

演員談演唱

中國戲劇出版社

基 芒

內 容 提 要

本書包括五篇文章。前四篇是豫劇名演員常香玉同志及吳碧波、高潔、馬琳等優秀演員在從事戲曲藝術創造上的體會和經驗。她們從創造角色、刻畫人物性格、唱腔設計、學習民族戲曲遺產等方面，詳盡地写出了她們數年來的心得和體會。

本書還選了音樂家馬可同志對常香玉同志的“俺紅娘心腸硬見他也悲傷”的唱腔分析一文，文中精辟的闡述了豫劇音樂的優秀傳統和豐富動人的表現力。

演 員 談 演 唱

河南豫劇院藝術室匯編

*

河南人民出版社出版（鄭州市行政區經五路）

河南省書刊出版業營業許可証出字第—號

開封日報印刷廠印刷 河南省新華書店發行

*

豫總書號：1900

787×1092 1/32 · 2 $\frac{15}{32}$ 印張 · 40,000字

1959年6月第1版 1959年6月第1次印刷

印數：1——6,087冊

統一書號：8105·157

定價：(7)0.22元

前 言

这个册子里的几篇文章，是我院几个演員在創造角色、演唱經驗等方面的亲身体会。其中有二篇文章曾在其他刊物上发表过。我們經常收到兄弟剧团的来信，希望能看到这一方面的材料。为了交流經驗，特选了这四篇文章編选成集。书中不足之处，希同志們多予指正。

此外，为了便于同志們分析研究，我們特选了馬可同志对常香玉同志的“俺紅娘心腸硬見他也悲伤”的唱腔分析一文，附录于后，供同志們参考。

河南豫剧院艺朮室

一九五九年六月

目 錄

談“拷紅”一劇唱腔的演變過程·····	常香玉 (3)
學習豫劇並運用它來表現現代生活·····	高 洁 (26)
扮演“能不夠”的幾點體會·····	吳碧波 (42)
演現代劇點滴體會·····	馬 琳 (51)

附 錄

“俺紅娘心腸硬見他也悲傷”

(民間戲曲音樂講話) ····· 馬 可 (55)

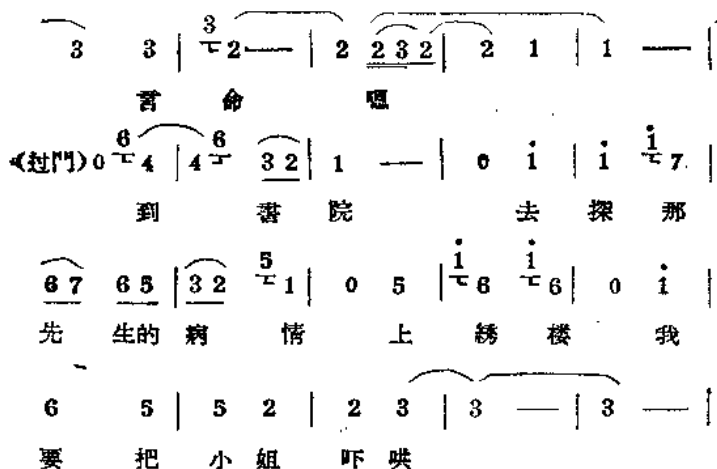
談“拷紅”一劇唱腔的演变过程

常 香 玉

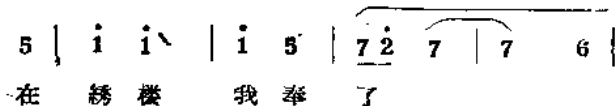
在我演出的“花木兰”“拷紅”“白蛇傳”“破洪州”“大祭椿”“桃花庵”“母亲”和“朝阳沟”等几出戏里，从唱腔上、表演上变化比較大的还是“拷紅”。我从十二岁开始就演这出戏，那时候演“拷紅”和現在演“拷紅”在很多地方是不相同的。那时的演出，無論在唱腔上、表演上、特别是在剧本上未經过改革，都是很粗糙的，可以說兩者不能相比。当然，不是說今天的“拷紅”完美无缺，相反的还存在着很多缺点。我自己也还在摸索和探討修改中。現在我就着重談一談“拷紅”一劇的唱腔演变过程。

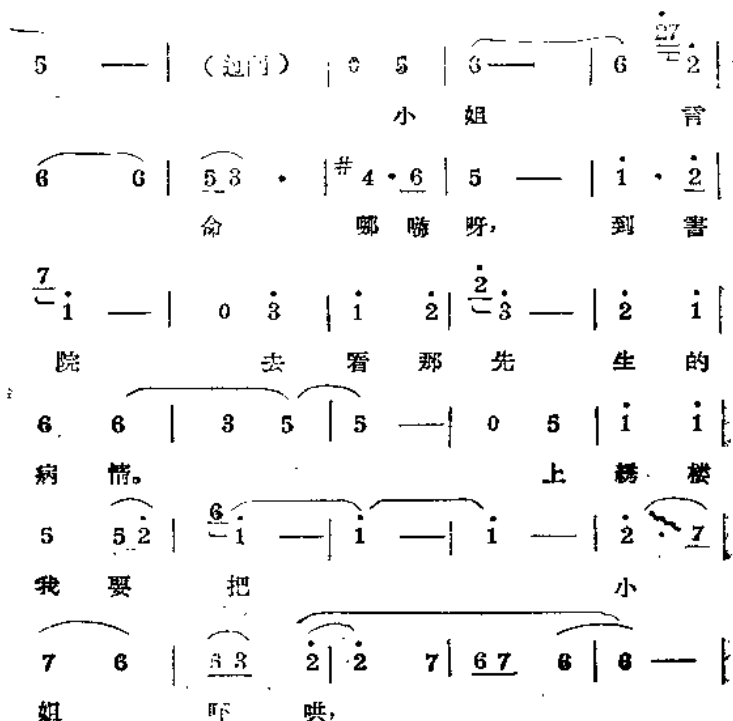
就拿第一段紅娘上場的唱腔來說，通过全国第一屆戏曲会演后，感觉到原来的唱腔已不能表达紅娘这样一个活潑、調皮、富于正义感、又有斗争性的人物。最早“拷紅”唱腔是采用了“豫西調”（“豫西調”是下五音，因为它的弦特別高，声音高不上去，就得低下来），是我父亲傳教的。他是演旦角中嗓子較差的一个，正因为他的嗓子不好，必然要按他的条件去設計唱腔，所以他力求唱字清晰，唱戏就象說戏一样，因此人家都叫他“說戏的”（形容他的唱腔旋律性不强）。記得当时“拷紅”的唱腔大概是这样的：

5 | 1̇ 1̇ | 1̇ 1̇ | 5 5 | 5̇ 3̇ 3̇ |
在 綉 樓 我 牽 了 小 姐

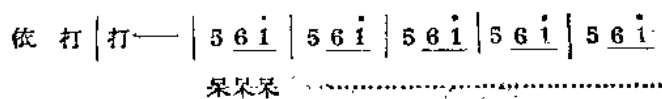
唱腔比較簡單，听起来很平淡，不够活潑，不帶勁，和紅娘这样一个活潑、調皮的人物性格有距离。后来又在开封听到人家唱“豫东調”。一般說，“豫东調”唱腔是比較愉快、活潑的，我想：难道“豫西調”就不能变变唱成“豫东調”嗎？因此，我就大着胆子唱起来。在旧社会里，唱“豫西調”的演員是不准唱“豫东調”的，唱“豫东調”的演員也是不能唱“豫西調”，否則，就会遭到攻击，受到排斥。当时我唱“豫东調”也遭到一些人的不滿，說我是“南腔北調”；并諷刺我父亲是“老圣人”我是“新圣人”，就是說不按規矩唱戏。当时我就搞不通，我想：反正都是这样的板眼，都是表现这样一个人物，为啥唱“豫西調”的就不能唱“豫东調”呢？后来我就只管唱，我想：你們愿說啥就只管說吧，我以為只要符合人物情感，只要羣众欢迎就可以唱。当时“豫东調”的唱腔大概是这样的：

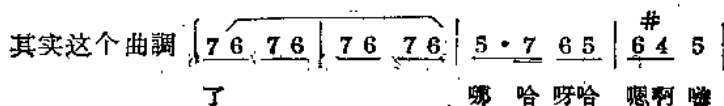
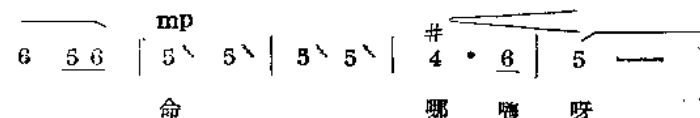
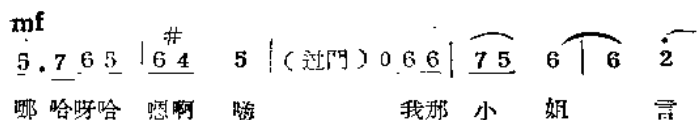
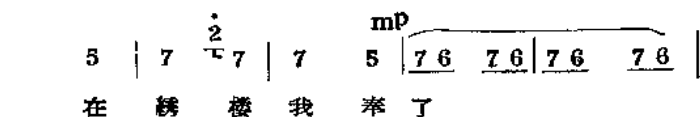

这样的唱法较“豫西调”就活泼、跳跃一些。

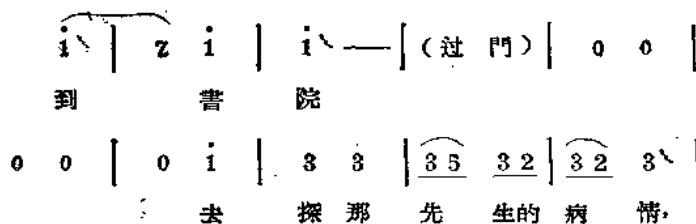
通过全国第一届戏曲会演，看见了其他兄弟剧种的演出，使我得到很大启发，进一步感觉到这样的唱法还不能充分表现“红娘”这样一个角色。特别是红娘一出场，就应该给观众一个性格开朗、热情活泼的形象。在音乐上，红娘出场时的伴奏是很跳跃的：

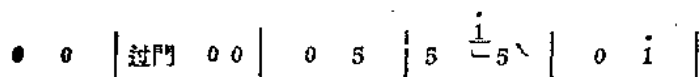

可是一張吼唱，就和音乐配不起来。后来又进一步的摸索，改成現在舞台上演出唱的曲調：

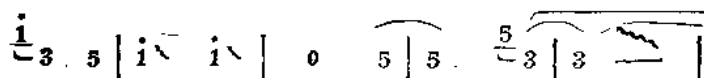

也是根据老腔調变化而来的，主要是在演唱中注意了声音强弱的变化、唱詞的擺法，以及声音高低的变化等。其实这里也沒有采用别的曲調和作更多的变化。下旬是：

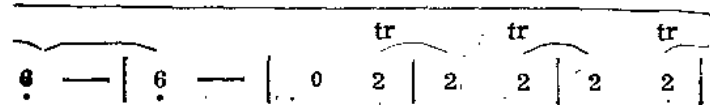

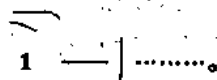
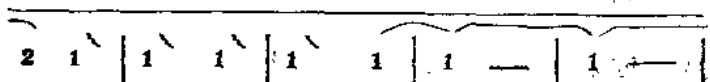
上 綉 樓 我

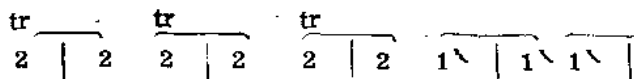
要 把 小 姐 吓 哄.....

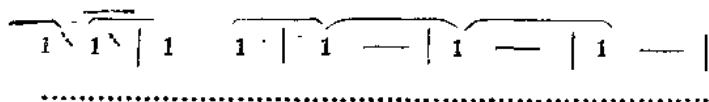
嗯.....

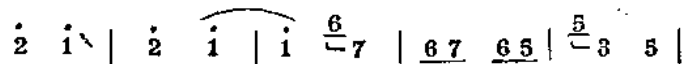
这句唱腔唱的是“下五音”，一般說“下五音”适宜表現“悲”的情緒，但我感到，唱下五音不一定是悲的，只要从声音的运用上、面部表情上注意适当掌握，完全可以让它符合另外一种情感。因为紅娘当时是在吓哄小姐，所以就这样唱：

嗯.....

下一句的詞是：我就說張先生的病疾不輕。原來的吧腔是：

我 就 說 張 先 生 的 病 疾

不輕

因为这句戏所唱的不完全是真话，她有意識地逗小姐，他自己也觉得可笑。因此，在唱到“我就說呀”时應該用偷偷的語气，同时，眼色和表情都应该帶出来，沒有这样的表情、这样的声音，情感就很难表达出来。演唱这句戏时，先停顿一下，把气吸上来，用輕輕的語气“我就說呀”，然后，在唱到“張先生的病疾不輕”时，声音才放出来。原来这句也不帶笑声，据我了解，豫剧唱腔中帶哭声的很多，帶笑声似乎是少一些。开始我是唱完这一句才笑了一下，后来在北京的一次晚会上，观摩苏联一个民間歌舞团，其中有个唱民歌的演員唱得很好。当时，她那一只歌唱了四、五遍。她的語言我虽然不懂，而观众們却百听不厌，这就是演員的演唱成功而把观众引吸住了。她演唱的民歌中也帶有笑声，而且处理得很好，他唱到笑时，我在笑，观众也在笑。回来以后，我就研究这个問題：人家唱的是民歌，又不象戏剧有曲折的故事情节，就短短的一只歌曲就紧紧地吸引了观众，而我們

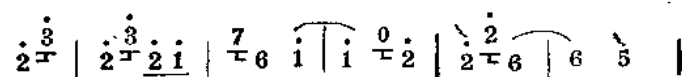
呢？就这样，当晚她的声音一直在我脑子里转来转去，但一时也学不会人家的唱法。接着又联想到象红娘这样一个人物，为什么就不能加上笑的声音呢？红娘当时的情绪不也是可笑的吗？既然情感符合，我认为就可以加上笑声，但是又该怎么去加笑声呢？后来就在“我就说呀 张先生的病疾不轻”这句戏里加上了笑声。开始带上笑声时，一唱光“脱气”，唱到这儿就没气了，或者是事先准备不好，笑不出来。现在是比较有把握一些，十次有八、九次是对的。但也有一两次还掌握不稳。现在是这样唱的：

0 0 | 0 0 | 0 0 | (过门) 0 $\overset{\cdot}{3}$ |
 (白) 我 就 说 呀 (唱) 张

$\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{3}$ | $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{1}$ | $\overset{\cdot}{7}$ $\overset{\cdot}{6}$ | $\overset{\cdot}{1}$ | $\overset{\cdot}{1}$ $\overset{\cdot}{2}$ | $\overset{\cdot}{2}$ | $\overset{\cdot}{2}$ $\overset{\cdot}{6}$ | $\overset{\cdot}{6}$ $\overset{\cdot}{5}$ |
 先 生 的 病 疾 不 轻 呵 (笑声)

$\overset{\cdot}{5}$ — | $\overset{\cdot}{5}$ — |

在“轻”字中间带出笑声。刚开始，吸气握掌不好，唱“轻”字时，把气都送出完了，“轻”字以后，既笑不出也唱不出了。根据我的体会：在唱到“我就说呀”时，就要准备下一句的唱腔，先用面部的笑容和喜悦的情绪把观众吸引过来，再唱出“我就说呀”，然后可以停顿片刻，观众这时会急于要知道，“你要说啥呢？”这个停顿，一可增加戏剧性的效果，更重要的是借此停顿换好气息，然后马上唱出

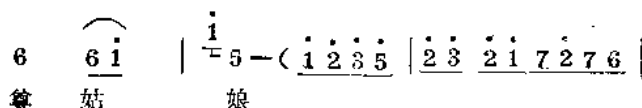

張先生的病疾不輕（笑聲）

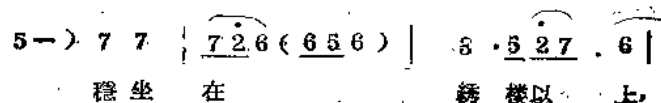
5 — | 5 — | ……………这句唱腔。如果事先換不好

气，到時間可能是面部笑了而发不出声来，形成“脱气”，或是笑也笑不好，唱也唱不好；如果是准备好了，这句戏就会唱得比較完美好听。平时，有時我就練習，这样唱唱，那样唱唱，翻来复去捉摸怎样唱才舒服，直到今天，我还在不断的摸索。这仅是第一段戏演变过程，当然以后我还要唱。今年我卅多岁了，比如我再要唱卅年，这卅年还要不断的丰富、发展和提高它。現在，虽然观众对这段戏有一些好的反映，但是缺点还是有的，还应该繼續在唱腔設計方面下苦工夫。

其次，“尊姑娘，穩坐在綉樓以上”这句唱腔也是有变化的，这个变化是根据紅娘这个調皮、活潑的性格而来的。原来这句戏有两种唱法，一种是：

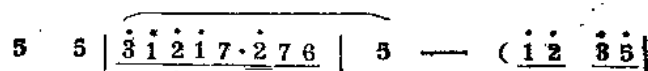

尊姑娘

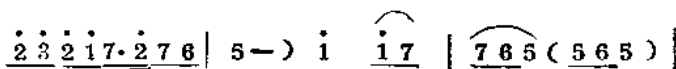

穩坐在綉樓以上

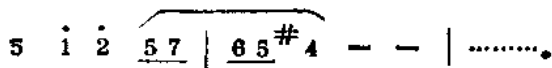
6 ……；另一种是：

尊姑娘

穩 坐 在

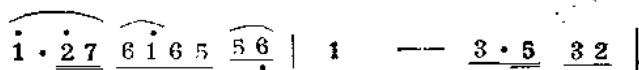

綉 樓 以 上

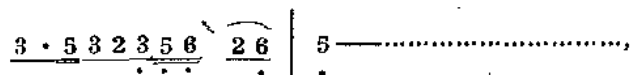
以上两种过去都唱过，现在为啥要改成这样的唱法呢？我觉得从声音当中，应该表示红娘逗小姐的心情，她的台词是：我就这样说，看你小姐用什么样的心情去同情张生。红娘是富有正义感的姑娘，他希望这件事成功。所以在声音运用上应该有所不同。如：

尊 姑 娘 哪 哈 呀哈

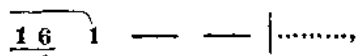
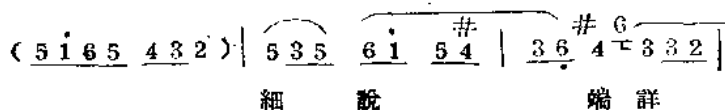
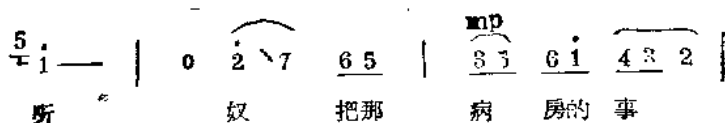

哪 哪 呀哈 哪 哈 哪 哈 呀哈

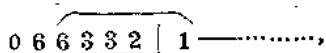
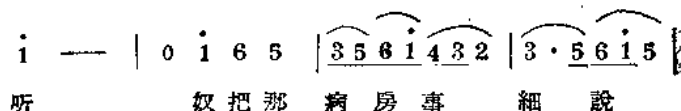

哪 哈呀哈哪呀哈 哪 哈

这里充满了逗人的心情。下面“稳坐在綉楼以上，听奴把病房事细说端详”这几句主要是声音控制上的轻、重、强、弱的变化：

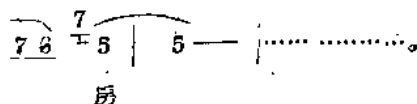
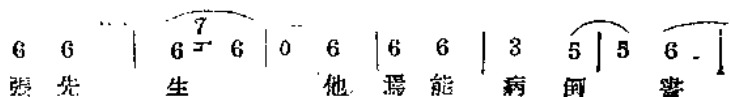

唱“病房的事”，“事”几个字应该轻下来，其实也可以象下面这样唱：

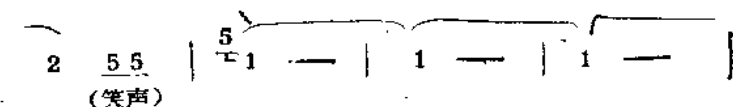
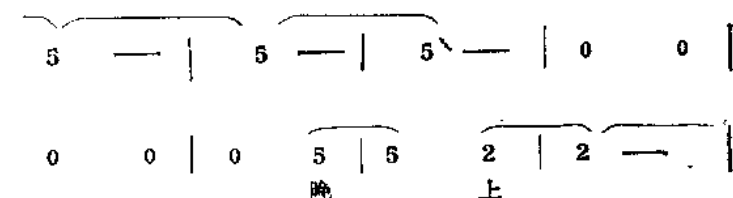
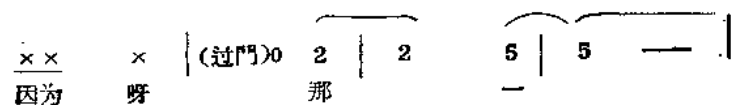
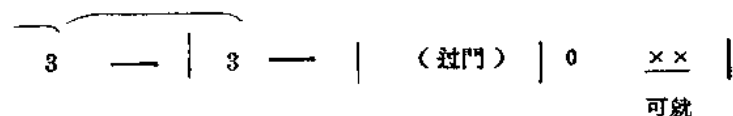
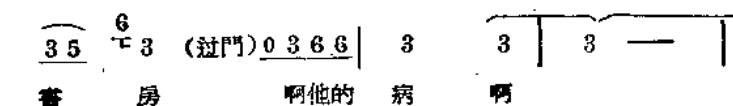
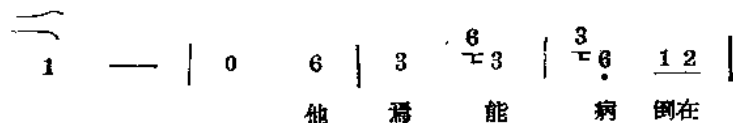
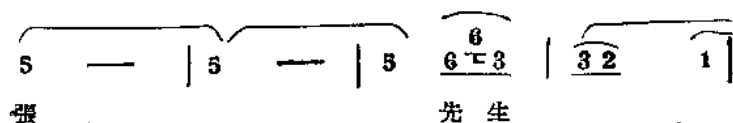

端 詳

这样唱也未尝不可，但一般听起来，前者比后者符合情感，也好听。底下是转流水板。原来的唱腔是这样的：

这样唱不能充分結合情感，好象在給小姐說道理一样，所以就改成现在这样：

1 — |……………,

为啥这时她拉字拖腔呢？因为她想起了西厢相会时张生得下了病，在舞台上就运用了转身的动作。“他的病”三字是“半说半唱”。原来练习唱这一句时容易掉板，不好掌握，偷字不好偷。紧接着后面：

$\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ | $\overset{17}{\underline{\underline{\dot{1}}}}$ — |……………,

才得下了

通过前面的偷字，这句高上去的效果，更突出了。接着：

0 5 | $\dot{1}$ $\underline{5\ 3}$ | 3 $\underline{5\ 2}$ | $\overset{3}{\underline{\underline{\dot{2}}}}$ $\underline{2\ 6}$ $\overset{6}{\dot{1}}$ 2 |……………

相 思 病 就 有 口 也 难 张

需要低下来，因为红娘唱这句戏时有点害羞。

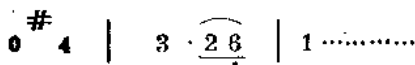
0 $\dot{1}$ | 5 5 | $\underline{3\ 3\ 3}$ | $\underline{6\ 3\ 3}$ | $\overset{3}{\underline{\underline{\dot{6}}}}$ $\underline{0\ 3}$ |

奴 今 早 到 病 房 把 病 探 望 呵

$\underline{6}$ $\underline{6}$ $\underline{5}$ | $\underline{6\ 5}$ 3 | 0 $\overset{\#}{4}$ | 3 $\underline{2\ 6}$ | 1…………

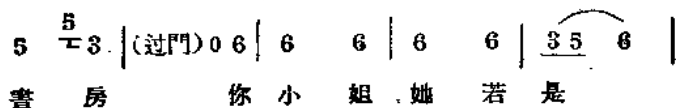
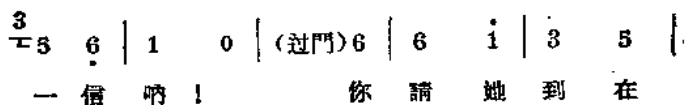
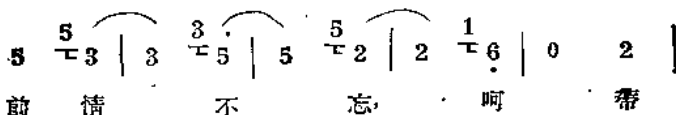
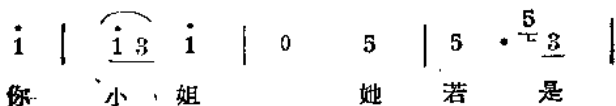
张 先 生 他 言 道 病 入 膏 肓

这一句为啥要特别强调它呢？因为他在吓唬小姐。当时她的台词是：张先生说 he 快死啦！

病 入 膏 肓

唱这一句话时应该沉重一些，叫小姐感到張生病疾的严重性。接着：

.....,

为啥又要从語气上強調它呢？因为紅娘这时在学着張生气时的語气和形象。接唱：

