

戚雅仙

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
贺孝忠 黄德君 主编

附 MP3 一张

SMPH
上海音像出版社
WWW.SMPH.CN

SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

海越剧名家唱腔精选系列

戚雅仙越剧唱腔精选

上海越剧艺术研究中心 编

贺孝忠 黄德君 主编

常州大学图书馆
藏书章

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

戚雅仙越剧唱腔精选 / 上海越剧艺术研究中心编; 贺孝忠、黄德君主编;

—上海: 上海音乐出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5523-1226-3

I. 戚… II. ①上…②贺…③黄… III. 越剧—唱腔—中国—选集 IV.

J643.555

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 242854 号

戚雅仙越剧唱腔精选

上海越剧艺术研究中心 编

贺孝忠、黄德君 主编

出品人: 费维耀

责任编辑: 张静星

音像编辑: 刘丽娟 陆放 (助理编辑)

封面设计: 徐思娇

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海昌鑫龙印务有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 13 插页: 4 谱、文: 208 面

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1—1,200 册

ISBN 978-7-5523-1226-3/J·1128

定价: 78.00 元 (附 MP3 一张)

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

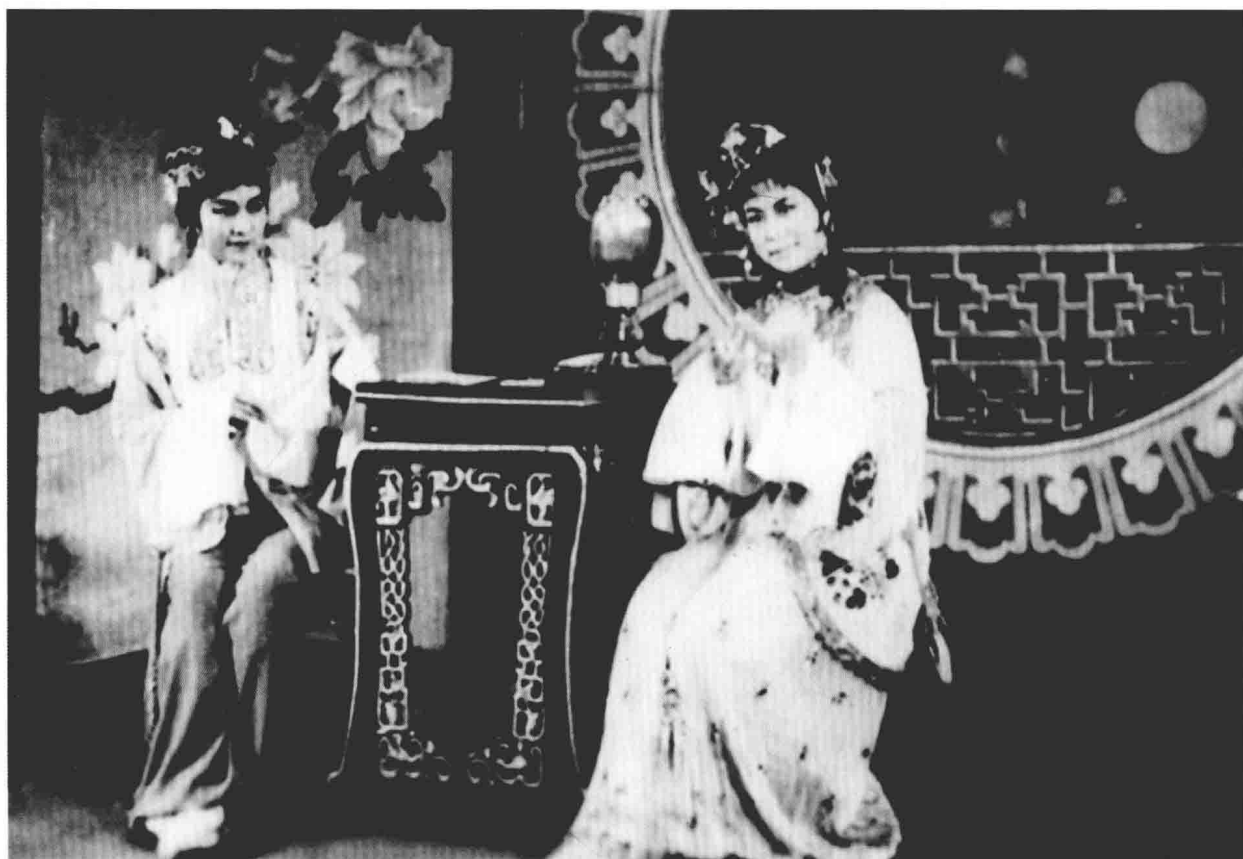
1940 年代便照

《白蛇传》戚雅仙饰白素贞 1953 年

《琵琶记》戚雅仙饰赵五娘 1955 年

《王老虎抢亲》戚雅仙饰王秀英、毕春芳饰周文宾 1958 年 2 月

《一个平凡的母亲》戚雅仙饰母亲 1959 年 3 月

《文姬归汉》戚雅仙饰蔡文姬 1960 年

《梁山伯与祝英台》戚雅仙饰祝英台、毕春芳饰演梁山伯 1962 年

《梁山伯与祝英台·楼台会》
戚雅仙饰祝英台、毕春芳饰演梁山伯 1980 年代

《玉堂春》戚雅仙饰苏三 1980 年

《教师日记》戚雅仙饰方老师
1980年10月

《玉蜻蜓》戚雅仙饰志贞、杨文蔚饰徐元宰
1981年1月

《血手印》戚雅仙饰王千斤、毕春芳饰林招得、魏兰芳饰林母 1984年

《血手印》戚雅仙饰王千斤 1984 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“上海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。越剧被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，成为其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组成。这是第一套较系统、完整地体现越剧唱腔音乐的系列书，是越剧理论体系的重要组成部分；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“上海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

滴水穿石，非一日之功

——戚雅仙的唱腔艺术

贺孝忠 黄德君

戚雅仙 1942 年入陶叶剧团科班学戏，翌年即随科班到袁雪芬领衔的大来剧场为班底，在为袁雪芬同台配戏时，耳濡目染深受其唱腔和表演的影响。其后，戚雅仙在艺术实践中，在学习袁派唱腔的基础上，结合自身嗓音条件，逐渐形成了自己的特征音调和润腔唱法，创立了“戚派”唱腔。

戚雅仙唱腔深沉含蓄，朴实流畅，委婉蕴藉，韵味醇厚。她的嗓音条件虽然不很好，唱腔音域也不宽，但能充分发挥自己音色醇厚的特点，运用中低音区的潜力，使其呈现色彩独特的唱腔风格。“戚派”唱腔简而不繁，通俗易学，便于传唱，她的唱腔音调一般都在 G 调的 3—3 之间，音调朴素，不事花哨，感情真切，在朴实中充满着浓郁的生活气息。因此，“戚派”的特点：口齿清晰，板眼稳妥，曲调纯朴，感情真挚。

“戚派”的唱腔以悲调为主，唱法多下行，长于叙事。新中国成立后，她广泛吸收兄弟剧种的养料，在唱腔中注入了明亮、刚健的音调，扩大了唱腔的表现力。如在《林冲》中吸收吕剧〔四平〕的音调，并加以融化；在《梁祝·楼台会》中吸收沪剧〔反阴阳〕的因素，从而增强了唱腔的表现力。“戚派”唱腔不但擅长表现悲剧情绪，而且也能创造出欢快、明朗、热情、奔放的唱腔。如《婚姻曲》唱段，她根据人物喜悦的情绪起伏，运用多种板式的安排，使唱腔层次清楚，对比鲜明、激情迭起。整段唱运用〔四工腔·快中板〕〔慢中清板〕〔快中板〕〔男调板〕〔快板〕〔男调板〕〔快中板〕等板式，表达了翻身妇女挣脱封建枷锁获得新生的喜悦心情。特别是戚雅仙所唱的〔快板〕，不同于其他流派，她采用快板慢唱的手法，即把快板的唱腔速度放慢一些，曲调稍加小腔，字重

腔轻、节奏稳健。在唱法上，以短促的润腔收音，增加了曲调的跳跃性，使音调富有活力。如《婚姻曲》后半段，从“你模范我功臣，劳动生产热情高”处，运用了中板连唱，演唱时在“范”字上运用了一个富有弹性的小腔，而在“臣”字上缩短音值，收音短促，在“热情”二字上，以切分节奏突出词意，把具有翻身感的新时代妇女那热情洋溢、奋发向上的情绪表达得十分真切。戚雅仙对〔快板〕的这种艺术处理，融叙述性和抒情性为一体，显示了独特的风采。

戚雅仙唱腔音调轮廓鲜明，乐句分逗清楚，演唱时讲究字正腔圆，字重腔轻。她常用的乐汇156或136 $\dot{1}$ 看上去音调似乎很简单，但她善于把这些简洁的乐汇，通过音调和节奏的多种变化——音型重复、音调移位变化、腔幅扩展、紧缩、加花润饰等艺术手法，使唱腔丰富多彩。这些特征音调始终贯穿在她的任何唱腔中，让人们不断地加深印象，特征音调的韵味越来越鲜明，具有无穷的艺术魅力。

“戚派”的另一旋律特点，是在她那平稳进行的唱腔旋律中，常出现下行小六度的跳进音调，或六度下滑音润腔运用，以加强唱词的语调，渲染人物悲愤哀怨的情绪。这是“戚派”唱腔中的特征音型。如在《琵琶记》中演唱“钗梳首饰典无存”这句唱，“钗梳首饰”四个字音调进行平稳，而“典”字上采用了小六度的下行小腔，既突出了唱词语调，又重点渲染人物哀伤悲切的情感。“戚派”唱腔十分讲究唱句句尾的润腔归韵，运用长短各一、形式多样的句尾收腔，使曲调变化丰富、韵味迥然。“戚派”唱腔音调一般较多在中低音区回旋，但在重点唱句中，就运用比较多的中高音来造成感情高潮，从而使唱段静中有动、平中有奇，朴实中见委婉、平淡中见深沉。“戚派”唱腔的甩腔也很有特点，常在唱句的最后三个字运用具有自己的特征音调和独特润腔唱法组成的甩腔。如《婚姻曲》中演唱“一生幸福断送掉”这句甩腔，在“断送掉”三个字的唱腔上进行了加花扩展，“断”和“送”字都运用连续六度跳进音调。这是“戚派”唱腔的特征音调，而在“掉”字的拖腔中又采用切分节奏和断续腔的唱法润色，形成了委婉蕴藉的“戚派”甩腔风格。

戚雅仙演唱的〔清板〕,情深味浓,脍炙人口,是极具特色的。虽然她的〔清板〕曲调朴实、简练,仅以上下两句对仗的形式重复出现,但她善于在〔清板〕唱腔中较为集中地发挥其流派唱腔的特点。她的〔清板〕起落分明,善于根据唱词的语调和人物感情的细致变化,在唱腔旋法上、节奏处理上、润腔方法上,巧妙地进行多种细微的变化处理,从而使唱腔具有浓厚的韵味,寓华彩于朴素,藏变化于平淡。如《血手印》中的“你不问情由破口骂”的这段〔尺调·慢清板〕唱段,开始的“林郎……”运用了一声高亢凄切的长叫头,在乐队奏出一个长过门后缓缓唱出“你不问情由破口骂”,音调低沉哀怨,“破口骂”三个字字位节奏拉开,字重腔轻,“破”字向高音区伸展,“骂”字的落音尾腔以短促的下滑音润饰。这一高一低的音调对比和具有力量的收尾韵味,显示了剧中人内心的紧张和激动,具有强烈的戏剧效果。又如第二句“骂得我痛心疾首话难讲”,前半句唱腔连成一起,“首”字唱出即收,“话难讲”三个字以长腔展开,在“难”字后面垫上“啊”的虚词,以加重语气。后半段从“林郎啊”开始,人物情绪转入恳切的说理,这大段〔清板〕唱得字正腔圆韵味醇厚。最后两句“你看我满身穿得是孝衣裳”,“孝衣裳”三个字在中音区出现,加之乐队急切的过门伴奏衬托,形成了唱段的高潮。然后“难道我还想做新娘”这个甩腔,音调加花扩展腔幅,旋律委婉曲折,起伏回荡,在“想”字上略一长停顿后,唱腔一泻而尽,表达了王千金悲痛欲绝泣不成声的痛苦心情。全段唱虽没有华彩的音调和多变的节奏,但戚雅仙根据唱词的寓意,在唱法上给予各种细致变化处理,使之声情并茂,余韵迥然,成为“戚派”唱腔的著名唱段之一。

由于戚雅仙的唱腔具有简练、朴实、音区不宽,常在中低音之间回旋,特征音调简而复之十分鲜明,具有易学、易唱、易记、易流传的特点,故在越剧观众群中有不少的传唱者。她的嫡传学生有1960年进入静安区戏曲学校的周雅琴、朱祝芬,此外还有周美姣、金静、王杭娟、朱兰、傅幸文等。

目 录

总 序.....	黄德君 (1)
滴水穿石，非一日之功 ——戚雅仙的唱腔艺术	贺孝忠 黄德君 (1)
1. 只道订了三生约 (选自《香笺泪》)	(1)
2. 那一日钱塘道上送你归 (选自《梁山伯与祝英台·楼台会》)	(5)
3. 记得那年乔装扮 (选自《梁山伯与祝英台·楼台会》)	(10)
4. 楼台会·十相思 (选自《梁山伯与祝英台·楼台会》)	(13)
5. 英台哭灵 (选自《梁山伯与祝英台》)	(21)
6. 游园初会 (选自《玉堂春》)	(25)
7. 关王庙重会 (选自《玉堂春》)	(30)
8. 苏三起解 (选自《玉堂春》)	(40)
9. 我这里双膝跪 (选自《玉堂春·苏三起解》)	(47)
10. 那一日梳妆来照镜 (选自《玉堂春·三堂会审》)	(50)
11. 想当初桥亭三月春光好 (选自《白蛇传》)	(57)
12. 合 钵 (选自《白蛇传》)	(59)
13. 哭梦蛟 (选自《白蛇传》)	(62)
14. 哭 塔 (选自《白蛇传》)	(65)
15. 远别生离情无限 (选自《琵琶记·南浦送别》)	(71)
16. 莫不是愁我山遥路远 (选自《琵琶记·南浦送别》)	(73)
17. 糟糠自厌 (选自《琵琶记》)	(75)
18. 剪 发 (选自《琵琶记》)	(77)

19. 卖 发（选自《琵琶记》）	(79)
20. 侍郎归（选自《相思树》）	(81)
21. 读离骚（选自《屈原》）	(87)
22. 此地不能长谈论（选自《血手印·花园会》）	(89)
23. 你不问情由破口骂（选自《血手印·法场祭夫》）	(93)
24. 三杯酒（选自《血手印·法场祭夫》）	(94)
25. 读祭文（选自《血手印·法场祭夫》）	(103)
26. 痛老父遭惨杀屈死幽冥（选自《鱼针记》）	(105)
27. 老奸贼醺醺醉倒（选自《鱼针记》）	(108)
28. 你休要粉妆佛面伪善相（选自《鱼针记》）	(110)
29. 一轮明月照高楼（选自《王老虎抢亲》）	(112)
30. 一封遗书（选自《一个平凡的母亲》）	(115)
31. 劝 相（选自《文姬归汉》）	(119)
32. 主席教我依靠群众（选自《丰收之后》）	(122)
33. 锡山惠山紧相靠（选自《红花曲》）	(125)
34. 雪山遍地彩虹开（选自《红色医生》）	(126)
35. 定将晓霞找回门（选自《教师日记》）	(128)
36. 学校门向青年开（选自《教师日记》）	(132)
37. 拒 子（选自《玉蜻蜓》）	(133)
38. 认 子（选自《玉蜻蜓》）	(162)
39. 夺 子（选自《玉蜻蜓》）	(170)
40. 别 子（选自《玉蜻蜓》）	(175)
41. 婚姻曲（越剧开篇）	(176)
42. 美酒献给周总理（越剧开篇）	(181)

43. 新婚姻曲（越剧开篇） (184)

44. 迎新曲（越剧开篇） (188)

45. 合作精神永发扬（越剧开篇） (189)

46. 怀念曲（越剧开篇） (190)

后 记 (194)

MP3 目录 (195)