

黄梅戏音乐研究

段友芳 金白颖 编著
周玉娟 宋睿斐

中国地质大学出版社有限责任公司

ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE YOUXIAN ZEREN GONGSI

湖北省普通高校人文社科重点研究基地“黄梅戏艺术研究中心”资助(项目编号:2011CR292)

黄冈师范学院 2011 年度校级教材建设基金项目资助(项目编号:2011CJ04)

黄梅戏音乐研究

段友芳 金白颖
周玉娟 宋睿斐 编著

中国地质大学出版社有限责任公司

ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE YOUXIAN ZEREN GONGSI

图书在版编目(CIP)数据

黄梅戏音乐研究/段友芳,金白颖,周玉娟,宋睿斐编著. —武汉:中国地质大学出版社有限责任公司,2012.8

ISBN 978-7-5625-2950-7

I. ①黄…

II. ①段…

III. ①黄梅戏-戏曲音乐-研究

IV. ①J617.554

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 195738 号

黄梅戏音乐研究

段友芳 金白颖 周玉娟 宋睿斐 编著

责任编辑:蒋海龙

责任校对:张咏梅

出版发行:中国地质大学出版社有限责任公司(武汉市洪山区鲁磨路 388 号) 邮政编码:430074

电 话:(027)67883511

传真:67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cn>

开本:787 毫米×960 毫米 1/16

字数:520 千字 印张:26.5

版次:2012 年 8 月第 1 版

印次:2012 年 8 月第 1 次印刷

印刷:黄冈师院印刷厂

印数:1—3 000 册

ISBN 978-7-5625-2950-7

定价:58.00 元

如有印装质量问题请与印刷厂联系调换

黄梅戏音乐研究 编委会

主 编：段友芳 金白颖

周玉娟 宋睿斐

编 委：严 萍 张 瑜

丁永刚 易先玲

陈 明 张来敏

序

十七届六中全会向全党明确提出了“增强国家文化软实力,弘扬中华文化,努力建设社会主义文化强国”的战略任务。我国目前正处于全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉,越来越成为综合国力竞争的重要因素,越来越成为经济社会发展的重要支撑,丰富精神文化生活越来越成为人民的热切愿望。

黄梅戏,旧称黄梅调或采茶戏,是起源于湖北省黄梅县一带的采茶歌,其唱腔淳朴流畅,表演质朴细致,以浓郁的生活气息和清新的乡土风味感染观众。黄梅戏经过一代又一代艺人的传承,特别是新中国成立后,犹如一位散发着浓郁泥土气息的小姑娘,从“羞羞答答”历练得“落落大方”、“风姿绰约”,成为中国博大精深的地方戏剧之一,与京剧、越剧、评剧、豫剧并称中国五大剧种。

黄梅戏发源于湖北黄梅,兴盛于安徽安庆。为了繁荣地方戏曲、复兴湖北文化,1984年,湖北省委、省政府提出把黄梅戏“请回娘家”。目前,湖北黄梅戏已经从“请回娘家”时的学习模仿阶段跨入创新发展阶段,取得了一批有影

响的成果。如：创作演出了《双下山》《不了情》《李四光》《苏东坡》等优秀剧目，这对推动黄梅戏发展和地方戏曲繁荣作出了重要贡献。

从总体上来讲，湖北黄梅戏的研究起步较晚，而且落后于创作和舞台实践。湖北黄梅戏艺术实践与创作起步早，业界相对关注较多，成果也较突出，现有的黄梅戏理论研究大多集中在对传统经典作品的分析上，对安徽省黄梅戏剧院创作实践的分析吸引了多数研究者的目光，对黄梅戏发展史的梳理与考索也取得了较大进展，而对黄梅戏音乐的研究则相对滞后。音乐是地方戏的灵魂和特色之所在，黄梅戏音乐特色之鲜明，成就之突出是有目共睹的，忽视音乐的黄梅戏研究无论是对黄梅戏的发展还是对黄梅戏理论的研究而言都是缺憾。

黄冈师范学院作为一所百年老校，以服务地方经济社会发展为己任。其音乐学院充分发挥自身的学科专业优势，为创新、繁荣黄梅戏曲文化服务，专门建立了湖北省人文社科重点研究基地——“黄梅戏艺术研究中心”，集聚了一批校内外研究人员，从事黄梅戏声腔及其发展、黄梅戏表演、黄梅戏剧目及起源等三个方向的研究。《黄梅戏音乐研究》就是“黄梅戏艺术研究中心”的研究者近年来从事黄梅戏声腔研究成果之一。

通览全书可以看出，全书分为两大板块：一为黄梅戏音乐理论研究，包括黄梅戏音乐发展研究、黄梅戏音乐创作研究、黄梅戏经典唱段分析、黄梅戏伴奏音乐研究等；二为黄梅戏经典唱段精选，除了精选了传统的黄梅戏作品中的唱段，还挑选了新时期创作的优秀黄梅戏新作品中的经典唱段。从全书来看，研究者对黄梅戏各个历史时期作品进行全面的梳理，并按照黄梅戏音乐的发展、黄梅戏的音乐创作、黄梅戏音乐作品分析等几个方面对所选唱段进行分类，既体现了历时性研究，也运用了共时性研究。特别值得一提的是，该书在黄梅戏经典唱段精选部分经过了精心策划和组织，挑选了湖北省近20年来创作的

部分优秀黄梅戏作品中的精彩唱段,充分反映了这一时期湖北省黄梅戏发展的成就;同时,该书对其中部分唱段的音乐本体进行研究,既为我们展现了黄梅戏音乐“三打七唱”乡土芬芳,更为我们呈现了以“中乐为主”的中西混合甜美气息,给人以耳目一新之感。该书把音乐学理论运用到音乐材料(谱例)的整理校对之中,从内容的安排取舍到唱段的论证阐释,既让读者感受到了黄梅戏曲调的美妙动听、表演形式的生动活泼,也让读者体会到了黄梅戏语言艺术的通俗易懂、生活气息的浓郁清新;既是一本专门研究黄梅戏音乐的学术著作,也是黄梅戏音乐教学的极好教材。

我们相信:《黄梅戏音乐研究》这朵地方戏曲研究的“茶花”,“朝坐有余兴,长吟播诗天”;“洗尽古今人不倦、将至醉后岂堪夸。”

叶 芑

2012年6月8日

黄梅戏音乐创新与发展研究

- 谈新时期湖北黄梅戏音乐创作特色 段友芳(3)
- 略论黄梅戏伴奏音乐发展的三个阶段 段友芳(10)
- 从“文献”、“剧目”、“音乐”的角度谈黄梅戏的历史渊源
..... 金白颖(16)
- 探析传统黄梅戏花腔小戏的音乐特征 宋睿斐(25)

黄梅戏音乐创作研究

- 土家音乐文化与黄梅戏的完美融合
——谈黄梅戏《娃娃要过河》的音乐 段友芳(37)
- 黄梅戏舞台剧《风尘女画家》音乐创作特点
——以唱段《海滩别》《忽闻琵琶》为例 金白颖(43)
- 时白林黄梅戏音乐作品的创作特征
——以《天仙配》《孟姜女》两部作品为例 张瑜(52)
- 谈大型黄梅戏历史剧《红杜鹃》的音乐创作 丁永钢(61)

黄梅戏经典唱段音乐研究

- 明月千里寄相思
——黄梅戏《苏东坡》唱段《明月几时有》音乐分析... 周玉娟(71)

萤火飞舞显深情

——黄梅戏《李四光》唱段《窗前是飞舞的萤火》音乐分析

..... 周玉娟 丁永钢(76)

“评”“梅”携手谱新篇

——黄梅戏《苏东坡》唱段《人皆称道徐君猷》音乐分析..... 周玉娟(80)

黄梅歌《谁料皇榜中状元》音乐分析及演唱处理..... 金白颖(85)

《梁祝》对唱在传统与现代黄梅戏中的比较探微

——《今生难成连理枝》与《妹妹心碎哥心碎》的音乐比较解析

..... 宋睿斐(92)

黄梅戏音乐电视剧《家》的经典唱段赏析..... 宋睿斐(101)

谈黄梅戏经典唱段《夫妻双双把家还》的词曲结合关系..... 张来敏(110)

黄梅戏伴奏音乐研究

浅谈黄梅戏伴奏音乐的发展历程..... 易先玲(119)

论黄梅戏音乐中的二胡伴奏..... 陈 明(123)

黄梅戏唱段选

黄梅戏花腔小调

《对花》.....	(131)	《烟袋调》.....	(142)
《开门调》.....	(135)	《五月龙船调》.....	(143)
《观灯调(二)》.....	(136)	《菩萨调》.....	(144)
《年年有个三月三》.....	(138)	《纺线纱(女腔)》.....	(145)
《汲水调(一)》.....	(139)	《撒帐调》(高腔).....	(146)
《汲水调(二)》.....	(140)	《五更织娟调》.....	(146)
《补背塔调》.....	(141)		

黄梅戏剧目唱段

黄梅戏《天仙配》唱段

《天宫岁月太凄清》..... (153)

《鹊桥四赞》…………… (154)

《劝董郎休要泪涟涟》…………… (159)

《满工对唱》…………… (161)

《钟声催归》…………… (162)

《龙归大海鸟入林》…………… (166)

黄梅戏《女驸马》唱段

《春风送暖到襄阳》…………… (167)

《为救李郎离家园》…………… (172)

《眉清目秀美容貌》…………… (174)

《春花带露满园香》…………… (175)

《民女名叫冯素珍》…………… (175)

黄梅戏《小辞店》唱段

《花开花放花花世界》…………… (178)

《听说是蔡郎哥回家去》… (182)

黄梅戏《牛郎织女》唱段

《空守云房无岁月》…………… (187)

《果然喜从天上降》…………… (190)

《春潮涌》…………… (193)

《三年日月浓如酒》…………… (196)

《到底人间欢乐多》…………… (200)

黄梅戏《梁山伯与祝英台》唱段

《今生难成连理枝》…………… (203)

《生离死别难相会》…………… (205)

《梁山伯与祝英台》…………… (206)

《望你望到谷登场》…………… (207)

黄梅戏《江姐》唱段

《春蚕到死丝不断》…………… (209)

黄梅戏音乐电视剧《家》《秋》唱段

《家》…………… (214)

《这辈子再也不能离你而分》 (216)

《你忘了》…………… (217)

《一声惊雷从天降》…………… (221)

《多么想》…………… (222)

黄梅戏《风尘女画家》唱段

《海滩别》…………… (226)

《忽听琵琶诉幽怨》…………… (230)

黄梅戏《无事生非》唱段:

《碧翠海螺两姐妹》…………… (235)

《一世聪明一时笨》…………… (236)

黄梅戏《春香传》唱段

《爱歌》…………… (238)

《别歌》…………… (243)

黄梅戏《於老四与张二女》唱段

《自那日与四哥逃出家门》… (248)

《推车赶会》…………… (249)

《要是有人来盘问》…………… (250)

黄梅戏《银锁怨》唱段

《摇篮曲》…………… (253)

《还望母亲降慈祥》…………… (254)

《小镇买回新衣帽》…………… (257)

《未曾开言泪满腮》…………… (259)

黄梅戏《深宫孽海》唱段

《琵琶声声唱春风》…………… (262)

《风送彩蝶入宫墙》 (263)

黄梅戏《拆不散的冤家》唱段

《抽青丝》 (265)

《道是无情却有情》 (270)

黄梅戏《天堂梦》唱段

《你我半山看天堂》 (272)

《越思越想越烦心》 (273)

《摘一朵红霞洒人间》 (274)

黄梅戏《英子》唱段

《我的娘给了我人间》 (276)

《马蹄紧、声声踏》 (276)

《亲人们血溅山岗》 (278)

《摇篮曲》 (281)

《雪莲花》 (282)

《青海水》 (286)

《我的爱已化作一片云》 ... (289)

《春夏秋冬十五载》 (292)

黄梅戏《未了情》唱段

《出远洋难忘心中一片云》... (294)

《答应我最后的恳请》 (297)

《人生之路已注定》 (302)

黄梅戏《同在阳光下》唱段

《想清明、怕清明》 (305)

《上天有意责罚我》 (310)

黄梅戏《李四光》唱段

《沧海桑田千万载》 (313)

《窗前是飞舞的萤火》 (315)

《沉默的电话》 (317)

《时针时针快些走》 (320)

《那颗心》 (321)

黄梅戏《苏东坡》唱段

《垦荒东坡难为你》 (324)

《明月几时有》 (326)

《赏不够黄州美景花烂漫》 (331)

黄梅戏《双下山》唱段

《自从化缘初相见》 (333)

《戏罗汉》 (335)

黄梅戏《娃娃要过河》唱段

《哭嫁歌》 (341)

《哭嫁》 (342)

《忍不住》 (354)

《休怪阿龙太莽撞》 (358)

《一针针一线线》 (361)

《夜色幽幽星点灯》 (363)

黄梅歌

《黄梅飘香》 黎耀成 词 王原平 曲 (368)

《江山》 晓 光 词 陈精耕 曲 (370)

《娃娃要过河》	周 慧 词	徐志远 曲	(372)
《天女散花》	石天明 记谱		(372)
《同唱三百六十五里路》	章华荣 词	陈祖旺 曲	(374)
《人间处处唱黄梅》	湛志龙 词	陈祖旺 曲	(377)
《清歌妙舞唱黄梅》	湛志龙 词	陈祖旺 曲	(380)
《虞美人》	李 煜 词	陈学勤 曲	(384)
《故乡处处唱黄梅》	方兆祥 词	时白林 曲	(386)
《山野的风》	张鸿西 词	金复载 曲	(388)
《仙女的传说》	韩新东 词	徐志远 曲	(390)
《天女花》	魏子晨 词	陈儒天 曲	(393)
《谁料皇榜中状元》	陆洪诽 词	陈儒天 曲	(396)
《孔雀东南飞》	王长安 词	徐代泉 曲	(398)
《乡音本是黄梅调》	韩新东 词	徐代泉 曲	(401)
《我是一只雁》	候露、林青 词	徐志远 曲	(403)
《相思鸟》	王冠亚 词	徐志远 曲	(405)
后记			(408)

The background of the cover features a traditional Chinese ink wash style illustration of misty, layered mountains. The foreground is a dark, textured band, possibly representing a field or a body of water. The overall aesthetic is minimalist and artistic.

黄梅戏音乐创新与发展研究

黄梅戏音乐研究

谈新时期湖北黄梅戏音乐创作特色

· 段友芳 ·

戏曲是一门综合艺术,它融合了文学、音乐、舞蹈、美术等诸多艺术门类的特点于一身。戏曲音乐是戏曲艺术的重要组成部分,是戏曲舞台艺术成功与否的重要因素。戏曲音乐担负着为戏曲人物唱腔伴奏、烘托戏剧环境、转换舞台场景、交代人物性格等重要任务。戏剧家张庚先生指出:“戏曲的第二度创作,是从全剧的音乐化开始的,戏曲表演是以音乐为核心来组织舞台语言的。矛盾的展开、情感的刻画、高潮的安排、舞台气氛的变化都与音乐的设置有关。”

黄梅戏源于民间歌舞。山野村夫的劳动之歌、妇孺皆知的里巷歌谣、灯会社火之中的欢歌劲舞,是黄梅戏活活泼泼的源头。黄梅戏音乐在 20 世纪 50 年代以前,曲作者基本是民间艺人和演员,很少有职业作曲家,他们的作品大都是流行乡里的田歌、畈腔,20 世纪 50 年代以后,一批职业作曲家,使黄梅戏音乐出现了前所未有的景观,如黄梅戏唱段《对花》《树上的鸟儿成双对》《海滩别》堪称经典,争相传唱。

湖北省是黄梅戏的娘家,自 1984 年“请回娘家”以来,创作演出了大量的新剧目,探索出了音乐创作新的特色。

一、湖北民歌的运用,彰显了地域性

黄梅戏起源于民歌小调,民歌是黄梅戏的“根”。民歌根植于民间,富有

作者简介:段友芳(1967—),女,湖北英山人,黄冈师范学院音乐学院教授,研究方向:民族音乐与黄梅戏。

地方特色和乡土气息,反映了一个地域的地理环境、文化传统、民情习俗、艺术渊源和语言特征。20世纪80年代以来,湖北黄梅戏音乐创作者充分挖掘湖北地方民歌资源,使湖北黄梅戏具有浓郁的地域特色和乡土气息。如英山县黄梅戏剧团创作演出的《银锁怨》。作曲者夏泽安巧妙地把英山民歌《摇儿歌》和《十月怀胎调》运用其中,既给观众传递了故事发生在湖北英山的信息,又切合了剧情、表达了情感、增强了感染力。怀孕的田巧巧唱着《十月怀胎调》,心里充满着幸福与甜蜜,憧憬着生下一个可爱的小宝宝。田巧巧看着在摇篮里熟睡的女儿丹丹,唱起了《摇儿歌》,摇篮中的婴孩在母亲亲切的催眠声中甜蜜入睡。

在湖北省地方戏曲艺术剧院黄梅戏剧团创作演出的黄梅戏《娃娃要过河》中,作曲者徐志远将湖北利川民歌《龙船调》运用其中,恰到好处。《龙船调》是鄂西土家族经典民歌,早在20世纪80年代,就被联合国教科文组织评为世界25首优秀民歌之一,广为世人传唱,著名歌唱家宋祖英将其唱到了悉尼歌剧院、维也纳金色大厅、美国肯尼迪艺术中心。《龙船调》音乐旋律起伏较大,音域宽广,节奏自由,高亢婉转,具有很强的原生性和张力,与黄梅戏音乐有着本质的不同。作曲者能很好地将二者融合,将《龙船调》音乐贯穿始终,与黄梅戏音乐互相融合,交相辉映。既彰显了土家音乐的特色,又保留了黄梅戏独有的魅力。用该剧导演张曼君的话说:“虽然一块是猪肉,一块是咸鱼,但一锅炖出来,肉有鱼的鲜味,鱼也有肉的鲜味。”

在湖北省黄梅戏剧院创作演出的《东坡》一剧中,作者运用了黄州民间歌谣。当苏轼被贬从京城到黄州的第一时间,也就是戏剧的第三场一开始,用一首黄州民歌开场,“姐儿门前一口塘,手拿芒槌洗衣裳,别个嫁人嫁的花朵朵,我嫁个男人是癞痢头喂,躲在房里哭几场。”这首歌谣的出现,把苏轼到达的地点黄州推介出来,也把黄州街头人来人往的景象展现在观众眼前。

在湖北省地方戏曲艺术剧院黄梅戏剧团创作演出的黄梅戏《英子》中,女主角英子是一位红军女战士,在一次西征途中遭马匪重创,流落西藏,在那里度过了生命的后半,但她始终保持对共产党坚定的信念。为了交代英子在西藏的生活情况,描写西藏的自然风光,反映西藏的地域特色和风土人情,作曲者李道国在剧中多处运用西藏蒙古长调音乐素材和西藏佛教音乐。长调音乐的粗犷、弦子舞蹈的优雅、佛堂音乐的安宁,在该剧中都有体现。

二、主题音调的贯穿,突出了专业性

所谓主题,就是具有相对完整和独立意义的乐曲旋律。主题要有其自己的特性,能够表达一种思想感情和性格特点。为主角设计一个主题音调,并作种种变奏,以表现人物的性格、情绪和主题,有时剧中较为重要的角色都有主题音调。这种作曲方法,在传统戏中是没有的,这是20世纪60年代我国“样板戏”借鉴西方歌剧的作曲方法。当代,主题音调的作曲技法被一些戏曲创作者们沿用,它在塑造人物形象和突出主题上取得了很好的艺术效果。湖北黄梅戏《银锁怨》主要角色田巧巧是一位善良、柔弱、充满母爱的农村年轻女性,是贯穿全剧始终的悲剧人物,作曲者根据这一人物的特点,将黄梅戏传统唱腔“菩萨调”的首句和末句,分别作为该剧的音乐主题和副主题贯穿全剧,很好地表现了这个农村女性坎坷多难的悲剧命运。首先,大幕未开,将原“菩萨调”首句用拉开节奏、放慢速度、简化音符的办法,用大唢呐领奏出“菩萨调”首句变奏,那悲愤激昂的音调,像一声划破夜空的呐喊,对那些野蛮愚昧的人们发出了一声强有力的控诉;当田巧巧第一次出场时,头戴纱巾被蒙住双眼,小姑三妹和丈夫长根将其扶出“摸瓜”,为了形容她那种紧张不安的心理状态,作曲者采用主题模进的手法,将“菩萨调”曲调移高五度演奏,这样既保留了原音调的轮廓,又在旋律上有新的发展,从而具有推进、展开的积极因素,形象地表现了田巧巧复杂的情绪和心理。

黄梅戏《英子》的音乐创作上,作曲者将一首鄂东地方山歌(白云给了蓝蓝天,绿树给了青青山,碧水给了深深海,我的娘给了我人间)贯穿始终,山歌旋律流畅,亲切感人,让人情不自禁的陶醉其中,也符合剧中人物的情感特征,对整个《英子》的音乐风格起到了“奠基石”的作用。

在湖北省黄梅戏剧院创作演出的大型现代黄梅戏《李四光》中,一首由李四光创作的小提琴曲《行路难》作为主题音调贯穿全剧,有时由人声演唱,有时用钢琴独奏,有时由小提琴奏出。“李四光身处20世纪那个充满内忧外患的时代,一心想要科学救国,却常常在现实中到处碰壁,虽然他坚持上下求索,仍感叹生活道路之艰辛,施展抱负之不易。”《行路难》的贯穿,表现了特定的时代背景,突出了主题。