

王文娟

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
金 良 编著

附CD四张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

王文娟

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
金 良 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

王文娟越剧唱腔精选 / 上海越剧艺术研究中心编; 金良编著 -

上海: 上海音乐出版社, 2013.8

ISBN 978-7-5523-0273-8

I. 王… II. ①上… ②金… III. 越剧 - 唱腔 - 选集 IV. J643.555

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 142849 号

王文娟越剧唱腔精选

上海越剧艺术研究中心 编

金 良 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: 8.5 插页: 4 谱、文: 136 面

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1-2,000 册

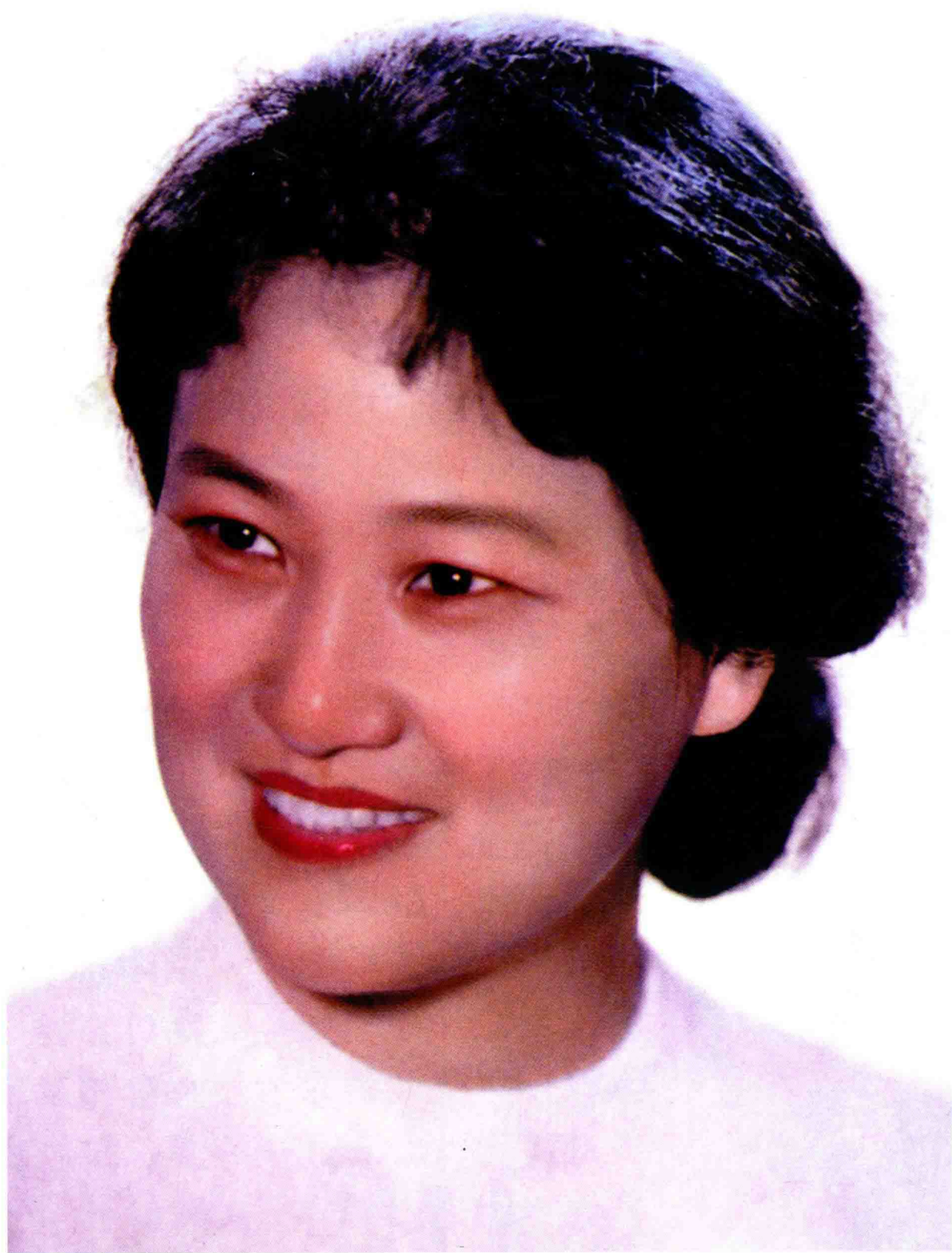
ISBN 978-7-5523-0273-8/J · 0226

定价: 68.00 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

王文娟

《红楼梦》徐玉兰饰贾宝玉（左）、王文娟饰林黛玉（右） 1983年

《春香传》王文娟饰春香 1983年2月

《北地王》王文娟饰崔氏 1957年6月

《忠魂曲》张国华饰毛委员、王文娟饰杨开慧 1977年9月

《盘夫》徐玉兰饰曾荣、
王文娟饰严兰贞 1979年

《沉香扇》王文娟饰蔡兰英、丁赛君饰徐文秀 1980年1月

《是我错》徐玉兰饰赵文骏、王文娟饰李玉珍 1992年

《追鱼》 王文娟饰鲤鱼精 1956年

《慧梅》 王文娟饰慧梅（左）、
汪秀月饰张鼎（右） 1983年10月

《西园记》 王文娟饰王玉珍 1980年10月

《皇帝与春姑》 王文娟饰桂兰 1985年10月

电视片《孟丽君》王文娟饰孟丽君 1983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《百年越剧名家唱腔精选》(上海音乐出版社 2007 年 12 月出版),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慢慢衍化,唱腔沿用的就是唱书的曲调。那时,唱腔单纯、质朴,比较简单,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。

黄德君

2012年7月

前言

著名越剧表演艺术家王文娟,在数十年的艺术实践中,成功地塑造了一个又一个光彩夺目、栩栩如生的舞台艺术形象,比如《春香传》中的春香、《孟丽君》中的孟丽君、《西园记》中的王玉贞、《慧梅》中的慧梅、《皇帝与村姑》中的村姑、《神王恋》中的慧清、《忠魂曲》中的杨开慧等等。她和徐玉兰领衔主演的《红楼梦》和《追鱼》,还被拍成彩色电影艺术片,林黛玉和鲤鱼精的形象更是奕奕传神,誉满剧坛。

由于王文娟表演精湛、文武兼备、戏路宽广,因此享有“性格演员”之美称。她那独具一格、别有风韵的王派唱腔,也赢得了广大观众和越剧同行的喜爱和赞赏。

王派唱腔,是在继承前辈的基础上,博彩众长、融会贯通,逐渐形成的。质朴自然、情真意切、柔中有刚、刚柔相济、韵味醇厚、优美动听,是她特有的演唱风格。她的音色造型,既不像傅派那样的俏丽,又不像戚派那样的深沉,她的音色,纤细中带着浑厚,质朴中隐含柔美。也许因为她扮演的林黛玉给人的印象实在太深了,所以有人以为她的唱腔只适宜于表现缠绵悱恻、凄凉感叹等压抑灰暗的情调。其实不然,王派唱腔在表现热情奔放的思想感情、刚强坚毅的人物性格时,也有其独到之处。

下面,简要介绍王文娟唱腔的几个主要特点:

(一)丰富多彩、流畅自然、意味深长的落调拖腔,不但给人以余音绕梁、曲终情至的艺术享受,而且显得新颖别致,动听感人。

比如《红楼梦》中:

1 = G $\frac{4}{4}$ 慢板

(1) $\underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} 0 \underline{\underline{5}} \overset{1}{\underline{\underline{7}}} \overset{6}{\underline{\underline{6}}} \mid \overset{5}{\underline{\underline{5}}} 0 0 \overset{6}{\underline{\underline{1}}} - \mid \overset{7}{\underline{\underline{7}}} - \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \overset{6}{\underline{\underline{6}}} \mid \underline{\underline{5}} - - 0 \parallel$

也将 你 当作我的 亲 妹 妹。

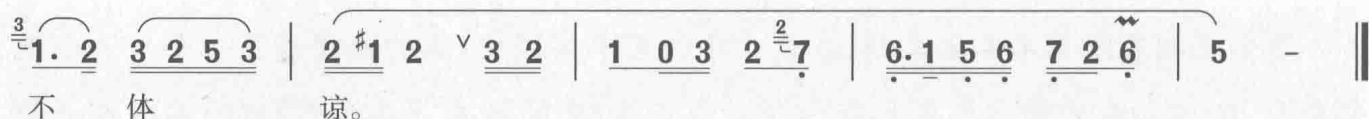
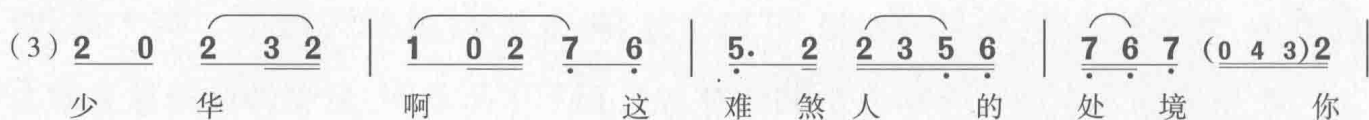
1 = D $\frac{4}{4}$ 慢板

(2) $\underline{\underline{3}} \underline{\underline{2}} \underline{\underline{1}} \underline{\underline{2}} \overset{2}{\underline{\underline{5}}} \overset{1}{\underline{\underline{3}}} \overset{2}{\underline{\underline{1}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \overset{2}{\underline{\underline{1}}} \overset{5}{\underline{\underline{3}}} \mid \underline{\underline{2}} \underline{\underline{3}} \overset{7}{\underline{\underline{7}}} \overset{6}{\underline{\underline{6}}} \underline{\underline{5}} 0 0 \mid \overset{7}{\underline{\underline{7}}} - \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{5}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{6}} \mid \underline{\underline{5}} - - 0 \parallel$

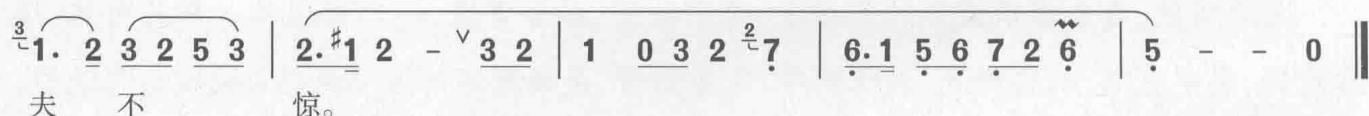
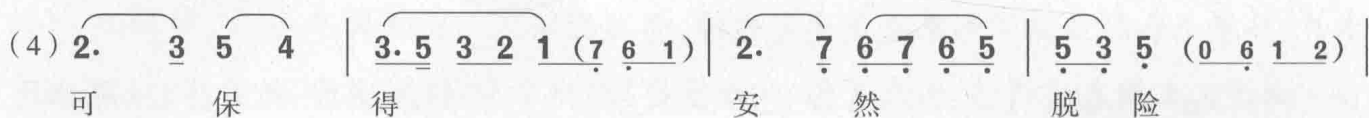
只 望 它 高 山 流 水 遇 知 音。

比如《孟丽君》中：

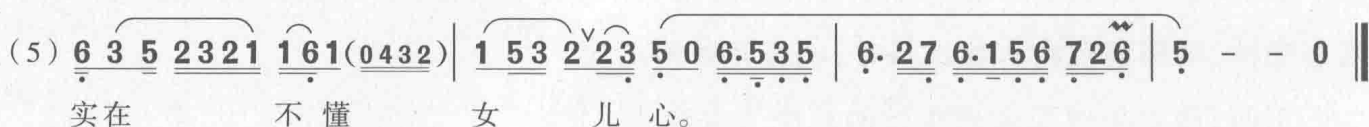
1 = G $\frac{2}{4}$ 慢中板

1 = G $\frac{4}{4}$ 中板

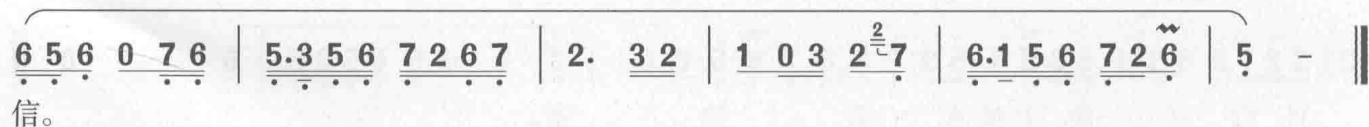
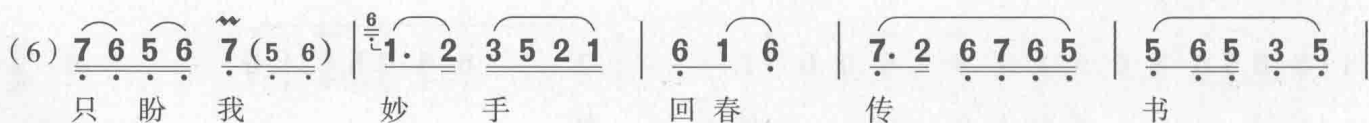

1 = G $\frac{4}{4}$ 慢板

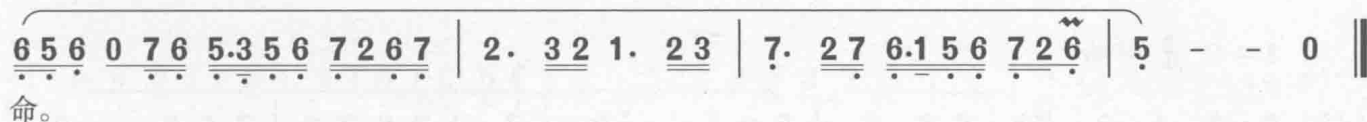
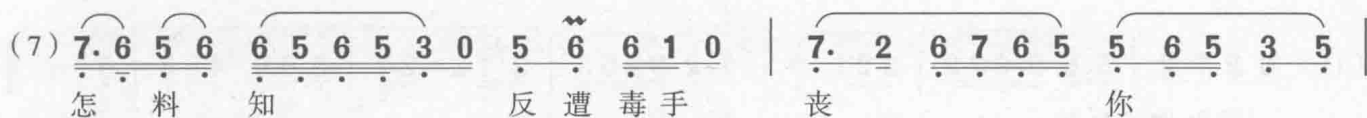
比如《西园记》中：

1 = G $\frac{2}{4}$ 慢中板

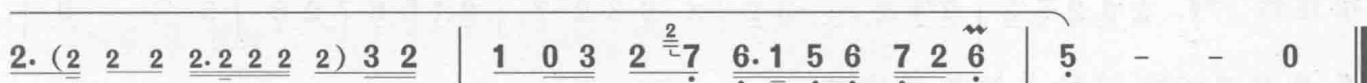
比如《皇帝与村姑》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 慢板

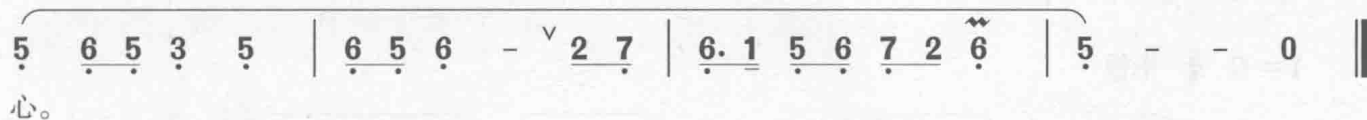
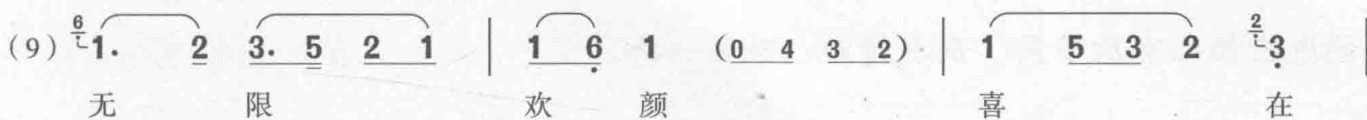
比如《忠魂曲》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 板

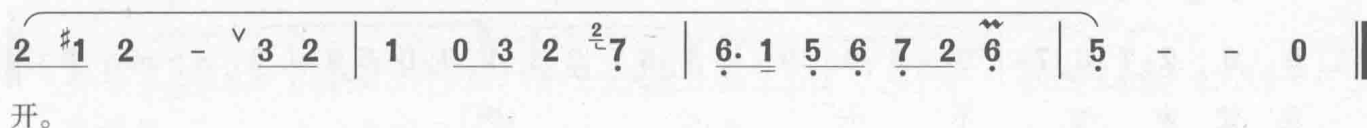
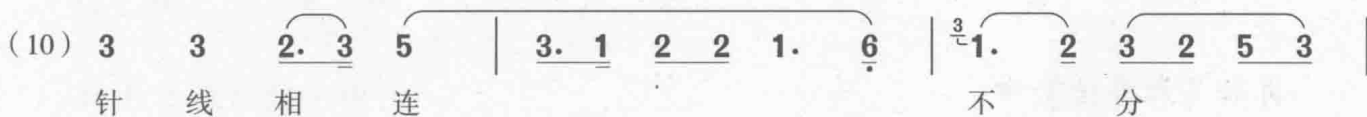

比如《慧梅》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 中板

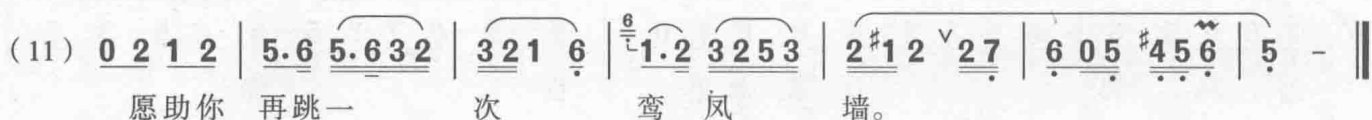

1=G $\frac{4}{4}$ 中板

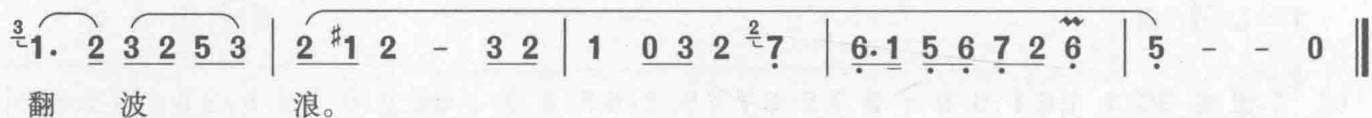
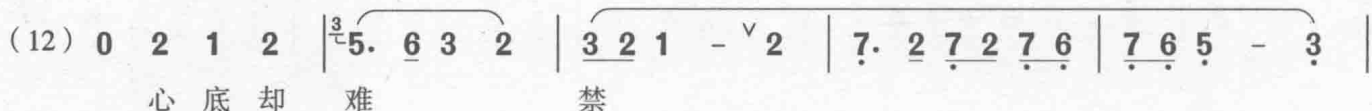

比如《神王恋》中：

1=G $\frac{2}{4}$ 慢中板

1=G $\frac{4}{4}$ 中板

很显然， $\overset{3}{\underline{1.}} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{5} \underline{3} \mid \underline{2^{\#1}} \underline{2} - \underline{3} \underline{2} \mid \underline{1} \underline{0} \underline{3} \underline{2} \overset{2}{\underline{7}} \mid \underline{6.1} \underline{5} \underline{6} \underline{7} \underline{2} \overset{\sim}{\underline{6}} \mid \underline{5} - - 0 \parallel$ ，
是最具王派唱腔特点的落调拖腔。

从以上几例来看，王文娟的落调拖腔，确是比较丰富多姿的，句幅有长有短，旋律曲折迂回、华彩流畅，节奏抑扬顿挫、起伏明显，很有变化发展的余地。

王文娟的〔四工调〕落调拖腔，由于受支兰芳的影响，与其他流派的〔四工调〕落调拖腔相比有所不同，别有趣趣、独具一格。

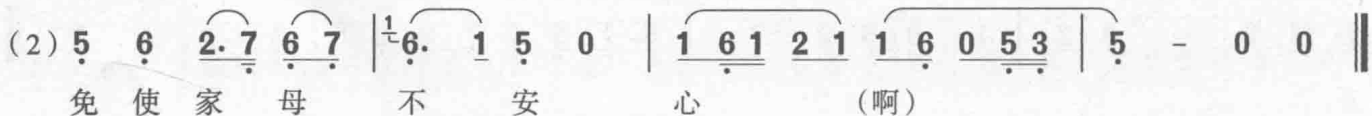
比如《盘夫》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 中板

再如《春香传》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 中板

(二)越剧各流派的清板掳腔，都有着自己的特定曲调，但在习惯上，一般总是以上句掳清板为多见。在王派唱腔中，却经常出现以下句掳清板的形式，而且曲调动听优美、高低起伏、承上启下，非常自然妥帖。

比如《红楼梦》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 慢板

(1) $\underline{\underline{5.6}} \underline{\underline{53530}} \underline{\underline{27676}} \underline{\underline{5616}} \mid \underline{\underline{1.2}} \underline{\underline{353}} \underline{\underline{2.3}} \underline{\underline{76}} \mid \underline{\underline{5.}} (\underline{\underline{643}} \underline{\underline{2343}} 5) \mid$
我 却 是 寄 人 篱 下 气 难 扬

1=G $\frac{4}{4}$ 慢板

(2) $\underline{\underline{56}} \underline{\underline{53530}} \underline{\underline{556}} \underline{\underline{116}} \mid \underline{\underline{253}} \underline{\underline{27}} \underline{\underline{6}} \underline{\underline{07}} \underline{\underline{65}} \underline{\underline{4}} \mid \underline{\underline{5.}} (\underline{\underline{643}} \underline{\underline{2343}} 5) \mid$
花 朵 儿 与 人 一 般 受 逼 凌

比如《忠魂曲》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 慢板

(3) $\underline{\underline{5}} \underline{\underline{6.156}} \underline{\underline{1616}} \mid \underline{\underline{5}} \underline{\underline{305}} \underline{\underline{21}} \underline{\underline{305}} \underline{\underline{656}} \mid \underline{\underline{5.}} (\underline{\underline{643}} \underline{\underline{2343}} 5) \mid$
生 下 你 时 天 未 亮

比如《神王恋》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 慢板

(4) $\underline{\underline{7.656}} \underline{\underline{1.276}} \underline{\underline{52}} \underline{\underline{353}} \mid \underline{\underline{6102}} \underline{\underline{3253}} \underline{\underline{205.6}} \underline{\underline{7263}} \mid \underline{\underline{5.}} (\underline{\underline{643}} \underline{\underline{2343}} 5) \mid$
须 学 会 自 解 愁 肠 自 宽 心

1=G $\frac{4}{4}$ 慢板

(5) $\underline{\underline{6.7}} \underline{\underline{2732}} \underline{\underline{2353}} \mid \underline{\underline{325}} \underline{\underline{53}} \underline{\underline{205.6}} \underline{\underline{726}} \mid \underline{\underline{5.}} (\underline{\underline{627}} \underline{\underline{6763}} 5) \mid$
重 重 叠 叠 不 迷 向

比如《孟丽君》中：

1=G $\frac{4}{4}$ 慢板

(6) $\underline{\underline{56}} \underline{\underline{53530}} \underline{\underline{56}} \underline{\underline{116}} \mid \underline{\underline{3}} \underline{\underline{1.2}} \underline{\underline{32353}} \underline{\underline{205.6}} \underline{\underline{7263}} \mid \underline{\underline{5.}} (\underline{\underline{67627}} \underline{\underline{6763}} 5) \mid$
我 这 里 方 方 寸 寸 九 回 肠

很显然，上面几例极富王派特色的清板掳腔，也是王派唱腔中常用的乐汇和乐句，旋律华彩、起落有致，节奏变化上又常用停顿或突慢的手法，极为细致地表现了人物的思想感情，为广大越剧观众所熟悉和喜爱。

(三) 丰富多彩的装饰音，既美化了唱腔，又强化了人物的思想感情。这是王派唱腔的又一特点。

比如《红楼梦》中：

1 = G $\frac{4}{4}$ 慢板

(1) $\underline{1.6} \underline{1.2} \underline{3.5} \underline{3}$ | $\underline{3} \underline{1.2} \underline{3.5} \underline{2.3}$ $\underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{1} \underline{6} \underline{0}$ | $\underline{2} \underline{3} \underline{2.3} \underline{3} \underline{6} \underline{1} \underline{1}$ | $\underline{2} \underline{2} \underline{2} - \underline{0}$ |

绕 绿 堤 拂柳 丝 穿过 花 径，

$\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{5.6} \underline{7.2} \underline{6.7} \underline{5}$ | $\underline{6} \underline{1} \underline{2} \underline{3.5} \underline{2.3}$ $\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{6} \underline{0}$ | $\underline{1} \underline{1} \underline{3} \underline{2.3} \underline{2.1} \underline{6} \underline{1} \underline{6}$ | $\underline{2} \underline{1} - \underline{0} \underline{0}$ |

听 何 处 哀 怨 笛 风 送 声 声。

比如《忠魂曲》中：

1 = G $\frac{4}{4}$ 慢板

(2) $\underline{5} \underline{2} \underline{2} \underline{7.2} \underline{6} \underline{5}$ | $\underline{6} \underline{1} \underline{3} \underline{2} \underline{1}$ $\underline{2} \underline{6} \underline{5} \underline{3}$ | $\underline{3} \underline{5} \underline{2} \underline{1}$ $\underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{2} \underline{4} \underline{3}$ |

待 等 那 捷报 飞 舞 春 来

$\underline{3} \underline{2} - - \underline{0}$ | $\underline{2.3} \underline{7.6} \underline{5.3} \underline{5.6}$ $\underline{26} \underline{7} -$ | $\underline{1.2} \underline{3.5} \underline{2.1}$ $\underline{1.6} \underline{1.6} \underline{0}$ |

到， 你 再 来 除 草 培 土

$\underline{5} \underline{3} \underline{5} \underline{3} \underline{0}$ $\underline{2} \underline{2} \underline{2} \underline{1.2} \underline{7.6}$ | $\underline{6} \underline{5} \underline{0} \underline{5.6} \underline{7.6} \underline{7.2} \underline{7} \underline{6}$ | $\underline{5} - - \underline{0}$ |

祭 亲 娘。

再如《艺术魂》中：

1 = D $\frac{4}{4}$ 慢板

(3) $\underline{1} \underline{2} \underline{3} \underline{3} \underline{6} \underline{5.5} \underline{3.1}$ | $\underline{6} \underline{1} \underline{1} \underline{2} \underline{5.6} \underline{3.2} \underline{3.5}$ | $\underline{3} \underline{2} - \underline{0} \underline{0}$ |

生 前 未 能 回 中 华，