

徐玉兰

上海越剧名家唱腔精选系列

越剧唱腔 精选

上海越剧艺术研究中心 编
顾振遐 编著

附CD四张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

徐玉兰

上海越剧名家唱腔精选系列

越剧唱腔 精选

上海越剧艺术研究中心 编
顾振遐 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

图书在版编目(CIP)数据

徐玉兰越剧唱腔精选 / 上海越剧艺术研究中心编; 顾振遐编著 -
上海: 上海音乐出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5523-0158-8

I. 徐… II. ①上… ②顾… III. 越剧-唱腔-选集 IV. J643.555

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 044574 号

徐玉兰越剧唱腔精选

上海越剧艺术研究中心 编

顾振遐 编著

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

音像编辑: 曹德玲

封面设计: 宫 超

资 料: 张 勇

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市北印刷(集团)有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 15 插页: 4 谱、文: 240 面

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

ISBN 978-7-5523-0158-8/J·0121

定价: 86.00 元(附 CD 4 张)

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

徐玉兰

《是我错》
徐玉兰饰赵文骏
1992年

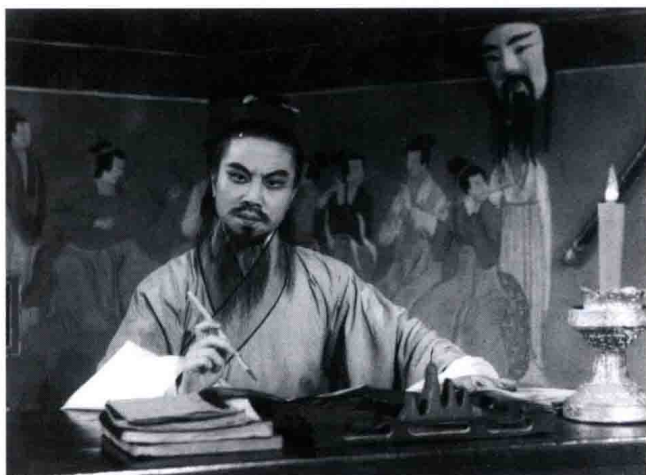
《春香传》徐玉兰饰李梦龙 1954年

《北地王》徐玉兰饰刘谡 1957年6月

《追鱼》徐玉兰饰张珍 1956年

《关汉卿》徐玉兰饰关汉卿 1958年

《西厢记》徐玉兰饰张生 1960年

《红楼梦》
徐玉兰饰贾宝玉
1958年

《打金枝》徐玉兰饰郭暧、金采风饰公主

《亮眼哥》徐玉兰饰万松青、王文娟饰田玉柳 1964年

《乔老爷》徐玉兰饰乔老爷 1958年

《评雪辨踪》徐玉兰饰吕蒙正 1992年

《碧玉簪》徐玉兰饰王玉林

《盘夫》

徐玉兰饰曾荣、王文娟饰严兰贞
1979年

戏曲电视片《西园记》徐玉兰饰张继华 1982年

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《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所组成。该书的出版是越剧理论体系的重要组成部分——越剧唱腔音乐第一次系统、完整地体现。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《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护保工作作出贡献。同时,也为上海文化和中国戏曲文化的积淀添砖加瓦。

黄德君

2012年7月

序

时光过得真快啊,一霎眼,已是华年不再,白发催人,人到夕阳黄昏了。有道逝水流年,这话一点不假。我的整整 57 年舞台生涯,正是在这不知不觉中似流水一样淌过去了。也许因为我这一辈子都在与色彩缤纷的舞台艺术打交道,扮演的又尽是风华少年,翩翩书生;也许因为这些年来我依然老不服老,还是一门心思跌打扑滚在剧团里;所以,平时似乎还真的不觉老之已至了呢。

当然,有时候蓦然回首,也会惊觉自己走过的路程已经很长很长;也会想到这经历了的许多耕耘艰辛,丰收喜悦;执著探索、追求中领悟到的许多心得,是到了该总结一下的时候了。我还想,如果真能把回顾总结后的这些所思所得,系统地记录下来,理出个子丑寅卯,甲乙丙丁,那么,它既是我个人艺术生命史上值得纪念的一页,也给近代越剧发展史增添了一个形象注解,一份活的佐证材料。它也许或多或少能为越剧艺术的改革发展,为后来人的创新开拓,提供一些可供借鉴比较的参照资料。

然而,我虽是这样想过,但却还没来得及做。因为有种种因素,种种原委。

难得顾振遐同志是个有心人。经过他的辛勤采撷,精心汇编,我的这本唱腔集,终于同广大读者见面了。全书通过对我的 89 段唱腔的细腻分析,既画龙点睛式的勾描出一个艺术流派从形成到发展,从发展到成熟的清晰演变轨迹;又客观地指出其有所长,也有所短,并引导欣赏者既知其然,又知其所以然,从而提高他们对越剧流派的鉴赏水平。这既是对徐派唱腔艺术的科学总结,也是对流派必须不断改革演变、不断推陈出新的有力呼吁。为此,我十分感谢顾振遐同志,感谢他为流派唱腔的理论性研究,为呼唤越剧音乐的跨步再革新,做了一项很有意义的工作。

我同顾振遐同志的共事合作,已有 40 年历史。20 世纪 50 年代初我演出的

《北地王》，就是我们合作的第一出戏。从此，我们在共同探讨并实践越剧音乐的继承革新方面，成了艺术见解相当投契的合作伙伴。我主演的许多比较成功的剧目，如《追鱼》《红楼梦》《关汉卿》《乔老爷上轿》《西园记》，以及现代戏《真正的考试》《平凡的岗位》等，都由他作曲记谱。合作中，我们互相赏识对方的不保守，善吸收；彼此信赖艺术创造中的认真执著和敢于突破、敢于创新。所以，工作中的配合，相当协调，相当默契。

也许就为这来自默契合作中的理解和熟悉，顾振遐同志选辑的这一本《徐玉兰越剧唱腔精选》，不但从曲调、板式、情韵、色彩等不同角度，注意其所选唱段的代表性；而且更注重体现流派发展脉络的特征性和规律性，编排精当有致，剖析也自有独到见地。所以，通过这89段唱腔变化发展的形象回顾，我自己好像也在重温过去难忘的一幕幕，一场场。已成昨天的许多梨园往事，勾起我丝丝缕缕缅怀深情。

是啊，回头看几十年留下的艺术足迹，总结一下成败得失之经验，归纳起来，印象最深的是三个字：一是学，二是悟，三是化。学，就是广采博取，不断充实自己，丰富自己；悟，就是要迅速提高艺术感应力，努力培养自己准确把握剧种规律、敏锐领悟艺术美感、入微体察观众欣赏心理的悟性；化，就是把所学习所感受到的新东西，加以咀嚼、消化、改造、复合，再糅和融汇进自己新的艺术创造中。总之，我最深的体会是，艺术贵在独创。有独创性，才可能有独树一帜、独标一格的新鲜艺术；有独创性，才可能产生独特的审美价值。古往今来，好的艺术，总会给人以强烈的新鲜感。这种新鲜感，一点一滴也离不开独创。

当然，任何艺术流派的形成，都首先要建立在继承前人成果的基础上。任何初学者的起步，也总离不开对老师的模仿。但如果仅此而已，没有发展，那么，充其量也不过是依着葫芦画个瓢，不会有什么新鲜感，更不会有很长的生命力。照搬式的继承，既不可能促动艺术进化，也不可能催生新的流派的。

事实上，流派本身也在流，也在变。只有不断流不断变的流派，才会经常显示其勃勃生机。所以，有人说流派必须流，我是同意这个观点的。因为所谓派，固然

指的是经过长期艺术实践,已经形成带有一定规律性和稳定性的某种独特风格,但这种规律性和稳定性,其本身恰恰就是在变化发展中形成的。它形成之后,又需要随着时代、生活、艺术的进化而有所沿革发展。因此,其规律性、稳定性也是相对的。

至于流派之流,它既有流行、流传和在流行流传中得到普遍认可赞赏的意思,更有其自身需要不断充实、丰富、更新、发展的含义。没有后者这个“流”,前者的“流”也终将停滞阻塞。而流派一旦不流了,甚至僵化凝固了,那么这个派也迟早会因缺少生气缺少活力而失去其原有的光辉,失去其存在的美学价值。

记得我们以前每搞一出戏,总要千方百计搞点有新鲜感的新腔,使其既符合台上人物的思想感情,具有强烈的美感;又能使台下观众爱听、爱学、爱唱;久而久之,还能在传唱中流行。正是这种有意识的追求,迫使我们无论唱得再红,演得再轰动,也绝不忘再学习、再借鉴,在出新的台阶上再上一层楼。在这一点上,我和老顾确也颇具共识。所以,我们合作的许多主要唱段,不少已成众所公认的保留唱腔。如《红楼梦》中的“金玉良缘”、《西园记》中的“摘梅”等,都凝聚着我们两人的共同追求和心血。特别是《红楼梦·哭灵》一场中的“问紫鹃”,它是戏剧高潮之后涌起的一汪余波。要不是别具幽致逸韵,要不是赋以独特魅力,那么,大浪奔腾之后的这潭漩涡深处的感情戏,就很难抓得住观众。可是,基于对人物丰富内心世界的理解和把握,顾振遐同志硬是用焕然一新的艺术手法,把这段宝玉和紫鹃的灵堂对唱,设计得别开生面。那通过独特旋律流溢出来的深邃意蕴,充满着耐人寻味的情致和美感。我俩合作的这段唱腔,也终于成了越剧爱好者众口传唱的名曲。

顾振遐同志自身在音乐创作上的很深造诣,加上我们之间的长期默契合作,使他对徐派唱腔的形成与发展以及特征和功能,都有着比一般评介更周详更深刻的阐发和剖析。因此,我自己读着这本唱腔集,也情不自禁地在重温往昔的同时,深受启迪和教益。

事实上,流派除了唱腔,还有表演,还有气质、风度、格调、情韵、个性色彩,等等。流派应该是一个系列。所以,学习流派,不能流于形式,只求形似;而应悟其精

神,学其精髓,从中把握艺术创造的规律性东西,从而激发自己的创作热情,丰富充实自己的创作才能。

我衷心希望这本唱腔集的面世,能帮助学习流派的青年演员拓宽思路,打开眼界;能激励他们在广采博取、打实基础的同时,树雄心、立壮志,敢于突破超越前辈,创造出无愧于伟大时代的新流派。我想,这不但是我的热切期待,也是本书编纂者顾振遐同志的夙愿深衷吧!

最后,在这本唱腔集即将奉献给亲爱的读者之际,我还要向给过此书出版以大力支持帮助的海音乐出版社表示深切的谢意。祝该书的降生,能够成为我们未来合作的祥瑞开端。

徐玉兰

目 录

总序	黄德君(1)
序	徐玉兰(1)
论徐派唱腔	顾振遐(1)
曲谱前言	(73)

尺 调 腔

1. 千错万错是我错(选自《是我错》赵文骏唱段)	(74)
2. 回十八(选自《梁山伯与祝英台》梁山伯唱段)	(76)
3. 江山如画春色浓(选自《春香传》李梦龙唱段)	(82)
4. 莺声呀呀空中闻(选自《春香传》李梦龙唱段)	(83)
5. 你回头一笑百媚生(选自《春香传》李梦龙、春香对唱唱段)	(84)
6. 卞学道素来多狡诈(选自《春香传》李梦龙唱段)	(89)
7. 说什么姻缘本是前生定(选自《追鱼》张珍唱段)	(90)
8. 听娘子说出真心话(选自《追鱼》张珍唱段)	(92)
9. 如今是敌骑已过汉中地(选自《北地王》刘湛唱段)	(94)
10. 魏兵犯境国事非(选自《北地王》刘湛与崔氏唱段)	(96)
11. 想先帝赤手空拳闯天下(选自《北地王》刘湛唱段)	(98)
12. 幸亏今日进宫求(选自《北地王》刘湛唱段)	(100)
13. 天上掉下个林妹妹(选自《红楼梦》贾宝玉、林黛玉对唱唱段)	(102)
14. 但愿得今晚梦游普救寺(选自《红楼梦》贾宝玉唱段)	(103)
15. 每日里送往迎来把客陪(选自《红楼梦》贾宝玉唱段)	(104)
16. 那琪官自幼父母双亡故(选自《红楼梦》贾宝玉唱段)	(105)

17. 他愿做个闲乐渔樵(选自《红楼梦》贾宝玉唱段)	(106)
18. 合不拢笑口把喜讯接(选自《红楼梦》贾宝玉唱段)	(107)
19. 这年头庶民涂炭(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(110)
20. 豺狼当道世风变(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(111)
21. 身经白刃头方贵(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(112)
22. 狐群狗党真不少(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(113)
23. 感天动地窦娥冤(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(114)
24. 常言疑心生暗鬼(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(115)
25. 谁把你狗头当人头(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(117)
26. 往日开方一挥就(选自《关汉卿》关汉卿、二姐对唱唱段)	(118)
27. 你不自悲为我哀(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(120)
28. 双手接过一杯酒(选自《关汉卿》关汉卿唱段)	(121)
29. 奸臣贼子满金殿(选自《盘夫》曾荣唱段)	(122)
30. 兰贞果然好厉害(选自《盘夫》曾荣唱段)	(123)
31. 各人自有各人事(选自《盘夫》曾荣、严兰贞对唱唱段)	(124)
32. 为妻也有比喻在(选自《盘夫》曾荣、严兰贞对唱唱段)	(127)
33. 我不住钱塘住南京(选自《盘夫》曾荣唱段)	(128)
34. 我道奸贼生奸女(选自《盘夫》曾荣唱段)	(129)
35. 骂你奸贼老严嵩(选自《盘夫》曾荣、严兰贞对唱唱段)	(131)
36. 可怜我被奸贼陷害受尽苦(选自《盘夫》曾荣唱段)	(134)
37. 莫道曾荣无情义(选自《盘夫》曾荣唱段)	(135)
38. 此身恍若蓬莱游(选自《西园记》张继华唱段)	(136)
39. 梅子虽酸回味长(选自《西园记》张继华唱段)	(138)
40. 我爱卿情深反累卿(选自《西园记》张继华唱段)	(140)
41. 我虽是怀抱灵位拜天地(选自《西园记》张继华唱段)	(141)
42. 浮生恍若梦一场(选自《西园记》张继华唱段)	(142)