

王盘声沪剧唱腔艺术

王盘声 黄士英 编著

附CD一张

ISBN 978-7-80751-259-2

9 787807 512592 >

定价: 70.00元
附CD一张

A black and white portrait of a man with short, dark hair, wearing a light-colored, high-collared jacket. He is looking slightly to the right of the camera with a neutral expression.

王盘声沪剧唱腔艺术

王盘声 黄士英 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

王盘声沪剧唱腔艺术 / 王盘声 黄士英编著. —上海: 上海
音乐出版社, 2008. 6
ISBN 978-7-80751-259-2

I. 王… II. ①王…②黄… III. 沪剧—唱腔—选集
IV. J643.551

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 068847 号

书名: 王盘声沪剧唱腔艺术
编著: 王盘声 黄士英

出品人: 费维耀
责任编辑: 方立平
音像编辑: 曹德玲
封面设计: 宫 超
封面题字: 钱茂生

上海音乐出版社出版、发行
地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020
上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com
上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn
营销部电子信箱: market@smph.sh.cn
编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn
印刷: 上海文艺大一印刷有限公司
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 17.5 插页 4 谱、文 271 面
2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷
印数: 1-3,000 册
ISBN 978-7-80751-259-2/J·228
定价: 70.00 元(附 CD 一张)

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系
电 话: 021-64511411

黄士英

ISBN 978-7-80751-259-2

885

1972年50岁时留影

1997年75岁时留影

1961年 艺华沪剧团演出《秋海棠》
王盘声饰秋海棠(罗湘漪由张剑菁饰)

1980年 新艺华沪剧团演出《C3之梦》
王盘声(左)饰地下工作者 (“上级联络人”由刘志林饰)

1981年 新艺华沪剧团演出《风流英豪》
王盘声（左）饰蔡锷（小凤仙由叶葆蓓饰）

1983年在《断线风筝》
中饰谢格拉特教授

1961年上海人民沪剧团与艺华
沪剧团合演《金沙江畔》
王盘声（右）饰金明
（格桑土司由石筱英饰）

1982年“沪、锡滩簧戏联合演出”
排练时合影
中间是王盘声
左二：梅兰珍（锡剧著名演员）
右二：戚雅仙（越剧著名演员）

1985年拍摄《碧落黄泉》录像时饰汪志超

2008年演出《断线风筝》片段
王盘声饰谢格拉特（恩珠萍由黄士英饰）

1987年举办“王盘声演唱会”时在《陆雅臣》“求娘子”一折中饰陆雅臣(罗秀珍由杨飞饰)

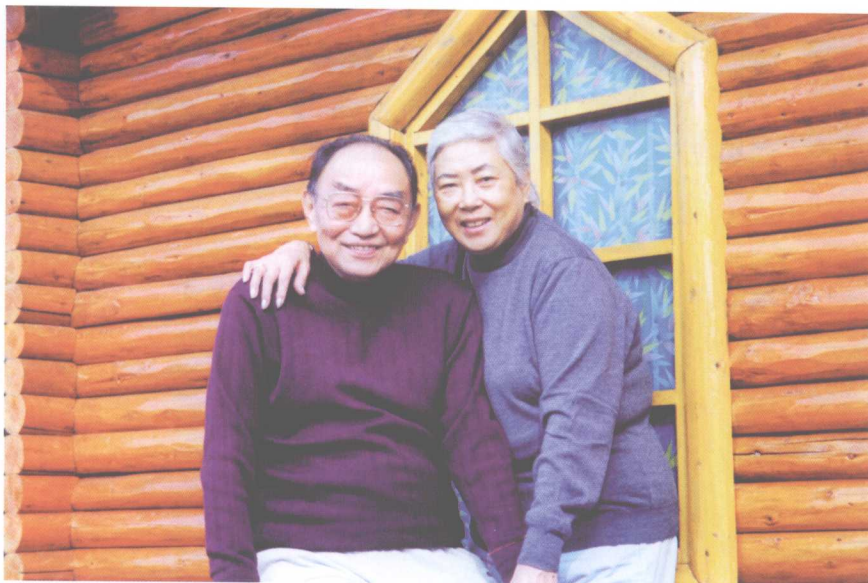

1997年在《陆雅臣》剧中饰陆雅臣

1987年举办“王盘声演唱会”时在《孟丽君》剧中饰皇帝

1998年随《宋庆龄在上海》剧组赴湖南演出，与夫人曹燮芳女士合影于橘子洲头

8

王盘声“八十华诞演唱会”说明书（扇子）

王盘声、黄士英父女在对本书的编写进行讨论

共同努力
再次開創

滬劇舞台
輝煌奪目

王盤聲從藝七十周年誌慶

丁亥夏月 蘇齋主 小情 賀

王詠真術
瑰劇之魄

王詠真大脚從無七十周年誌慶
丁亥夏 謝徐志康

继承传统
勇于突破
博采众长
敢于创新

贺王盘声先生从艺七十周年

书国编录于海上

序

王盘声先生是我十分敬重的沪剧艺术家，他在沪剧唱腔方面的创新，对沪剧剧种的发展有很重要的影响。听说要出版《王盘声沪剧唱腔艺术》，我非常高兴。盘声先生嘱我为书作序，欣然从命之余，多少有些惶恐。

(一)

盘声先生不仅是一位杰出的沪剧演员，而且是一位沪剧唱腔的作曲家。我与盘声先生相识，是在1958年合作沪剧《黄浦怒潮》的时候，他是该剧的主要演员，我是该剧的编曲之一。^①那时我还是个上海音乐学院作曲系二年级的学生，而他已是艺术上非常成熟的著名沪剧演员了。盘声先生为人热情、谦和。我至今还记得和他初次见面时的情景：各自介绍身份之后，我们说，我们要向你学习。而他却说，“哪里哪里，我们一直在沪剧界里，音乐总是突不破呀。”这句话反映了一个真正的艺术家的不断创新和执著追求的可贵精神，这种精神贯穿了他整个艺术生涯。

《黄浦怒潮》的剧本很精彩，我们初读就被吸引住了，革命先辈抛头颅洒热血的伟大精神使我们激动不已。在导演（也是编剧）的组织下，我们和演员一起分析剧本、设计唱腔（当时叫“定腔”）、编配音乐、排练，直至演出。在整个音乐编创的过程中，盘声先生总是主要人物。“定腔”是个关键，每一段用什么腔、什么板、什么调、如何唱，都要先由担任该角色的演员提出方案，哼唱一下，大家觉得可以就定下来。如果是比较重要的或是暂时定不下的，就让演员和搞音乐的人一起研究，专门设计、编写。在“定腔”过程中，盘声先生起着很重要的作用，不仅要确定自己角色的唱腔，还要为很多其他角色的唱段定腔、出主意。他非常认真，对每一个板式、唱腔旋律的走向、节奏处理，一直到唱法、咬字等都不放过。有时已经定好的，导演、编剧已经通过了的唱腔，他还要仔细琢磨。每每直到连排时还要改动唱腔、伴奏。

在合作过程中，我不仅学习到很多唱腔处理的手法和编创的经验，而且感受到作为一个戏曲音乐作曲家的可贵品格。

(二)

盘声先生创立的“王派”，是一个深受广大群众喜爱的沪剧男腔流派。真实性和抒情性是

^① 那时我们上海音乐学院作曲系六位学生“艺术实践”去艺华沪剧团：陈捷、陈钢、陈鹏年、陈聆群、沈利群、江明惇。为登《黄浦怒潮》节目单，合取了一个艺名：陈利惇。

共存于“王派”唱腔中的两大特点,二者结合得非常巧妙。王派唱腔,不仅在思想感情的表现上真实、自然,人物性格、规定情景结合得非常贴切,而且旋律很美,具有很强的音乐抒咏性。就其音乐形态来看,有这样一些特点:

一、唱法自然 润腔丰富 盘声先生的发声非常自然、接近生活,他不刻意求高、响、亮,但声音扎实、纯正,不漂浮。他的音量不大,但富有穿透力。音区比较适中(略偏低),整个唱腔就像是生活中的说话一样,使人感到亲切、朴实纯真,很少矫揉造作的“舞台腔”。他的咬字非常讲究,“喷口”功夫(即字头音素的处理方法)很深,因而出字清晰。他的润腔手段十分丰富,音高的绰注、上下颤音比较细腻,音量的收放,速度的催撤等都控制得很好。

二、节奏多变 疏密得当 盘声先生的唱腔,对“板”的掌握很严格,而具体的节奏处理又非常灵活。沪剧的唱词很生活化,每句字数常有变化,这对于创腔者的节奏安排提出很高的要求。不仅要符合语言节奏的规律,能够让人听清楚唱词,而且要使唱腔富有韵律,让人听得舒服,感到美。盘声的唱腔在唱词节奏处理上是很见功力的。例如《黄浦怒潮》中的“我一死虽然对家庭很不幸,但是为了千百万个家庭谋生存……”上下两句,上句十一字,下句十三字,两句都是三板(六拍),唱腔结构对称、齐整,唱词语义明白清晰,字位节奏疏密相间,变化有致,顿挫得当。虽密集而不仓促,虽齐整而不刻板。

《碧落黄泉·劝慰》中的“长腔慢板”一句“为仔迭格一桩婚事我爹爹甚至于跪在地上来求过我”二十二字的节奏安排,则更为人所称道^①。

三、旋律舒展 抒情动人 盘声先生的唱腔在叙事中有抒情,即使是朗诵性比较强的唱腔,也总是和内容、感情、人物性格相联系,且旋律舒展流利,真切动人。“王派”唱腔有很多脍炙人口的唱段,很多人作过分析介绍。我再举一个他在《黄浦怒潮》中的唱段《千山万水我能走》中的几句为例^②:

这是他新创的“反调基本调”的唱腔。林耀华被捕受酷刑后回到牢里,虽疼痛难忍,但革命的信念仍然坚定。这段“长腔长板”的唱段感情很真切,如“像失娘的孤儿常担忧”,“割不断我想你之情,一日如三秋”等处的旋律,多次在低音区作宫调交替的曲折进行,然后落到中低音区,吐露内心的真言。整个唱腔跌宕起伏,像呼唤,又像哭泣,时而焦急,时而哀痛,听来催人泪下。“长腔长板”是沪剧的基本调,一般以叙事见长,很少有人唱出抒情成分这么浓的效果。

(三)

盘声先生的唱腔创造,对沪剧的发展有着历史性的贡献。

沪剧是一个比较年轻的剧种,时间并不长。沪剧的唱腔,从流行于民间的小山歌、歌舞小曲,发展到与滩簧戏唱腔相结合而成的“本滩”,再发展为今天的“沪剧”,在音乐上已非常丰富,在艺术上也已相当成熟了。盘声先生的从艺生涯,正经历了从“本滩”发展为“沪剧”的历

① 具体分析请看本书第129页。

② 见本书第83~85页。

史时期。他不仅编唱了很多脍炙人口的唱腔,而且对沪剧音乐程式的发展做了很多原创性的贡献。例如:在“长腔长板”的板式类型上,他扩大了赋子板的表现内容,丰富、提高了它的表现力;新创了“特慢板”——七眼板,使沪剧“基本调”的板式更趋完整,并且丰富了它的乐汇和表现手段。在宫调变化上,他在“长腔长板”的“干板”部分大胆吸收女腔的旋律,形成了男腔中大段转入上五度宫调系统的处理,甚至创作了“反调基本调”,提高了男腔的音乐表现力。在篇式结构上,他首次编唱了多种声腔、多种板式联套的“成套唱腔”。

沪剧音乐创作有两种方法,一种是以一定的传统唱腔程式为基础,根据剧情表现的需要进行变化。还有一种是把整个沪剧唱腔材料拿来重新整合,编出新的唱腔来。前一种是传统的创腔方法,以前的沪剧大多运用此法。后一种是新的专业音乐作曲者常用的方法。王盘声唱腔的创作有一个发展的过程,他的早期唱腔基本上用的也是前一种方法;而后一阶段,大概是《黄浦怒潮》及其后来很多戏的一些重要唱段,大多用后一种方法。有时还和作曲者合作,取长补短,共同创作。他是根据需要而灵活掌握的。沪剧表演艺术家兼用这两种方法进行创作,是难能可贵的。因为专业作曲者虽然音乐基础和创作能力比较强,但对沪剧传统特征的掌握总不如表演艺术家,特别是在创腔与演唱方法的紧密结合,唱腔和表演实践的紧密结合方面,是只有表演艺术家参与创作才可能做到的。

这是一本难得一见的有关戏曲唱腔艺术的好书,在这里,不仅集中了“王派”唱腔的精华,而且记录了盘声先生创编唱腔的思考、经验、演唱要求和要注意的问题。他从沪剧音乐发展的高度来探讨唱腔的艺术规律,从而使这本书具有较高的学术含量,这是十分可贵的。盘声先生曾担任过多年沪剧学馆的教学工作,教学有助于一位表演艺术家自身的理性思考和修养的提高。从书中可以看到,他在编唱这些脍炙人口唱腔时是多么用心。

我们全国三百多种戏曲,有作为、有丰富经验的戏曲艺术家何止千百,倘若都能把宝贵的艺术经验记录下来,集中、提炼、升华,这将是一座宏大的艺术宝库。中国的戏曲园地也将更加繁花似锦。

江明亭

2008年元月