

汉调二黄教学实践探索
与
安康声乐创作精选

蔡代平 李朝阳 主编

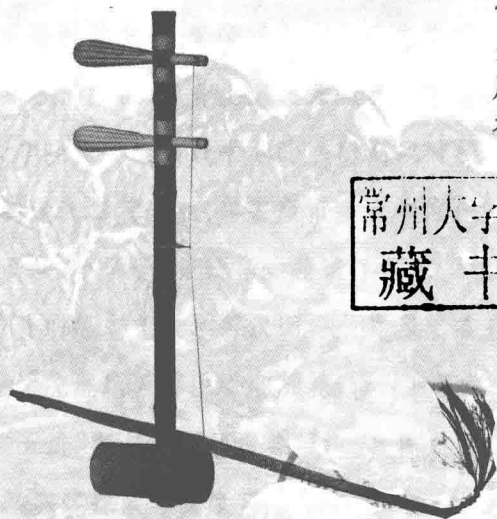
西北大学出版社

汉调二黄教学实践探索 与安康声乐创作精选

蔡代平 李朝阳 主编
尹凌 张步新 副主编

西北大学出版社

常州大学图书馆
藏书章

图书在版编目(CIP)数据

汉调二黄教学实践探索与安康声乐创作精选/蔡代平,李朝
阳主编. —西安:西北大学出版社,2016.4

ISBN 978-7-5604-3819-1

I. ①汉… II. ①蔡… ②李… III. ①皮黄腔—戏曲音
乐—音乐教育—教学研究—安康市②皮黄腔—地方戏—戏
曲音乐—安康市—选集 IV. ①J825.57②J643.541.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 089075 号

汉调二黄教学实践探索与安康声乐创作精选

作 者:蔡代平 李朝阳 主编

出版发行:西北大学出版社

销售电话:029-88303059

地 址:西安市太白北路 229 号(邮编:710069)

经 销:新华书店经销

印 装:陕西奇彩印务有限责任公司

开 本:787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张:15.75

字 数:350 千字

版 次:2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号:ISBN 978-7-5604-3819-1

定 价:60.00 元

前 言

汉调二黄是历史悠久、流传广泛的大型地方剧种,曾广泛流传于汉江流域及其他省市,至今已有 300 余年历史。2006 年被列入首批国家级非物质文化遗产保护项目。汉调二黄与中华民族的国粹京剧有着不可忽视的渊源关系,据相关专家考证,汉调二黄是京剧的声腔起源,在我国戏曲文化之林中具有独特的地位、影响和贡献。

汉调二黄在长期流传发展中,在我省曾形成关中、汉中、商洛和安康四大地域流派。自新中国成立以后,安康实际成为陕西汉调二黄的代表地。随着时代的演进和社会的发展,汉调二黄在关中、商洛和汉中已绝响,唯安康境内至今仍有存在。

近年来,由于受现代传媒业的冲击,汉调二黄从 20 世纪 90 年代开始步入了发展低谷,甚至面临失传的危险。汉调二黄作为汉水文化最重要的文化形式,其文化意义和精神价值不可替代,促进科学发展、繁荣汉水文化首先要振兴汉调二黄,汉调二黄的振兴对弘扬地方文化、提高城市品位、提升生态旅游的发展等有积极的促进作用。

安康职业技术学院为安康市属唯一的一所高职院校,充分利用高校的人才优势,开办了五年制、八年制汉调二黄专业,与安康市多家单位合作,成立了安康地方音乐研究中心,系统研究安康民歌、小场子、花鼓等。聘请了国家一级演员黄贤明等专家,并抽调青年声乐教师跟随黄贤明等老艺人学习汉调二黄选段。在安康市汉调二黄振兴小组的精心指导下,艺术系、学院继续教育中心积极进行教学探索,已为全市近 3000 名中小学教师、振兴汉调二黄“五进”教员进行了分期培训。

《汉调二黄教学实践探索与安康声乐创作精选》是我们初步研究的一些成果。本书共包括三部分内容:一、汉调二黄的唱腔与念白训练:主要根据国家一级演员黄贤明向安康职业技术学院无偿捐赠的民间传唱汉调二黄录音磁带、黄老师本人演唱的经典曲目视频资料以及珍贵的曲目创作稿件等选编、整理而成;二、汉调二黄经典曲目精选:由艺术系教师从众多的汉调二黄曲目中选取的朗朗上口、具有代表性的经典曲目汇编而成;

三、安康地方声乐作品创作精选:在对安康地方文化的创新与继承上,选取了以安康职业技术学院艺术系教师为主创的部分声乐作品。希望能为大家了解、学习、传唱汉调二黄提供一些帮助,也冀望为振兴汉调二黄事业做出应有的贡献。

本作品得到了安康市领导的大力支持,市人大常委会副主任崔光华欣然接受了特聘专家的邀请,并为我们提供了他近年来创作的 20 首作品,在此表示感谢。此外,本书还收录了邹永礼、范惜民、杨盛柱、卜俊等老师的部分作品,也向他们表示感谢。

编写过程中难免有不当之处,敬请各界同仁指正,以便在修订时改正。

作者

2015 年 11 月

目 录

第一部分 唱腔与念白训练

黄贤明先生艺术简介·····	(3)
----------------	-----

念白训练

绕口令练习·····	(5)
五言绕口令选·····	(5)
《霸王别姬》虞姬念[引子](坐场诗)[韵白]·····	(6)
《清风亭》周桂英(正旦)念白·····	(7)
《樊梨花》樊梨花念白·····	(7)
《屈原》婬娟念白·····	(7)
《白蛇传》青蛇(散白)与白蛇(韵白)对白·····	(8)
《霸王别姬》虞姬韵白·····	(8)
《穆柯寨》穆桂英念白·····	(8)
《打孟良》排风[扑灯蛾]·····	(9)
《龙凤配》孙尚香念白·····	(9)

唱腔训练

天生我命运苦

《清风亭》娃娃生唱腔[走马平板]·····	(10)
-----------------------	------

看什么佛

陈妙常唱速马四平·····	(11)
---------------	------

振臂捲乌云

《梁红玉》中梁红玉唱(昆曲)·····	(11)
---------------------	------

风和日丽艳阳天

《屈原》中婵娟(旦)唱西皮(三流) (12)

好一个羊落虎口有去无还

苏三(旦)唱滚板 (12)

冷清清抛下一个断肠人

陈妙常唱西皮(摇板) (13)

冒险也要把将军寻

《梁红玉》中秋菊(旦)唱西皮(三流) (14)

为破阵绘战图不辞艰辛

《智破天门阵》中穆桂英(旦)唱西皮(三流) (15)

势灭胡掳挽狂澜

《梁红玉》中梁红玉(旦)唱西皮(三流) (16)

万岁且息雷霆气

《打金枝》中皇娘(旦)唱西皮(三流) (17)

陈杏元坐车辇泪流满面

《二度梅》中陈杏元(旦)唱西皮(一字) (18)

绘阵图破天门哪顾辛劳

《智破天门阵》中穆桂英(旦)唱西皮(一字)转散板落 (19)

定能够战胜顽敌渡难关

《沙家浜》中阿庆嫂唱二黄慢一字轻快一字落 (21)

在花园与强盗一场争闹

《打龙棚》中赵美容唱二黄导板、洒头、原板 (23)

告别乡亲将离去

..... (24)

你怎知为娘今晚要别你

《三官堂》中秦香莲唱反二黄哭头、一字、摇板 (26)

多年不见孩儿面

《红珍珠》中岚枫唱反二黄浪里钻转一字 (28)

寄芳心咏一首藏头诗句

《青梅》选段 (30)

家住安原萍水头

《杜鹃山》中柯湘唱二黄 (31)

我岂是长亭外随风杨柳

《逼上梁山》中林娘子唱二黄原板 (33)

小曲好唱口难开

《洪湖赤卫队》中小红唱汉剧小调[琵琶词] (34)

谨防那李良贼来把宫搜

《二进宫》中李艳妃唱二黄腔一字 (35)

朦胧星光淡风狂浪险

《洪湖赤卫队》中韩英唱[商拨子] (37)

瞻前顾后要思量

《相门大将》中郡主唱 (38)

妻子为丈夫起义

《闯王旗》中高夫人唱二黄原板 (39)

仙山奉了师傅差

《大桑园》中无盐女唱二黄[扣扣板] (40)

这红灯是一盏指路明灯

选自《红灯记》 (41)

烦劳地方把我带

《摸包》中老旦唱腔 (42)

含冤含冤

《模仑》老旦唱腔[四句半] (42)

闹花园

丫环唱腔 (43)

自幼儿生长在梅龙镇

《梅龙镇》中李凤姐唱(四平板) (44)

你错怪了好人

《二虎山》中桃花公主二黄哭头和[滚白] (44)

但不知此一去落于谁家

《双下山》中彻尼唱平板 (45)

好一个聪明的相傅老

《二进宫》中李艳妃唱二黄[浪里钻]摇板 (47)

新春到

西皮三滚 (48)

村口有个鸭儿塘

..... (49)

雨夜花

..... (51)

应分清孰顺与孰逆

《智破天门阵》中穆桂英旦唱西皮(二流) (52)

第二部分 经典唱段

西皮部分

今日你领兵城下果然是真

选自《失空斩·空城计》中诸葛亮(须生)唱段 (57)

回朝来拿本辞寡人

选自《太君辞朝》中宋王(须生)唱段 (59)

背地里我只把马谡来恨

选自《失空斩·斩马谡》中诸葛亮(须生)唱段 (62)

要收姜维保桃园

选自《天水关·收姜维》中诸葛亮(须生)唱段 (66)

准备金钩钩钓海鳌

选自《八蜡庙》中诸彪(老生)唱段 (70)

恨煞巾帼女红颜

选自(1960年排演自编古代戏)《梁红玉》中梁红玉(旦角)[西皮]唱段 (74)

我要和他成就良缘

选自(1979年排演新编神话剧)《红珠女》中蛤蚌精(小旦)[西皮]唱段 (76)

只有上山把柴砍

选自(1979年排演新编神话剧)《红珠女》中赵海(小生)唱段 (79)

二黄部分

船开哪顾岸上人

选自《清官册·调寇准》中寇准(须生)唱段 (81)

恨不能持长枪刺破天顶

选自《水西门·坐曹府》中赵匡胤(红生)唱段 (83)

这是我太痴情遭此下落

选自《白蛇传·断桥》中白素贞、青儿唱段 (87)

恨强盗不认旧糟糠

选自《铡美案·琵琶词》中秦香莲(青衣正旦)唱段 (93)

父杀子子弑父人伦颠倒

选自《盘貂》中关羽(红生)唱段 (97)

谨防那李良贼来把宫搜

选自《大保国·二进宫》中李艳妃(正旦)唱段 (98)

出奇制胜扫腥膻

选自(1962年排演自编古代戏)《智破天门阵》中穆桂英(旦角)唱段……………(100)

夺娇儿断骨肉一十二年

选自(1981年排演改编汉剧传统戏)《清风亭》中周桂英(正旦)唱段……………(105)

小女子本姓白名叫玉凤

选自(1980年排演的新编古代戏)《三篙恨》中白玉凤(旦角)唱段……………(107)

反二黄部分

举目无亲怎断情

选自(1980年排演的新编古代戏)《三篙恨》中白玉凤(反二黄)唱段……………(109)

悲泪人酒祭江郎

选自(1980年排演的新编古代戏)《三篙恨》中白玉凤(旦角)(反二黄)唱段……………(111)

一句话断送了乃武的残生

选自(1958年排演的清代戏)《杨乃武与小白菜》中小白菜(反二黄)唱段……………(114)

叹只叹香莲我生坏了命

选自《铡美案·三官堂》中秦香莲(青衣正旦)唱段……………(118)

战兢兢跪殿角哀哀容稟

选自《审潘洪》中潘洪(二净)唱段……………(121)

第三部分 创作作品

安康神韵……………(127)

汉江上传唱着汉调二黄……………(130)

汉剧汉江润安康……………(133)

春色满园乐安康……………(135)

汉水游女……………(139)

巴山春雨 春雨巴山……………(142)

汉江之水美安康……………(143)

有一个地方叫安康……………(144)

安康颂……………(145)

汉江在我心中流淌……………(148)

安康圆舞曲……………(149)

白河水色……………(153)

神奇紫阳……………(155)

茶山放歌·····	(156)
阳光照耀安康·····	(159)
南宫山之恋·····	(162)
旬阳我可爱的家乡·····	(163)
汉江之歌·····	(164)
汉江在我心中流淌·····	(165)
云雾山之歌·····	(166)
平利新貌·····	(167)
石泉十美·····	(168)
水乡情歌·····	(169)
美在镇坪·····	(171)
汉阴新歌·····	(172)
燕翔洞,梦幻宫·····	(173)
汉江神女·····	(175)
宁陕欢歌·····	(177)
突破发展在今天	
——写于西康高速公路通车之际·····	(178)
石泉的古城·····	(179)
云雾山之歌·····	(181)
神游云雾山·····	(182)
今天从这里起航	
——安康职业技术学院院歌·····	(184)
安康小吃·····	(186)
茶山妹·····	(187)
喊山调·····	(188)
欢腾的南宫山·····	(189)
相聚在金色的十月·····	(192)
生命至上·····	(196)
安康老年大学之歌·····	(197)
安康党校之歌·····	(198)
福彩安康·····	(199)
一江清水送北京·····	(200)
和谐社会永安康·····	(201)
青春安康·····	(202)

千秋伟业在今朝

——为引嘉入汉工程而作·····	(203)
组工干部之歌·····	(204)
爱在祈康·····	(205)
心声歌唱你·····	(206)
边关品月·····	(208)
梦中的玉带河·····	(208)
阳晨之歌·····	(209)
荷塘月光·····	(210)
走出贫困天地宽	
——为九九扶贫攻坚战而作·····	(211)
相聚在湘江·····	(212)
喜上眉梢·····	(214)
好生活·····	(215)
走月亮·····	(216)
在九色鹿的故乡·····	(217)
红红的日子·····	(218)
问月亮·····	(219)
我爱你,故土·····	(220)
吐鲁番,我想回到你身边·····	(221)
我们不会倒·····	(223)
古镇 古街·····	(224)
我们是光荣的工程兵战士·····	(225)
郎在对门唱山歌·····	(227)
汉江上传唱着汉调二黄·····	(230)
一对红鸦鹊·····	(234)

第一部分

唱腔与念白训练

人的歌声可分为三个音区:低音、中音、高音。戏曲塑造人物的声音造型,是随行当程式而区分的。一般习惯把本嗓称为大嗓(在中低音区),假声称为小嗓(中高音区)。旦角用小嗓;老生、老旦用大嗓,也就是用真声;小生用大小嗓的结合,唱腔的音区与旦角相仿;花脸是在大嗓的基础上,充分运用共鸣,使声音有厚度;丑角用大嗓,不求宽,但求脆、有高音。老生还有一种“嘎调”。发音器官由呼吸器官、声带、口腔、咽喉等部分组成。戏曲界把声带和通过发音器官发出的声音混称为嗓子。由于戏曲历来教唱是“口传”,只传授唱腔的韵味,几乎不讲发声的方法,没有系统的发声理论,学员练嗓是靠自己琢磨,通过苦苦喊嗓和吊嗓来练发声。任教的老师大多是演员出身,有的因本身嗓音欠佳,有的原本是好嗓子,由于唱坏了,才从舞台上转向教学。所以,难以按舞台上正式调门的发声为学员示范。戏曲音乐唱腔的功能,归根结蒂是要塑造人物的音乐形象。所谓“口唱而心不唱”是“无情之曲”。因此,戏曲演员还要立足于生活,唱出思想感情,才能成为有血有肉的音乐形象。

明代的戏曲理论家王骥德强调,戏曲念白“虽不是唱,却要美听”(《曲律》),说明了戏曲的音乐性不仅体现在唱腔上,也体现在念白上。戏曲的唱要“字正腔圆”,念白同样也要“字正腔圆”。这是戏曲念白达到“美听”的必由之路,也是戏曲演员要练就的基本功。古代戏剧家强调“首押铿锵”和“调声协律”,讲的就是要求戏曲的念白咬字要清晰,发音要准确,否则一字拗口,观众听起来就刺耳。戏曲的念白,字调的升降变化很大,有时瞬间就跨过音区,甚至一个字把三个音区都滑遍了,而且相当快地往上挑,引发共鸣难度很大。这种情况,一般出现在“叫头”、“搭架子”、“叫板”、“定场诗”、“下场诗”中。因此,念白共鸣的使用,必须随着字调的迅速变化而变化。有的演员音域窄或只会运用中音区共鸣,声音高不成,低不就,高了劈,低了憋,这就需要加强练习:往高挑时要打开鼻腔,用头腔共鸣,往下滑时,要打开胸腔共鸣,使发音优美而高低自如。所以,念白需要与唱腔一样重视发音的共鸣,使字音达到字清、声朗、流畅、爽脆、音色甘甜、悦耳动听。包括反面人物,他的灵魂是丑的,但给予观众的听觉音韵感受是美的。

本部分共包括两单元,一是念白训练;二是黄先生唱腔训练教学曲目选编,里面倾注了黄先生多年教学的心血,是非常宝贵的汉调二黄唱腔与念白训练资料。

黄贤明先生艺术简介

黄贤明先生出生于安康城区,自幼家境贫寒,四姐弟仅靠母亲的微薄收入生活。但凭着对文艺的酷爱和勤奋聪颖,小学时利用管理乐器的机会学会了二胡、扬琴,求学期间一直是学校的文艺骨干。1950年初中毕业进入安康专区文工团。1951年进入西北文工团学习,回团后担纲《白毛女》的女主角一角,一举成名,三年中先后主演了《王贵与李香香》《田园新歌》等剧目。1953年专区文工团撤销,调入安康汉剧团。

戏曲表演是需要童子功的,一招一式都是真功夫,不管是嗓音还是身段,都要从很小开始打基础。黄先生19岁开始学戏曲,为了弥补这一缺陷,她咬着牙,坚持每天5点钟起床、提前两个小时进练功场,压腿、下腰、吊嗓子。在名师的指导下夏练三伏,冬练三九。凭借超越常人的毅力克服各种困难,苦练戏曲基本功。苦学一切从事戏曲表演艺术需要的知识。在乐队作伴奏时,向老艺人学唱腔,记曲牌,在安康、汉中收集整理唱腔和曲牌200余首。走上舞台后,《思凡》中陈妙常一角打响,开始担当主角,《屈原》中婵娟、《家》中瑞珏、《罗汉钱》中小飞蛾、《杨乃武与小白菜》中小白菜、《谭记儿》中谭记儿、《刘三姐》中刘三姐、《沙家浜》中阿庆嫂、《红灯记》中李奶奶,她在舞台生涯的黄金年代塑造的不同时代、不同年龄、性格各异、类型不同的众多艺术形象至今仍在安康戏剧界和爱好者中余韵回环。

20世纪60年代初,她在西安主演《穆桂英智破天门阵》《青梅》,得著名京剧表演艺术家尚小云赏识,收徒并亲授拿手戏《失子惊疯》,并指点《青梅》。不久,又赴武汉拜著名汉剧表演艺术家陈伯华为师,学得代表剧目《宇宙锋》《二度梅》。在她四十多年的艺术生涯中,获得了许许多多的荣誉,《站花墙》获陕西省首届戏剧会演演员二等奖,《梁红玉》获陕西省戏曲青年演员会演大会青年演员奖,《红珍珠》获省国庆三十周年献礼演出奖,陕西省首届汉剧会演中获特殊贡献荣誉奖。她的主要业绩收入陕西人民美术出版社的《艺苑英华》时,选评者以“唱腔洪亮清脆、高亢圆润,既有安康汉剧朴实委婉、文静清新的特色,又有陈伯华高亢华丽的韵味,别具风格,被誉为‘汉剧演员之花’”给予了高度的艺术评价。

她从演出实践中领悟到:一个剧种要发展,必须不断革新,只有博采众长才会有自己的长,因此她大胆尝试唱腔设计和改革,一度又被一些思想保守的人以“汉剧的叛徒”“枪毙二黄”的责骂声所包围。谈起拜名家为师和各界的赞誉,她平静地说那是好学和运气;谈起批评和责难,她认真地说艺术就应该百花齐放百家争鸣。她创新的一些唱段,被收进《汉调二黄音乐》一书,至今仍作为学生学习汉调二黄的教材在应用。

20世纪80年代,在《闯王旗》《三篙恨》《红松岩》《红珍珠》几部戏中,她在舞台表演的同时,开始在导演和唱腔设计上倾注了更多的心血。调入地区文研室后,她开始专门从事戏曲音乐研究。为完成《汉调二黄集成》,她奔波于秦巴山区,收集、整理汉调二黄音乐、唱腔百

余首,先后完成了《汉调二黄音乐简述》《漫谈汉调二黄的声腔及演唱特色》《汉调二黄的继承与革新》《汉调二黄源流探索》(与王道中先生合作),十多万字的论文发表于陕西省《艺术研究荟录》《陕西戏剧史料丛刊》《陕西文史资料辑》、湖北《戏剧研究资料》等刊物。

1984年,安康地区艺术学校成立,为培养一代艺术新人,她又走上讲坛,任名誉校长,担任声乐教学,她不辞辛苦,收集资料,四方求教,刻苦学习,编写教材,并在实践中总结完善,以科学的声乐训练方法哺育了一批批艺术新苗。1984年,首次专业职称评定中,她成为全地区唯一被批准的一级演员。退休以后,老太太依然闲不住,这些年来,她所教授的学生中先后考入北广等艺术院校的表演、声乐、播音主持专业,还有的考上了研究生,她把一生所积累的录音带、曲谱、演员笔记等珍贵资料都无偿的捐献出来,本次我们把黄先生的汉调二黄部分唱腔与念白训练笔记进行整理,为汉调二黄的传承与发展略尽绵薄之力。

念白训练

绕口令练习

一、念牛郎(声母 l n 练习)

牛郎年年恋刘娘,刘娘连连念牛郎,
牛郎恋刘娘,刘娘念牛郎,郎恋娘来娘念郎。

二、新脑筋、老脑筋(声母 l n 练习)

老脑筋可以学成新脑筋,
新脑筋不学习就变成老脑筋。

三、棉布帘(韵母 an yan 练习)

有个面铺面朝南,门上挂着蓝布棉门帘。
摘了蓝布棉门帘,面铺面朝南。
挂上蓝布棉门帘,面铺还是面朝南。

四、大猫和小猫(阴平、阳平练习)

大猫毛短,小猫毛长。
大猫比小猫毛短,小猫比大猫毛长。

五言绕口令选

一、喉言绕口令

粉壁墙上画凤凰,红凤凰,绿凤凰,粉红凤凰,黄凤凰。

二、舌言绕口令

长扁担,短扁担,长扁担比短扁担长半扁担。
短扁担,长扁担,短扁担比长扁担短半扁担。

三、齿言绕口令

四是四,十是十,十四是十四,四十是四十,
谁能说准四十四,就请谁来试一试。

四、牙言绕口令

出西门,走七步,拾了个鸡皮补皮裤,