡不安，农村经济破产，嵊州一带的贫苦农民都处在朝不保夕的境地。他们看见施银花的女班，开了眼界，感觉到女子居然可以用学做戏来赚钱，因此有些父母就纷纷送女儿到科班学戏，其中也有的父母不允许但女孩子自己坚持去的。1925年金荣水在黄泽镇招收了魏素云、李艳芳、王明珠等成立了第二副科班。1926年，金荣水又在嵊县东乡后山学招了金香凤、叶香天等，成立了第三副科班。这一副科班学习范围扩大，除文戏外，武戏也学。上午学武戏，下午学文戏，唱腔方面除摹仿施银花班的女调和大班曲调外，并加进了京戏的摇板、流水

板等。出班后，除文戏外，武戏就能演三四本，当时的观众曾说“简直与大班差不多”“行头还是女小歌班好”“还是女小歌班听得懂”，又说“女班化妆起来比男班漂亮”等。从这一班起，女班逐渐超过了男班。1927年金荣水在嵊县西乡招收了筱丹桂、周宝奎等，成立了第四副科班，称高升舞台。在这同时，东乡华堂镇成立了大华舞台，演员有尹桂芳、毛佩卿等，东乡岸头村亦成立了一班。这三班中，尹桂芳这一班是以学习京戏、武功、大班为主，学习越剧为次，因而当时有人称它为“小京班”。从这以后，组织起来的剧团犹似雨后春笋，很普通了。

特别是1928—1934年，这中间是嵊州新昌一带越剧发展最快的时候。据统计，在这六年中间单是黄泽镇就出了十三副科班，谷山镇出了十一副科班，再加西、南、北乡和新昌一带总共出了多少科班，一时无法计算。据袁雪芬同志说：在抗战前后，嵊州新昌一带的科班，起码有几百副。

1932年，女班在浙江全省普遍流传开。至1937年，抗日战争爆发，沦陷地区的绍兴文戏女班，因受日寇抢、烧、杀、淫的威胁，先后由封建班主率领，纷纷进入上海。

1938年，姚水娟等人是来到上海的第一班，第二班王明珠等随后也到了上海。姚水娟演出于通商旅馆，王明珠演出于永乐茶楼。这时候上海观众喜欢看，剧场天天客满。乡下听说上海生意好，不几个月就一连来了三四班，并且生意也都不差。这时出名的演员有施银花、赵瑞花、王杏花、姚水娟、筱丹桂等。当时社会上曾流传这样一句话：“三花不如一娟，一娟不如一桂。”可见观众对她们已非常熟悉。而在唱腔方面，施银花可谓独领风骚，以后的筱丹桂、傅全香、史兰芳都是继承了施的唱腔特点。面对绍兴文戏的崛起，上海各报馆也大为宣传，为绍兴文戏推波助澜。像筱丹桂到上海恩派亚演出，报纸上噱头十足，说她“京戏赛过梅兰芳，文戏赛过白玉霜”，还给主要花旦姚水娟加上“越剧皇后”的桂冠。这就从一个侧面反映出女班绍兴文戏在上海已很红火，很有名气了。

四工调时期的曲调有〔丝弦慢中板〕〔慢中清板〕〔快板〕〔哭调〕〔六字调〕〔十字调〕〔流水〕〔二凡〕〔正调〕〔尺调〕甚至4*i*定弦〔小工调〕〔调腔〕，和其他民歌小调如双看相、三翻十二郎等。

施银花、赵瑞花、王杏花是继承男班北乡的〔闭口调〕唱法，而姚水娟、竺素娥是继承南乡的〔开口调〕唱法的。总的来说，在四工调时期，以上五人的唱法各有特色，并具有一定代表性。

目 录

总序.....	黄德君 (1)
越剧女班音乐 (代序)	项管森 (3)
1. 前游庵 (头段)	施银花、屠杏花演唱 (1)
2. 前游庵 (二段)	施银花、屠杏花演唱 (4)
3. 方玉娘祭塔 (头段)	施银花演唱 (7)
4. 方玉娘祭塔 (二段)	施银花演唱 (10)
5. 玉蜻蜓 · 哭图 (头段)	赵瑞花演唱 (12)
6. 玉蜻蜓 · 哭图 (二段)	赵瑞花演唱 (14)
7. 志贞哭图	赵瑞花演唱 (16)
8. 后游庵	赵瑞花演唱 (28)
9. 楼台会 (头段)	赵瑞花、李艳芳演唱 (31)
10. 楼台会 (二段)	赵瑞花、李艳芳演唱 (34)
11. 楼台会 (三段)	赵瑞花、李艳芳演唱 (37)
12. 楼台会 (四段)	赵瑞花、李艳芳演唱 (40)
13. 楼台会 (五段)	赵瑞花、李艳芳演唱 (43)
14. 楼台会 (六段)	赵瑞花、李艳芳演唱 (46)
15. 珍珠塔 (头段)	袁雪芬、马樟花演唱 (49)
16. 仕林祭塔 (头段)	袁雪芬、马樟花演唱 (54)
17. 仕林祭塔 (二段)	袁雪芬、马樟花演唱 (57)
18. 古庙冤魂 (头段)	袁雪芬、张桂莲演唱 (61)

19. 古庙冤魂（二段） ..... 袁雪芬、张桂莲演唱（65）
20. 天上人间（头段） ..... 袁雪芬、张桂莲演唱（69）
21. 天上人间（二段） ..... 袁雪芬、张桂莲演唱（71）
22. 天上人间（三段） ..... 袁雪芬、张桂莲演唱（73）
23. 步步高 ..... 袁雪芬演唱（76）
24. 断肠人（头段） ..... 袁雪芬演唱（79）
25. 断肠人（二段） ..... 袁雪芬演唱（82）
26. 孝女心（头段） ..... 袁雪芬、陆锦花演唱（85）
27. 孝女心（二段） ..... 袁雪芬、陆锦花演唱（87）
28. 化缘认妻（头段） ..... 姚水娟、竺素娥演唱（89）
29. 化缘认妻（二段） ..... 姚水娟、竺素娥演唱（92）
30. 龙凤锁·借红灯（头段） ..... 姚水娟、竺素娥演唱（94）
31. 龙凤锁·借红灯（二段） ..... 姚水娟、竺素娥演唱（97）
32. 十美图·索夫（头段） ..... 姚水娟、竺素娥演唱（100）
33. 十美图·索夫（二段） ..... 姚水娟、竺素娥演唱（103）
34. 沉香扇·书房会（头段） ..... 姚水娟、竺素娥演唱（106）
35. 沉香扇·书房会（二段） ..... 姚水娟、竺素娥唱（108）
36. 十八相送（三段） ..... 姚水娟、李艳芳演唱（111）
37. 十八相送（四段） ..... 姚水娟、李艳芳演唱（115）
38. 十八相送（五段） ..... 姚水娟、李艳芳演唱（120）
39. 十八相送（六段） ..... 姚水娟、李艳芳演唱（125）
40. 泪洒相思地（头段） ..... 姚水娟演唱（130）
41. 泪洒相思地（二段） ..... 姚水娟演唱（133）
42. 西施浣纱 ..... 姚水娟演唱（136）
43. 范蠡送西施 ..... 姚水娟演唱（139）
44. 秦雪梅训子（头段） ..... 支兰芳演唱（143）

45. 秦雪梅训子（二段）	支兰芳演唱（146）
46. 三看御妹（头段）	支兰芳演唱（150）
47. 三看御妹（二段）	支兰芳演唱（153）
48. 恩爱村（头段）	支兰芳演唱（157）
49. 恩爱村（二段）	支兰芳演唱（161）
50. 龙凤锁·认公媳（头段）	傅全香、钱妙花演唱（165）
51. 龙凤锁·认公媳（二段）	傅全香、钱妙花演唱（168）
52. 白蛇传（头段）	傅全香演唱（171）
53. 白蛇传（二段）	傅全香演唱（174）
54. 破肚验花（头段）	尹桂芳、竺水招演唱（177）
55. 破肚验花（二段）	尹桂芳、竺水招演唱（180）
56. 三击掌（头段）	王明珠、喻汉香演唱（183）
57. 三击掌（二段）	王明珠、喻汉香演唱（187）
58. 庵堂相会	魏素云、王明珠演唱（192）
59. 楼台会（选段）	魏素云、王明珠演唱（202）
60. 白水花祭夫	梅月楼演唱（204）
61. 毛龙作吊〔正调〕	屠杏花演唱（211）
62. 王千金祭夫〔正调〕	屠杏花、小白玉梅演唱（220）
63. 志贞哭图〔反四工调〕	小白玉梅演唱（232）
后记	（241）

前游庵

(头 段)

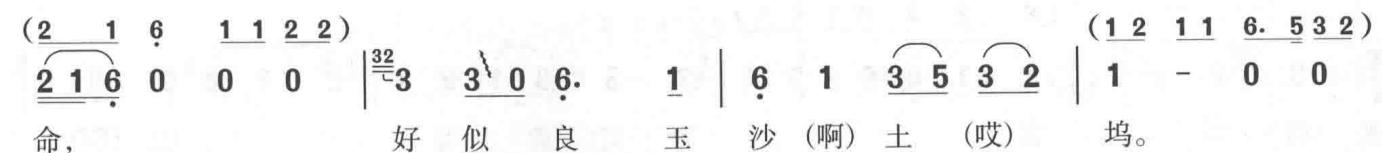
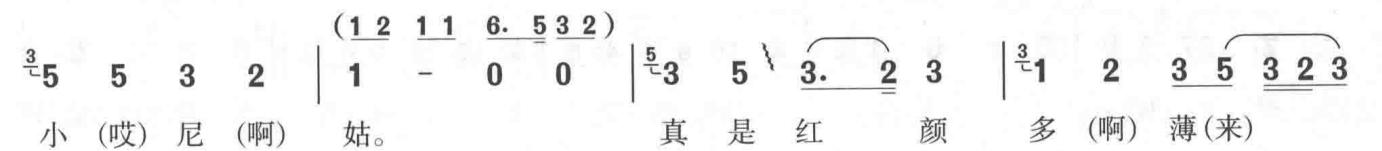
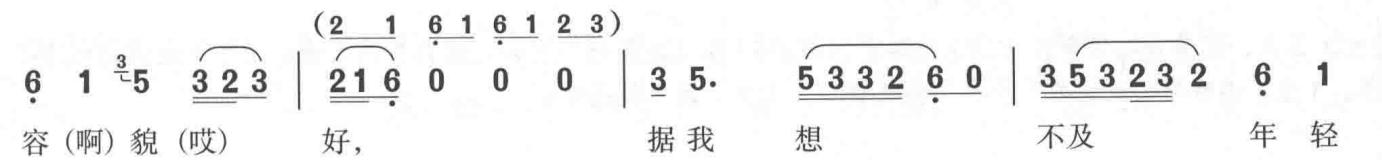
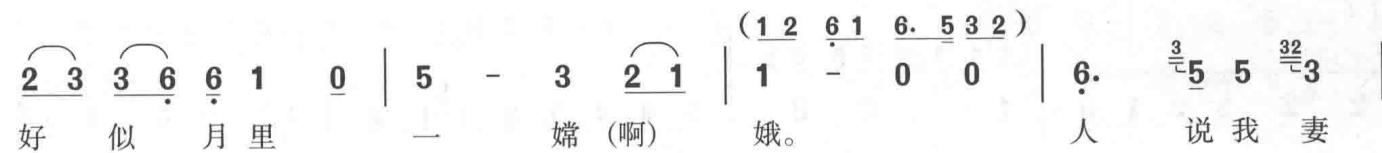
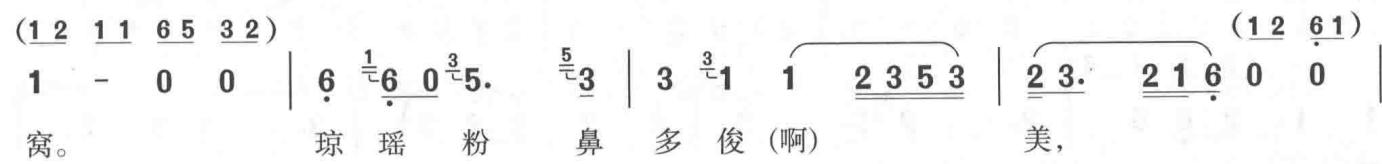
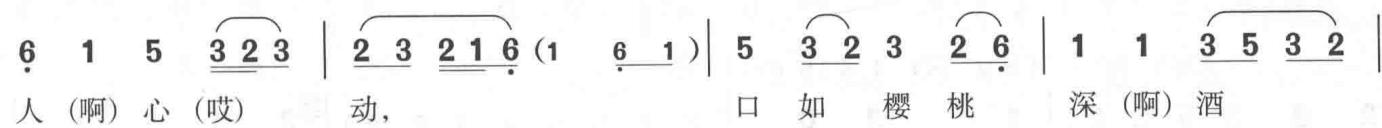
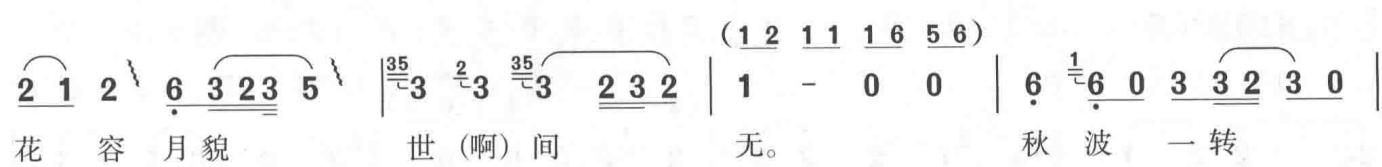
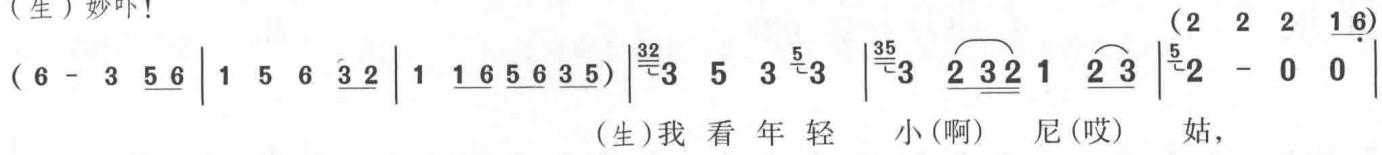
传 统 戏

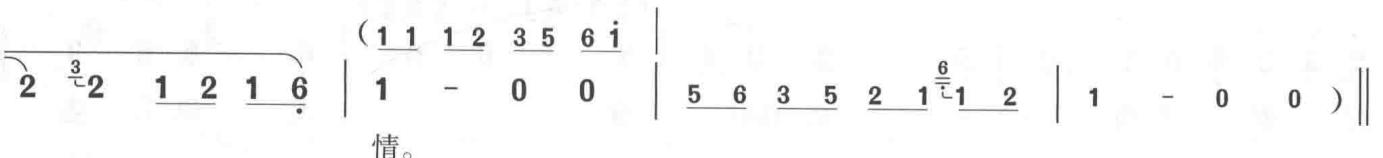
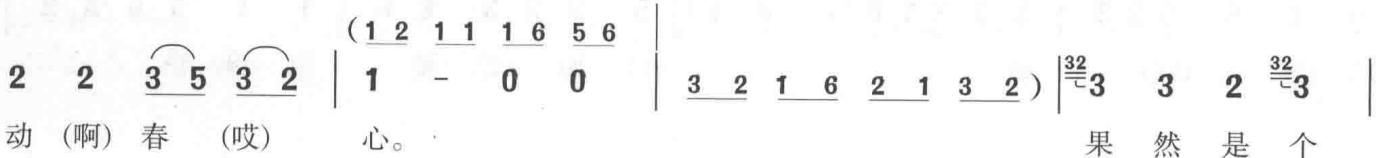
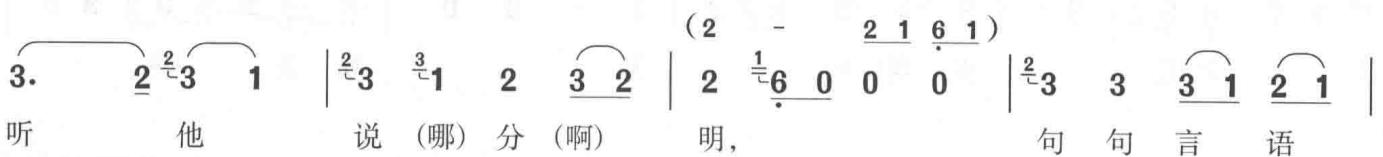
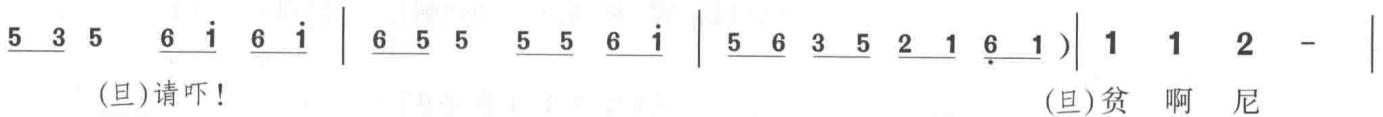
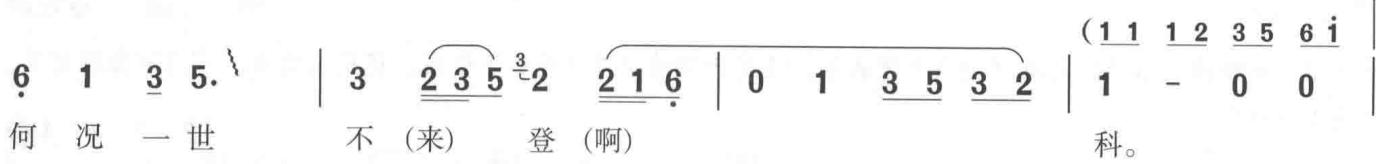
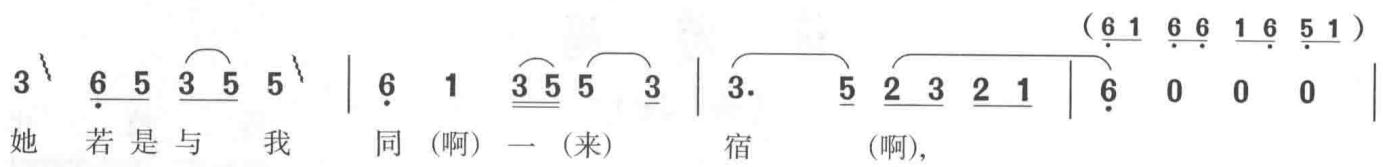
施银花、屠杏花演唱

顾 振 遇记谱

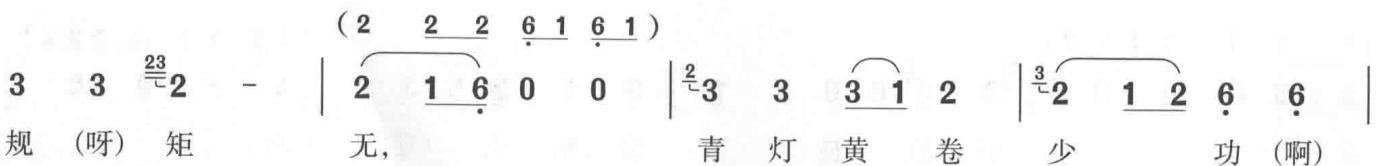
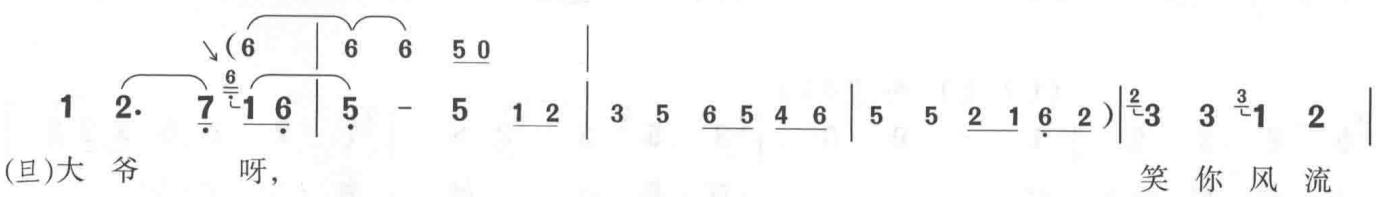
$\frac{4}{4}$ $\text{♩} = 141$

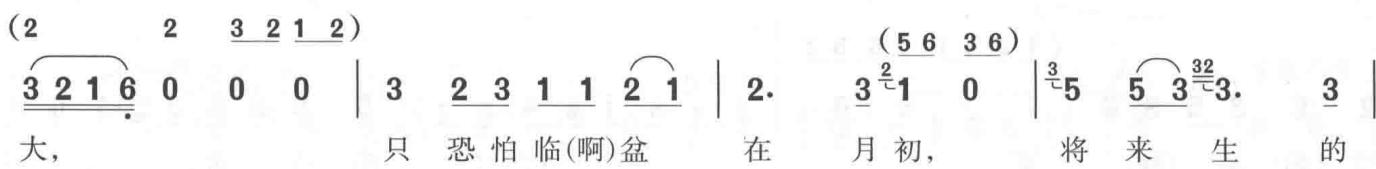
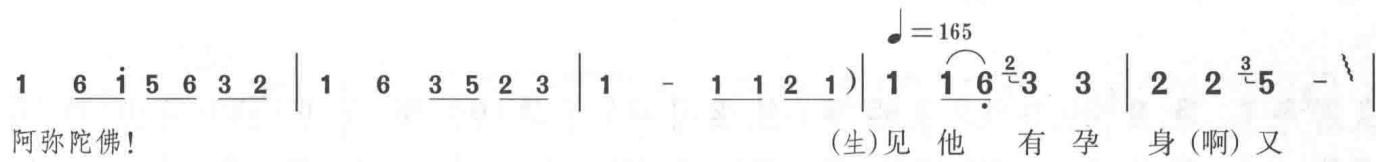
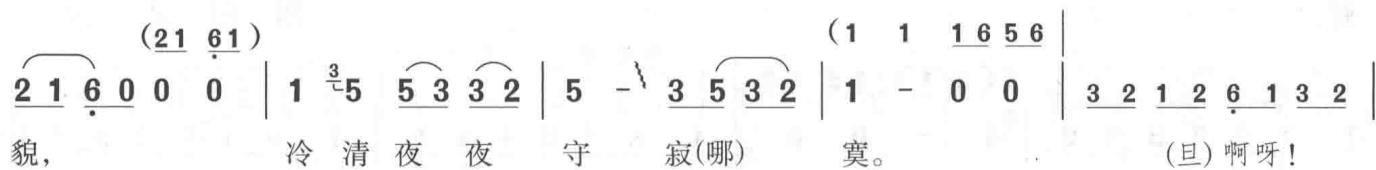
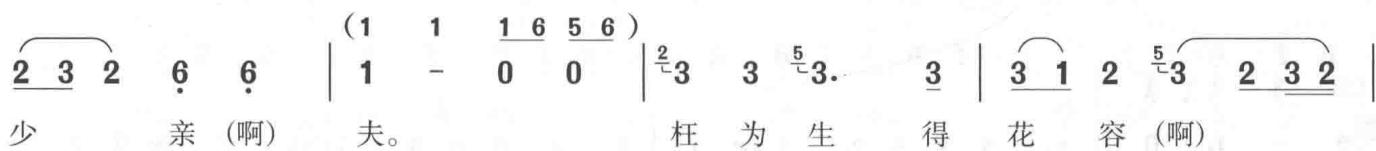
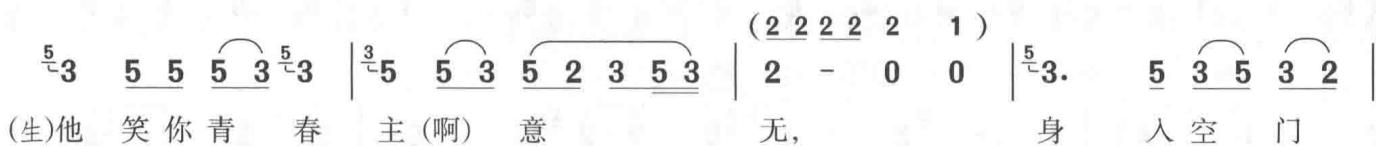
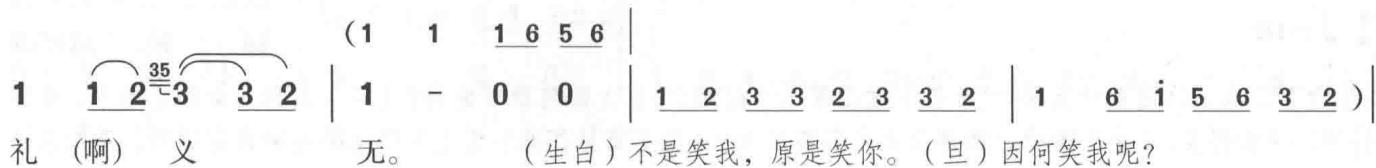
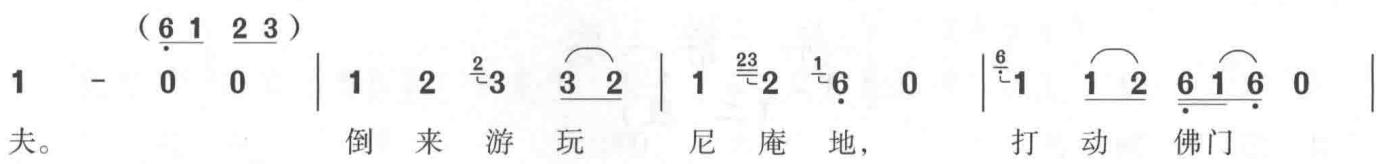
(旦白) 大爷请。(生) 三太请。(旦) 主难占客, 还是大爷请。(生) 无针不引线, 还是三太请。(旦) 不要取笑了。
(生) 妙吓!

(生)三太, 这尊什么菩萨? (旦)这尊弥陀菩萨。(生)还是迷恋之谜, 迷你三太之谜。(旦)是弥弥勒佛之弥。(生)他哈哈大笑何为? (旦)他笑着你。(生)因何笑我呢?

前游庵

(二段)

传 统 戏

施银花、屠杏花演唱

顾 振 遵记谱

$\frac{4}{4}$ ♪ = 149

(生白)三太，这是尊什么菩萨？(旦)这是尊送子娘娘。(生)因何塑在此地？(旦)人无儿女到此地来，求男得男，求女得女。(生)喔唷，恭喜三太，贺喜三太。(旦)喜从何来？(生)你清早起来点香插烛，不知求了几位令郎，几位令媛？

