

上海戏剧学院 新思维丛书

曲学讲堂

中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班文存

· 讲座卷 ·

①

名誉主编 尚长荣 季国平 楼巍 韩生

主 编 罗怀臻 崔伟

执行主编 林琳

副主编 邓攀 吴乃顾

上海人民出版社

上海戏剧学院 新思维丛书

曲学讲堂

中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班文存

· 讲座卷 ·

①

名誉主编 尚长荣 季国平 楼巍 韩生

主 编 罗怀臻 崔伟

执行主编 林琳

副主编 邓攀 吴乃顾

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

曲学讲堂:中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班文
存.讲座卷/罗怀臻,崔伟主编.—上海:上海人民
出版社,2014

(上海戏剧学院新思维丛书)

ISBN 978-7-208-12404-2

I. ①曲… II. ①罗… ②崔… III. ①戏曲音乐-文
集 IV. ①J617-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 141367 号

中国剧协
全国青年戏曲音乐家研修班

主 办 中国戏剧家协会 上海戏剧学院

承 办 上海戏剧学院戏曲学院 中国戏剧家协会研究室
上海市戏剧家协会

资 助 上海文化发展基金会

策划运作 全国戏剧创作高端人才研修中心

中国剧协
全国青年戏曲音乐家研修班

教务委员会

主任委员	尚长荣	中国戏剧家协会主席、上海市戏剧家协会主席
	季国平	中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席
委员	楼巍	上海戏剧学院党委书记
	韩生	上海戏剧学院院长
	罗怀臻	中国戏剧家协会副主席、上海市戏剧家协会副主席、 全国戏剧创作高端人才研修中心主任
	崔伟	中国戏剧家协会分党组成员、副秘书长
	郦国义	上海文化发展基金会理事长
	黄昌勇	上海戏剧学院副院长
	郭宇	上海戏剧学院副院长、上海戏剧学院戏曲学院院长
	林琳	中国戏剧家协会研究室调研员
	汪浩	上海市委宣传部文艺处副处长
	沈伟民	上海市戏剧家协会秘书长
	田蔓莎	上海戏剧学院戏曲学院副院长

中国剧协
全国青年戏曲音乐家研修班

班务委员会

班主任	尚长荣	
副班主任	林琳	田蔓莎
班主任助理	朱锦华	全国戏剧创作高端人才研修中心秘书
	邓攀	中国戏剧家协会研究室干部
	佟珊珊	上海戏剧学院戏曲导演专业研究生
班长	谭建春	陕西省戏曲研究院一级作曲
副班长	齐欢	上海戏剧学院戏曲学院教师
	颜宾	广西桂林市戏剧创作研究院作曲
班委	洪立勇	上海沪剧院演员、作曲
	刘明明	重庆市京剧团作曲

序一

在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话

中国戏剧家协会主席 尚长荣

今天,全国各地的戏曲音乐青年才俊汇聚在此,大家彼此交流、相互切磋,共同追溯探寻中国戏曲传统文化,努力构建完善戏曲音乐理论体系,齐心砥砺,创新中国戏曲音乐的未来。作为中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班班主任,我在开班仪式上与在座的各位分享此时此刻的心情。

欣喜满怀情难掩。一喜,筹办已久的青音班今日开班。在接下来的15天里,我将和各位学员一起徜徉上戏校园,聆听丝竹管弦之美,领略音韵声腔之美,享受智慧火花之美。二喜,青音班人才济济。62名学员,来自包括香港、台湾地区的全国30个省区市以及中央直属院团,涵盖近40个剧种,真正是一次全国戏剧界青年戏曲创作精英的大聚会。三喜,中国剧协与上海戏剧学院“全国戏剧创作高端人才研修计划”传承延续好。今年是在成功举办了青编班、青导班的基础上,第三年开办的青音班。青编班、青导班、青音班,以及明后年开办的青评班、青美班,不仅是戏剧创作各个门类的递进循环,也是对全国青年戏剧创作队伍的校场阅兵和登坛点将,真可谓用心良苦,意味深长,功德无量。

眉头之忧暂难解。中国戏曲是包含文学、音乐、舞蹈、美术、杂技以及表演艺术各种因素综合的、有机的戏剧艺术。这其中,戏曲音乐是戏曲的重要元素,与戏剧表演紧密结合,并为戏剧表演服务,通过音乐展示剧情、塑造戏中人物形象,推动戏剧矛盾冲突的发生、发展。戏曲音乐如此重要,但纵观目前国内戏曲发展现状来看,音乐在戏曲中的地位还没有引起足够的重视。一来很多现在从事戏曲作曲、配器、

唱腔设计等工作的戏曲音乐人是从戏曲演员、演奏员转行而来,缺乏理论知识的专业学习。如何抓紧时间补课求知,完善自我迎头而上,是青年戏曲音乐工作者面临的当务之急;二来如果缺乏音乐人才接班,将严重影响全国各个剧种的延续和发展,戏曲音乐创作人才队伍的建设迫在眉睫,刻不容缓。

唯愿勉励拓未来。拥有青年便拥有未来,戏曲音乐的传承、创新同样如此。非学无以广才,非学无以明志。各位学员要珍惜这次难得的学习机遇,树立把学习当成生活态度、工作责任、精神追求的理念,海纳百川、兼收并蓄,为更好地从事戏曲音乐工作储备知识,积蓄能量;要想真正成为一名戏曲音乐家,当有可贵的独立思考和执著的艺术坚持。戏曲音乐和戏曲声腔,体现着不同剧种的差别,不论是理论探究还是创作实践,都需要艺术家有一份“唯我”的传承和坚守。与此同时,更需要有艺术的自觉,在追求创新的过程中,万万不能忘记对中国传统戏曲音乐的抢救和保护。这里的传统不仅是指中国戏曲音乐艺术的形式,还有凝结在观念中,深入人心的艺术精神和民族品格。

期待接下来的日子能和大家一起学习研究,探讨交流。衷心祝愿各位学员学有所思、学有所获、学有所成。

谢谢大家!

序二

在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话

中国戏剧家协会分党组书记、驻会副主席 季国平

尊敬的尚长荣主席、陈东副部长,各位嘉宾、中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班的全体师生,以及北京和上海媒体的朋友们:

大家好!

10月的上海,秋风送爽,金桂飘香。非常高兴今天能与大家齐聚在美丽的上戏校园,共同见证中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班在上海的开班。在此,我谨代表中国剧协向一直支持并指导研修班教学活动的上海市委宣传部、向合作共建研修中心和合作开办每期高端人才研修班的上海戏剧学院、向每年大力资助研修班的上海文化发展基金会,以及为开办研修班提供各种帮助的各地方剧协,表示衷心的感谢!向经过层层选拔最终入选青音班学习的各地学员表示热烈的祝贺,向应邀为青音班讲座、讲评的专家、学者、教授,尤其要向我们尊敬的尚长荣班主任表示崇高的敬意!

记得去年的此时此刻,中国戏剧家协会与上海戏剧学院在2011年成功合作开办“全国青年剧作家研修班”的基础上,成立了“全国戏剧创作高端人才研修中心”,开办了“全国青年导演艺术家研修班”。时隔一年,在前两期研修班的基础上,今年再次开办了“全国青年戏曲音乐家研修班”。按照双方合作计划,明年、后年我们还将开办戏剧评论班和舞台美术班。开办这些全国性的戏剧创作高端人才研修班,目的就是要深度发掘全国的戏剧创作人才,深度孵化、培育和推介年轻一代的戏剧领军人才,进而探索新型的高端人才培养机制,为当代戏剧事业的发展输送栋梁之才,从而担任起继承优秀民族文化遗产、繁荣当代戏剧艺术创作的重任。我想我们所辛勤操劳的,正是一份功在

当代、利在千秋的重要事业。

众所周知,戏曲音乐是戏曲艺术的重要组成,甚至可以说戏曲音乐与声腔乃是戏曲艺术的灵魂。没有丰富的戏曲音乐,就没有中国戏曲;没有独特的戏曲声腔,就没有地方戏曲的生命。由此可见,戏曲音乐对于戏曲传承、发展的重要性。然而一个不容回避的现实是,戏曲,尤其是地方戏曲的传播力正在消减,戏曲音乐尤其是青年戏曲音乐创作人才已经出现了较大面积的断层,甚至某些剧种已经面临着断代的危机。时不我待,刻不容缓,为此,中国剧协与上海戏剧学院达成共识,以深切的忧患意识和强烈的文化责任感,克服重重困难,合作开办了今年的全国青年戏曲音乐家研修班。

在座的青音班学员都是来自全国戏曲音乐创作、研究、教学的一线优秀人才,肩负着保护、传承、繁荣、创新和发展本剧种声腔个性和艺术魅力的重任。当前,我们正处在文化多元的时代,既繁花似锦,又乱花迷人,各剧种的戏曲音乐如何在尊重传统的前提下,把握好传承与创新的关系,既积极地谋求发展又不迷失本性,既大胆吸收借鉴新的音乐元素,又能保持住中国戏曲音乐独特的风格和韵味,值得深思。我相信,青音班的学员通过此次研修,能够作出正确的选择。

各位学员大都经过了多年的创作实践和探索,已经积累了较为丰富的戏曲音乐创作经验。为了体现我们的办班宗旨:重返校园、重温理想、感悟时代、更新观念,主办方在全国范围内为你们邀请了22位卓有成就的当代著名学者、教授、音乐家和表演艺术家,请他们为你们讲授知识、点评作品,希望你们在学习过程中结合实例,求疑解惑,融会贯通,真正以诚恳的态度,明净的心智,获得真传,领悟真经,提高专业学养,升华创作境界。

开班在即,青音班的教学得到了上海戏剧学院更为具体的支持和帮助。应该说,前两届研修班的举办都相当成功,中国剧协、上海戏剧学院和各承办单位都投入了大量的人力、财力和资源,教学成果有目共睹,社会影响积极深远。今年青音班的办班模式在沿袭前两届办班经验、机制的基础上,根据戏曲音乐的特点又有新的创新,如改课堂为

讲堂,统一着装,强调艺术教学的仪式感,以此凸显对传统文化的敬畏,我个人觉得非常好,也颇具倡导风气、创立品牌的意义。我相信,在上海戏剧学院的周密安排和精心运作下,15天的教学与活动一定能够如同行云流水,节节精彩,环环相扣,最后完成一部精彩纷呈的连本大戏。

让我们共同期待。

谢谢大家!

序三

在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话

中共上海市委宣传部副部长 陈 东

尊敬的尚长荣主席、季国平书记，尊敬的各位领导、来宾和朋友，全国青年戏曲音乐家研修班的全体学员，大家上午好！

今天是个喜庆的日子，第十五届中国上海国际艺术节将在今天晚上拉开帷幕；而由上海文化发展基金会资助，中国戏剧家协会、上海戏剧学院联合主办，上海戏剧学院戏曲学院、中国剧协研究室、上海剧协参与承办的全国青年戏曲音乐家研修班也在今天播响了锣鼓。我想，主办方选择 10 月 18 日作为每年一度的高端人才研修班开班的日子其实是表明了一种态度，那就是我们的青年戏剧创作人才培养一定要与实践接轨，一定要与时代接轨，一定要与国内、国际一流水准的舞台艺术创作接轨，我欣赏这样的气魄和追求。作为青编班、青导班、青音班的参与者和见证者，我代表中共上海市委宣传部向各主、承办单位，向应邀为这个班授课的名家、名人、名教授们，向在台前幕后为筹办这个班而付出辛勤劳动的同志们，向来自 30 个省区市及中央直属院团的 62 名优秀青年戏曲作曲家，尤其要向我们尊敬的尚长荣班主任，表示由衷的祝贺和热忱的欢迎！

戏曲艺术是中华民族的优秀瑰宝，戏曲音乐是戏曲艺术的重要组成部分。而在今天，戏曲艺术传承尤其是青年戏曲音乐人才的匮乏，已经到了需要拉响警报的时刻。正因如此，全国青年戏曲音乐家研修班的开办才显得尤为必要和及时，而由我们尊敬的著名京剧表演艺术家、现任中国剧协与上海剧协主席的尚长荣老师亲自担任班主任，则更加彰显出青音班的重量与紧迫，也令我们油然而生责任感和敬畏心。

记得我在青编班的开班仪式上说过，“授人以鱼，不如授人以渔”。就是说各位青年戏曲音乐家来到研修班，来到上戏，来到上海，你们在研修期间看到、听到的也许只是他人的成果和经验，好比得到了一根鱼竿，学会了钓鱼的技巧，但是能否真正钓到鱼，钓到大鱼，则靠你们的用心领悟，靠你们学成以后回到各个地方、各个剧种的长期实践。从我所了解到的青编班、青导班结业后的骄人业绩与辉煌成果来看，我对你们青音班同样抱有信心，抱有期待，相信你们必定会取得同样的业绩与成果，也相信明年、后年的戏剧评论班和舞台美术班会越办越好，越办越见成效。可以试想，按照计划如期完成五年一轮涵盖舞台艺术创作各个门类的高端人才研修班教学，必将从美丽校园飞出一代戏剧创作精英，这批精英必将撑起中国戏剧创作的一片蓝天。

同志们，上海既是中外文化艺术交流的码头，更是精品创作人才生长的源头，随着上海国际文化大都市建设步伐的日益加快，随着上海自贸区的新近设立，上海城市的胸襟将愈加开放，上海戏剧演出和创作的舞台将愈加开阔。上海是全国人民的上海，上海城市的舞台是全世界艺术家的共同舞台，上海一如既往地欢迎各个门类的优秀艺术家，尤其是青年艺术家的加盟。

“为天地立心，为生民立命。为往圣继绝学，为万世开太平。”这是北宋张载的名言，今天我用在这里，是想说明我们今天所做的事情是有着深远意义的，我们将共同书写中国戏剧的一段传奇。

谢谢大家！

序四

在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话

上海戏剧学院党委书记 楼巍

尊敬的尚长荣主席、季国平书记、陈东副部长，尊敬的各位嘉宾、中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班的全体师生：

大家上午好！

首先，我代表上海戏剧学院向来自全国 30 个省区市的 62 名学员参加“中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班”的学习表示热烈地欢迎！

这是在前两年成功举办了青编班、青导班的基础上，第三年开办的青音班，在办班经验、办班水平上表现得更为成熟。选择在上海戏剧学院举办研修班充分表示了我校对于高端艺术人才培养的重视，也表示了中国剧协对我校的青睐和信任。

中国戏曲音乐是与古典歌曲、民歌、曲艺音乐、民族器乐等音乐门类共同创造出来的，它以群体风格、地方风格、民族风格为特征，历经几百年的沧桑，至今已形成了以京剧、昆曲、豫剧、越剧、黄梅戏、秦腔、川剧、广东粤曲为代表的中国戏曲音乐，可以用八个字概括为：“海纳百川，有容乃大”。

我校自 2004 年成立戏曲学院以来，已发展有京昆表演，京剧器乐、民族器乐表演，戏曲音乐剧表演，木偶表演、木偶表演与造型，戏曲导演，公共事业管理—群众文化管理、公共事业管理—艺术展示—听觉艺术，作曲与作曲技术理论（京昆唱腔设计）等 10 个本科专业方向，在校生 500 余人。聘请了全国著名艺术家、著名教师授课，戏曲学院客席教师、专家与专职教师相结合，构成了全国一流的师资队伍。

今天，中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班正式开班了，希望大

家在今后的 15 天里深入学习研究,加强合作交流,提升专业能力,与 22 位优秀的教授、艺术家们一起,碰撞出艺术的火花,探索艺术的真谛。同时,也欢迎大家参与我校即将举办的上海国际艺术节“青年艺术创想周”活动。

谢谢!

序五

在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 结业典礼上的讲话

上海戏剧学院院长 韩 生

尊敬的王蒙老师,尚长荣主席,尊敬的各位领导、各位学员:

大家好!

今天,我们在这里与 62 名身着汉服的青音班同学,在这样一个讲堂上,聆听了王蒙老师的报告。刚才又听了青编班、青导班 2013 年创作成果,听了几位同学代表的发言,还听了 2014 年的办班计划。在这里,我首先代表上海戏剧学院感谢中国剧协的信任、合作和支持,感谢上海市委宣传部、上海市教委、上海市文联的大力支持,感谢上海文化基金会的大力支持。特别要感谢我们在座同学的积极参与,祝贺你们圆满地完成了学业。

全国青年戏曲音乐家研修班是中国戏曲音乐史上的一个创举,等数年后回望今天,一定能感受到这个班的长远影响。它的举办,是中国剧协和上海戏剧学院联合举办的五年计划的项目之一。2011 年和 2012 年,我们成功举办了青编班、青导班,明年还会举办青评班,这一系列研修班的开办,将有利于中国戏剧发展的基础建设。

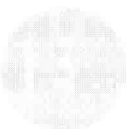
我们相信已经初步看到其后期效应和持续后果的显现,在这里,我们要特别感谢这项工程的设计者和推动者——中国剧协副主席,上海戏剧学院、全国戏剧创作高端人才研修中心主任罗怀臻教授的精心谋划、设计和务实的推进。他说,为这个班少写了许多剧本,其实青音班也正如一个作品,从去年开始,在青导班,在举办期间便描述了青音班要在一个什么环境下,学员要有什么样的装束,要请哪些专家等,这些看似是外在的形态、形式,其实正体验着戏剧的实质性的意义,就是我们现在特别需要的、互动体验生态环境和形式的打造。

正如今天中国戏剧的发展也面临着整体的科技发展的挑战,戏剧本身就是一个系统和综合艺术,所以这也是内在规律的体现。在青音班举办期间,恰逢上海国际艺术节,青年艺术创想周也在上戏校园举行,校园的氛围也更加不同于往日,以学术性和探索性为特征的青年艺术家聚集在丰富的学习过程当中,青音班的典雅与醇厚,正像一曲交相辉映的美妙乐章。

上海戏剧学院今后将继续作为一个平台,与中国剧协等国内外机构合作,共同致力于打造艺术教育的平台,对艺术人才培养、艺术创新探索,以及艺术整体生态的营造,为艺术人才的成长和创造提供支持并创造条件。

青音班的同学们都是创作成果丰硕的、成熟的艺术家的,我们相信并希望你们在今后的艺术创作中取得新的成果,我们希望青音班会成为同学们艺术成长道路上的服务站,对自己的艺术创作和思想、身心加以整理;青音班也是一个艺术创作的助推器,在听了各位专家提供的思想引领和经验后,来开启自己新的发展通途;青音班也是一个艺术友谊和合作的播种机,大家在这期间与专家、学院之间结下了友谊,为今后合作的可能开辟新的艺术人生之路。

请同学们记住我们曾经在这里度过的美好时光,记住传承、创新中华文化的历史责任和时代担当,记住王蒙老师所说的,做一个对专业负责、对艺术负责的艺术家的,对社会发出诚恳、严肃、经得起考验的声音。山高水远,情深意长,明年的青评班我们再相会,我们将带着同学们的作品开启一个新的征程。谢谢大家!

目 录

序一	在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话 尚长荣	001
序二	在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话 季国平	003
序三	在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话 陈 东	006
序四	在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 开班仪式上的讲话 楼 巍	008
序五	在中国剧协全国青年戏曲音乐家研修班 结业典礼上的讲话 韩 生	010
	方言、声腔与戏曲音乐创作 季国平	003
	我的声腔之路 沈铁梅	025
	中国歌曲百年 陈晓光	047
	传承不离谱·创新不离宗 尚长荣	069
	戏曲音乐现代化的思考 ——兼谈《梁祝》协奏曲、交响南音《陈三五娘》 等作品的创作心得 何占豪	089