

安徽音乐文化研究论丛

二十世纪 黄梅戏唱腔 发展研究

(1945-1965)

李 峰 ● 著

ERSHI SHIJI
HUANGMEIXI CHANGQIANG
FAZHAN YANJIU

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

安徽音乐文化研究论丛

二十世纪黄梅戏唱腔 发展研究

(1945-1965)

李 峰 ● 著

ERSHI SHIJI
HUANGMEIXI CHANGQIANG
FAZHAN YANJIU

常州大学图书馆
藏书章

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

二十世纪黄梅戏唱腔发展研究: 1945-1965/李峰著. —合肥: 安徽文艺出版社, 2017. 12

ISBN 978-7-5396-6128-5

I. ①二… II. ①李… III. ①黄梅戏—唱腔—研究—1945-1965 IV. ①J825.54

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第150508号

出版人: 朱寒冬

责任编辑: 王士宇

装帧设计: 徐睿

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地址: 合肥市翡翠路1118号 邮政编码: 230071

营销部: (0551)63533889

印制: 合肥创新印务有限公司 (0551)64456946

开本: 710×1010 1/16 印张: 10 字数: 300千字

版次: 2017年12月第1版 2017年12月第1次印刷

定价: 35.00元

(如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换)

版权所有, 侵权必究

序

十多年前,李峰还是福建师范大学一名硕士研究生的时候,我们就认识了。当年,为了研究黄梅戏是如何从一个名不见经传的民间小戏发展成为全国知名的大剧种,她把我当作了“田野调查”的对象。因为要对我民族传统艺术尊重与负责,也是对她本人和学术负责,我向她提供了尽可能多的相关资料。我对她这篇硕士论文花的工夫比我过去带过的研究生都要多,因为我发现这么一位学习钢琴器乐演奏的研究生,对中国戏曲音乐是如此的热爱和好学。后来,她在硕士生导师陈新风教授的指导下,完成了七万多字的音乐硕士论文《时白林黄梅戏音乐创作研究》。

为了进一步探索和厘清黄梅戏(主要指声腔)的发生和发展、衍变与繁荣的全过程,李峰在读博期间将其主要研究对象又定为黄梅戏音乐。为此,我建议她为了尽可能地精准论述,最好除了去拜访几位仍在世的从事黄梅戏的耄耋音乐家、剧作家和演员之外,再到黄梅戏的发祥地去采访调研,她勇敢地这样做了。一个女孩子能这样做实在不易啊!后来她的这篇博士毕业论文我也拜读过。

去年听说她又查阅了一些有关文献资料与学术论著,将该论文补充改写了,准备出版。她还希望我为该书写个序,最近寄来让我看看,出于

责任感,我答应了。但是我是从事作曲工作的,形象思维还可以,逻辑思维一向较差,理论越高深我越感到懵然,所以每次为他人写序有些纠结,乃至想到古人云,“人之患在好人作序”,也曾下过决心:不再为人作序。

但是这次李峰寄来书稿《二十世纪黄梅戏唱腔发展研究》,我花了几天的时间认真阅读,深深感受到她对黄梅戏音乐的深情厚爱与不懈的求索执着精神,如文中:“戏曲唱腔的成长,不仅仅是戏曲音乐工作者的劳动在起作用,更是整个社会的文化机制对戏曲艺术创作导向的影响作用。二十世纪黄梅戏音乐唱腔的发展,可以说是包含文化内涵的一种社会性创造,不仅要继承原有传统,还要发展出适合新时代下舞台人物的音乐唱腔,这种唱腔要求既熟悉又新鲜的唱腔流变中体现出一脉相承的音乐特质。”李峰对当代黄梅戏音乐的认知颇具时代意义,也说明她对黄梅戏研究的深入和精透。

时白林

2017年4月于合肥

前言

黄梅戏是安徽省主要地方戏曲剧种之一，新中国成立前曾被冠上“花鼓淫戏”的帽子而备受官方的压制和禁演。随着“戏改”的浪潮，黄梅戏脱颖而出，抓住机遇迅速成长，并与现代化影视传播手段结缘之后，很快跻身于全国五大戏曲剧种之一。

有人说黄梅戏是个善唱的剧种，因为唱腔的嬗变能够对整个剧种的发生发展产生较为深远的影响，正是黄梅戏的善唱，才形成历史上毫无争议的“梅开一度”，奠定了黄梅戏作为全国主要戏曲剧种之一的重要地位，并为自身不同阶段的发展提供着源源不断的动力。但是这种音乐现象并没有引起人们太多的关注，因为很多地方小戏在20世纪五六十年代都经历了相似的发展历程。

通过对已有文献的梳理，我们发现早期黄梅戏完全是民间的产物，形式随意、台词灵活多变、演唱发挥即兴。如果不是新中国的成立，也许黄梅戏会较长时间保持这种自由发展的状态，会不会消亡笔者尚不敢妄加评判。新中国成立后短暂的六七年的时间里，黄梅戏迅速成长为广受欢迎的全国知名大剧种，并形成它在历史发展中至今都无法逾越的“梅开一度”。戏曲艺术讲究“唱、念、做、打”，其中以唱

为首,可见唱腔的重要性。但是很多与黄梅戏相关的论著或者文章对于这段历史基本上都是一笔带过,或者从时代发展的角度进行简单的文化阐述。很多学者的著述或多或少都稍带有这样的共识,“黄梅戏家底薄,没有包袱,黄梅戏肚子大是吃百家奶长大的(王少舫语),认为黄梅戏是受到当地丰富戏曲艺术的影响,抑或认为是出现了严凤英和王少舫这样的领军人物”。因此目前很少有关于这段时期黄梅戏唱腔发展的综合性讨论,所以说对这段历史时期黄梅戏唱腔发展的研究尚处于薄弱状态。

纵观人类戏曲艺术史,实则一部不断吸收、容纳和变革的发展史,戏曲艺术会在每个时代特定的人文背景下进行深刻的艺术嬗变。今天人们对戏曲发展的悲观主义思想依然存在,笔者在深入调查之前也假设情况会不容乐观,但是真正深入调查中去,才发现黄梅戏的发展也没有想象的糟糕,只是正处在分层化发展状态:政府巨资扶持的名片,人力、财力都比较到位;地方剧团担负着送戏下乡的主要任务,团长压力大,经济压力大,好演员比较匮乏;民营剧团属于自发组织的剧团或班社,经济上自负盈亏,老百姓喜欢听什么,他们就找人写什么,每年收益颇丰。笔者猛然意识到黄梅戏依然扎根在广大民众之中而不会消亡,因此决定将黄梅戏的唱腔发展作为自己的研究对象和方向。

选择黄梅戏作研究对象,不仅源于笔者对故土的热爱之情,更因为笔者在硕士阶段已经形成的个案研究成果《时白林黄梅戏音乐创作研究》。该论文主要是从微观视角,以作曲家时白林半个多世纪的创作成果去反观黄梅戏唱腔不同阶段的发展特点。而在攻读博士学位期间,笔者希望能把宏观与微观视角相结合,对黄梅戏艺术的阶段性成果进行研究,对特定历史时期内黄梅戏发展中出现的新问题、新情况进行分析和总结,使黄梅戏能够在戏曲发展不太繁荣的今天,更加清晰地认识到自己未来的方向和目标,同时也希望自己的研究成

果能够对黄梅戏音乐创作工作起到一定的理论借鉴。笔者从2004年开始关注并搜集与黄梅戏相关的各种资料,在此过程中与许多重要的黄梅戏专家、学者以及相关机构建立起良好的社会关系,直至2010—2013年攻读博士学位期间,笔者在博士生导师的悉心指导下,又多次深入安庆区域境内的石牌、高河、潜山等地进行调研,在克服女性外出调研种种困难的前提下,获得大量珍贵的文字、音响以及口述史资料。2010年9月以来,笔者在已有文献和以往调查资料积累的基础上,多次深入安庆下辖各地区进行调研。在与一些黄梅戏学者、专家、剧团演员、老艺人及相关文化部门主管的交流中,感受到唱腔从“不定腔”到“定腔”程式化是黄梅戏成功的关键。将唱腔从“不定腔”到“定腔”的程式化,以及其贯穿二十世纪前后两个具有不同文化背景的历时空间进行阐述。通过对新中国成立前后音响资料以及曲谱资料进行分析对比,越来越感受到这二十年的唱腔发展在黄梅戏历史中具有重要的转折意义。这段时间不仅涵盖了黄梅戏唱腔从不定腔到定腔程式化发展,继而影响了传统唱腔的音乐风格,而且为黄梅戏的初次腾飞插上了翅膀。它是黄梅戏百年“量”的积淀,遇到适当的外部条件之后产生了“质”的飞跃。

可以说本选题的提出,是建立在已有文献资料的基础之上的,是建立在笔者深思熟虑的基础之上的,更是建立在很多学者、老师对我的悉心指导和不断修正的基础之上的。

李 峰

广东省外语艺术职业学院

2017年8月9日于广州

目 录

序

前言

绪论 001

第一章 黄梅戏音乐历史简述 014

第一节 黄梅戏的历史渊源 015

第二节 黄梅戏孕育的摇篮 023

第二章 黄梅戏音乐的不定腔发展 031

第一节 日常生活类音乐的不定腔发展 032

第二节 讨彩类音乐的不定腔发展 044

第三节 戏剧冲突类音乐的不定腔发展 049

第四节 双重文化语境对黄梅戏不定腔发展的影响 058

第三章 黄梅戏音乐从不定腔到定腔发展	069
第一节 黄梅戏唱腔的选腔	070
第二节 黄梅戏唱腔定腔规式化	086
第三节 黄梅戏唱腔定腔基础上的创新	102
第四章 新中国成立前后黄梅戏音乐发展的文化探析	122
第一节 黄梅戏运营机制的文化探析	123
第二节 黄梅戏音乐创作思维的文化探析	128
第三节 黄梅戏舞台表演的文化探析	131
结 语	139
参考文献	143
后 记	148

绪 论

书稿选取新中国成立前后黄梅戏音乐唱腔发展作为研究对象,源于这段时期的唱腔发展在整个黄梅戏历史进程中具有重要的转折性意义,所有内容均建立在田野调查及现存文献资料基础之上,重点探讨黄梅戏音乐唱腔从不定腔到定腔的规式化发展历程,并对音乐本体进行深入剖析,对黄梅戏唱腔演变背后的文化脉络进行深刻阐释,对黄梅戏的未来发展进行简单展望,试图为今天的黄梅戏音乐创作工作提供一定的理论借鉴。

一、问题的提出

2010年9月以来,笔者在已有文献和以往调查资料积累的基础上,多次深处安庆下辖各地区进行调研。在与一些黄梅戏学者、专家、剧团演员、老艺人及相关文化部门主管的交流中,感受到唱腔从“不定腔”到“定腔”规式化是黄梅戏成功的关键。笔者在导师的启发和多次指导之下,最终将选题确定为“新中国成立前和新中国成立初期黄梅戏唱腔发展研究”,将唱腔从“不定腔”到“定腔”规式化,贯穿在两个具有不同文化背景的历时空间进行阐述。

对论题中较为凸显的“二十世纪”中的研究范围进行时间界定,笔者将新中国成立前的时间上限定在1945年,新中国成立后的时间下限定在1965年。对上限的时间界定主要考虑到以下几点:第一,黄梅戏的曲谱资料记载,始于1947年在大别山革命工作队的王兆乾先生,可以说是他发现并记录了这个剧种,但是当时山区条件落后,只记录下曲谱资料,没有留下任何音响资料,没有对新中国成立前黄梅戏唱腔发展的某些细节做详细记载;第二,黄梅戏历史上第一次出现音响资料则是发生在新中国成立后,当时一批有识之士及省电台的录制人员,多次深入黄梅戏剧团为一些传统老艺人录音(部分音响录制时间为50年代,还有部分音响、音频资料录制于80年代尚健在的老艺人)^①,本文参考的传统老唱腔多源于这部分资料,这些资料不仅保存完好,而且演唱者的名字、唱段名称都有详细记载。最为重要的是,音响中的演唱者均为新中国成立前出生的老艺人,因此他们演唱可以说代表了新中国成立前黄梅戏不定腔发展时期的基本状态——“十腔九不同”;第三,笔者于2010—2013年于安庆做田野调查之时,在胡琴师王文治^②先生的家中,偶获私人手稿一部,手稿中清晰地记录了1945年黄梅戏艺人最后一次进城演出的盛况,文稿中许多著名黄梅戏艺人的名字都可以在50年代的音响中找到他们的唱段。

客观地说,黄梅戏在新中国成立前两百多年的发展中,虽然存在音响及文献资料的缺失,根据已有资料梳理可见,在1945年之前黄梅戏基本处于“十腔九不同”的状态,因此选择1945年作为上限,在

① 资料系黄梅戏著名作曲家时白林先生无偿提供给笔者用于文章撰写之用。

② 王文治,男,1921年出生于安徽省安庆市,1945年加入黄梅戏班社,著名的胡琴师,具有旧社会老艺人与社会主义改造下的新文艺工作者的双重身份。他直接参与并指导了黄梅戏的弦乐伴奏,创作了大量脍炙人口的黄梅戏主旋律,如《天仙配》《女驸马》中的主旋律谱。他是早期黄梅戏老艺人中,唯一懂得简谱,并可进行理论撰写的人。他一生热爱黄梅戏,为黄梅戏的发展贡献了毕生心血。

书稿中则具有阶段性的象征意义。对下限的时间主要考虑到,黄梅戏从新中国成立后直到 1965 年的发展都是比较顺利的,而 1966 年之后进入另外一个众所周知的发展阶段,与新中国成立初期的唱腔发展状态完全脱节,所以书稿的下限设定为 1966 年。

此外,笔者对新中国成立前后音响资料以及曲谱资料进行分析对比,越来越感受到这二十年的唱腔发展在黄梅戏历史中具有重要的转折意义。这段时间不仅涵盖了黄梅戏唱腔从不定腔到定腔规式化发展,继而影响了传统唱腔的音乐风格,而且为黄梅戏的初次腾飞插上了翅膀。它是黄梅戏百年“量”的积淀,遇到适当的外部条件之后产生了“质”的飞跃。

借此,本选题的提出是建立在已有文献资料的基础之上的,是建立在笔者深思熟虑的基础之上的,更是建立在导师悉心指导和不断修正的基础之上的。

二、文献综述

书稿拟以黄梅戏音乐唱腔的历时变化为基点,对新中国成立前后二十年黄梅戏音乐唱腔的流变定性进行深入分析和细致比较。从音乐的视角,挖掘出黄梅戏音乐唱腔流变背后彰显出的人文内涵;从文化的视角,找到推动戏曲音乐唱腔良性发展的文化成因。

对黄梅戏进行大规模的理论性整合始于 20 世纪 50 年代,纵向上大致可分为三个阶段:五六十年代对黄梅戏的研究多以剧目搜集整理工作为主,积累了一定的音响、曲谱和文字资料,涌现和培养了一批热衷于黄梅戏音乐研究的新文艺工作者,为后来直至今天的黄梅戏音乐研究奠定坚实基础。七八十年代末黄梅戏研究开始从概述性转入专题性理论研究,如黄梅戏锣鼓研究、源流研究、声腔和音乐类别研究等。随着黄梅戏音乐本体形态研究以及黄梅戏剧目源流考等研究的逐步深入,该阶段取得许多重要的研究性成果。90 年代至今,

黄梅戏研究进入多元化发展时代,人们开始从多元视角来审视黄梅戏每一次前进的步伐。主要有以下几类:

(一)黄梅戏历史研究

此类研究主要是站在文化的视角,从史、论两方面对黄梅戏历史发展进行概念性解析和概括性梳理。20世纪80年代,黄梅戏剧作家陆洪非的专著《黄梅戏源流》一书,对黄梅戏起源提供了几种有史料依据的说法,尽管目前对黄梅戏的源流问题还是颇有争议,但对黄梅戏是成长在安徽安庆地区这一起源则基本无异议。

史纪南、朱玉芬主编的《黄梅戏艺林》是一本关于黄梅戏音乐发展的普及型读物,主要是对黄梅戏界一些权威专家学者的言论进行编辑,以此满足广大黄梅戏爱好者的需求,书中包括艺坛趣事、唱腔欣赏以及演员在表演中的心得体会。

安徽省艺术研究所主编的《黄梅戏通论》是一部从多元视角,全面论述黄梅戏特征的著作。其不仅对黄梅戏源起与近代安徽农业文化,以及吴楚文化之间的关系进行阐述,还对该剧种的剧本、音乐类别、演员代表及其代表作品进行概述性的介绍,对黄梅戏音乐表演所处的不同时间段进行论述。

王长安主编的《黄梅戏志》一书,对黄梅戏历史发展过程中的重要人物、事件、民俗、表演、机构以及剧团进行了详尽的梳理。此外由他主编的《中国黄梅戏》可以说是历史最近一次,对上述所有史论专著的集中总结和分类。该书内容丰富、史料翔实,类似于黄梅戏音乐志的描述手法,对黄梅戏的源流、音乐声腔、演员介绍等均做了比较详细的记载。

胡亏生著述的《黄梅戏风貌》和《黄梅戏风貌研究》两部著作,书中提出很多真知灼见的观点。最难能可贵的是,作者从文化的视角,对“梅开三度”的发展问题给予相关的解析。

从《皖优谱》一书中也可以找到有关黄梅戏早期发展的只言片

语。该专著作者系皖籍考古学家程演生(别号:天柱外史氏)的一部戏曲专著,成书于20世纪30年代,是安徽戏曲发展史奠基之作。

上述资料无一不在提醒着笔者,将黄梅戏作为一个戏曲剧种看待的确是家底子薄,但是这并不代表它没有沉淀和积累,因为任何一个剧种都有它的前世今生。尤其是有些学者认为黄梅戏历史还能够再往前追溯,这不仅说明它从“调”到“戏”的酝酿时间较为久远,更说明它有着厚重的历史积淀。

(二)黄梅戏唱腔研究

唱腔研究主要是从音乐本体的视角,对黄梅戏唱腔进行分类研究。王兆乾《黄梅戏音乐》一书,是目前国内最早一部关于黄梅戏音乐唱腔研究的专著。书内保存大量早期黄梅戏艺人演唱的原始唱腔资料。此外,作者还进行了横向的关联研究,不仅对音乐调式进行比较,还对早期“三打七唱”的伴奏形式及其变迁进行说明。

凌祖培的《黄梅戏曲调》成书于20世纪50年代晚期,是黄梅戏唱腔研究的重要代表作之一。作者撰写此书是为了满足工农业余团体、广大黄梅戏爱好者的需要,在内容上追求通俗易懂。书中简单介绍了黄梅戏源流、曲式基本结构以及在舞台上经常使用的唱腔特点,对于不常见的老腔老调基本没有选入。书中记录作者作为一名新文艺工作者,在黄梅戏音乐工作中的点点滴滴。

由安徽省文学艺术研究所编辑的《黄梅戏新腔介绍》,内容为1959年10月到1966年6月期间,从安徽省黄梅戏剧团上演的多个戏曲选段中精选出来的典型性唱段。每个唱段结尾处均对该唱腔做简要分析和介绍,指出该段的编创手法和来源。该书最大的优点是附录了黄梅戏原有曲调的原貌和引用的民歌原貌。

时白林《黄梅戏音乐概论》一书,第一次对黄梅戏唱腔进行系统性分类,重点讨论了不同声腔的结构问题。由于作者的爱人是丁俊美女士,她黄梅戏世家出身,是新中国成立前著名黄梅戏老艺人、班

社主要人物丁永泉的外孙女。因此时白林先生有条件收集、收录到大量黄梅戏老腔音响资料,为笔者探讨新中国成立初黄梅戏唱腔研究提供了重要依据。此外,他的《黄梅戏唱腔欣赏》也是对黄梅戏唱腔研究的一种补充,各种类别唱腔的举例比《黄梅戏音乐概论》稍多,此外还增加了一些作者创作的新腔和黄梅歌。在黄梅戏伴奏部分,不仅讨论了常用锣鼓点,还阐述了当前的伴奏样式。

祁明聪的《黄梅戏唱法与唱腔》,该书虽然是涉及黄梅戏的声腔表演,但主要是在继承前人经验的基础上,通过自己多年的教学实践,不断摸索,逐步总结出黄梅戏演唱中的一系列方法和发声技巧。

王文龙、潘汉明编辑的《黄梅戏锣鼓》一书,是目前可以看到的第一部较完整的并关于黄梅戏打击乐伴奏的工具书。锣鼓伴奏在早期黄梅戏音乐发展中有着不可或缺的地位,它需要和音乐唱腔、演员表演紧密配合,是早期黄梅戏音乐风格特色、唱腔变迁与发展中不可分割的重要组成部分。

(三)黄梅戏曲谱选集

时白林编著的《时白林黄梅戏音乐唱腔选集》包括作者从参与编创的40部戏曲作品中精选出来的136个唱段,每部戏入选的唱段不等,主要由该唱段的演出情况、流行程度以及唱段在剧种发展道路上所起的作用等情况而定。

《黄梅戏名段赏析》由徐镛编著。该书收录了新中国成立以来广为流传的黄梅戏优秀唱腔作品选段,对所选唱段进行如下分类:四板类、三腔类、花腔类和创腔类。

《黄梅戏经典唱段100首》由徐高生主编,书中唱段均选自新中国成立后,在四十多个黄梅戏剧团演出过的数百个保留的黄梅戏剧目中,精选出来的较有影响力的唱段,分为古装戏、现代戏两个主要部分,最后部分为黄梅歌选段,书中没有对各种音乐唱段内容进行相关说明。

安徽省文化厅等多家单位联合发起合编的《黄梅戏(1949—1999)唱腔精选》对新中国成立后优秀黄梅戏作品进行再次总结,书中没有配加有关音乐唱腔分析。

此类音乐作品集成,集中的都是人们喜闻乐见、通俗易懂的黄梅戏音乐作品或各种不同类别的黄梅戏唱腔选段,对普及黄梅戏艺术起到了重要作用,也为书稿撰写提供了不同阶段需要的音乐谱例。

(四)戏曲音乐集成及地方志

黄梅戏作为一个地方小戏,新中国成立前还只是停留在简单的“三打七唱”状态,虽然受到老百姓的喜爱,但是并没有受到整个社会的重视,新中国成立后黄梅戏的迅速崛起让人们眼前为之一亮,才知道还有这么一朵俏丽的山花。

在《中国地方戏曲音乐集成·安徽卷》和《中国戏曲音乐志·安徽卷》中,虽然都可以找到有关黄梅戏发展的介绍,但都比较简洁,而且笔者尚未发现新中国成立前黄梅戏的影像资料。

安徽省文学艺术研究所编印的《安徽省传统剧目汇编》,其中关于黄梅戏剧目的共编辑十集。因为黄梅戏早期尽管登不得大雅之堂,但是舞台积累比较丰富。过去都说黄梅戏是“大戏三十六,小戏七十二”,实际上远不止这些。这十集汇编基本上经过了历代艺人加工的文本,具有自己的特色,对理解地方戏曲剧种音乐风格特色起到补充作用。

《安徽省戏剧史料丛书》一书,主要包括现存安徽岳西高腔剧目考略和徽剧史料辑录两个部分。因为黄梅戏的成长得到过岳西高腔和徽剧的滋养,因此与这二者之间无论是在剧目还是在唱腔上都有着千丝万缕的联系。

关于黄梅戏起源,目前尚有争议,但是黄梅戏成长在安徽安庆地区却是无可争议的事实。在安庆地区的地方县志、地区志中都能看到黄梅戏的身影。