

◆河南文艺出版社
马紫晨 范立方 / 编著

梨

园

春

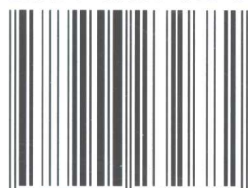
流行唱段选

◎ 豫剧
◎ 曲剧
◎ 越剧
◎ 京剧

ISBN 7-80623-268-0

9 787806 232682 >

ISBN 7-80623-268-0/J·27 定价 25.00 元

河
出

梨

园

春

流行唱段选

◎ 马紫晨
◎ 范立方
编 著

◆ 河南文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

梨园春流行唱段选/马紫晨,范立方编著. —郑州:河南文艺出版社,2001.9

ISBN 7-80623-268-0

I. 梨… II. ①马… ②范… III. 戏剧-唱腔-中国-选集 IV. J643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 23430 号

出版发行	河南文艺出版社	开本	32
本社地址	郑州市经五路 66 号	印张	17
邮政编码	450002	字数	300000
承印单位	河南省瑞光印务股份有限公司	印数	6000—10000
经销单位	各地新华书店	版次	2001 年 9 月第 1 版
纸张规格	850 毫米×1168 毫米	印次	2002 年 11 月第 2 次印刷
标准书号	ISBN 7-80623-268-0/J·27	定价	25.00 元

如发现印装质量问题,请与承印单位联系。

充分展现河南戏曲声腔艺术的魅力(代序)

——记《梨园春流行唱段选》

邹春岩

马紫晨、范立方先生所编撰的《梨园春流行唱段选》一书,集中了建国以来豫剧、曲剧、越调改革在唱腔音乐方面的主要成果,可以说是“河南戏”声腔艺术的精萃。它不仅为这些剧种的进一步普及做了一件非常有益的工作,且对每一唱段加以演唱提示和阐释,也势将对提高广大戏曲爱好者的演唱水平,并进而对河南戏曲艺术的振兴起到一定的推动作用。

戏曲是以唱为主的综合艺术,这是从戏曲形成之日起就确定下来的基本概念。尽管在戏曲界有“千斤道白四两唱”的说法,但是唱在戏曲里的中心地位却是谁也无法否认的。中国戏曲存在着许多剧种。同一剧种中又存在着不同的流派分支。剧种与剧种之间的主要区别在于声腔,流派与流派之间的主要区别则在于唱腔及唱法。由此可见各自的特点都主要表现在唱上。曲因戏生,戏因曲传。唱,确乎关系着戏曲的生命力和兴衰存亡。

拿豫剧来说,它原称河南梆子,其声腔属梆子系统,形成年代稍晚于同州梆子(东路秦腔)和蒲州梆子,已有二百余年历史。在发展过程中,又因地域差别而分为豫东(含高调)、豫西、祥符、沙河等调系,直到20世纪30年代,才由以常香玉为代表的一批豫剧改革家大胆地将豫东、豫西两大调系融合在一起,从而大大丰富了豫剧声腔的表现力。20世纪50年代以后,则因一批新音乐工作者加入“戏改”队伍,从而把豫剧音乐改革又向前推进了一大步,使

豫剧唱腔不仅适用于表现历史题材和古代人物，而且还能适用于表现现实生活和现代人物。河南豫剧院三团演出的现代戏，融入一些新歌剧表现方法，那清新明快、富有生活气息和时代特点的唱腔，便很快为广大观众所接受，并乐于学唱。加之“五大名旦”和一大批著名演员各自所拥有的代表剧目，终使豫剧由此很快走向全国，并成为一个人人瞩目的地方戏剧种。到了 80 年代中期，仅从剧团数量、从业人员、经济自给率和观众覆盖面来看，豫剧已明显跃居全国各剧种之首，成为名副其实的大剧种。豫剧旋律飘扬在全国的大部分省区，这也许正是今天《梨园春》得以火爆的基础和重要原因。

豫剧唱腔，有真嗓，有假嗓。男声高亢、激昂、质朴、刚健，女声舒展、奔放、柔美、酣畅。其音乐属板腔体，可塑性很强，既能抒情，又能状物，还能叙事，灵活自如，便于流传。因它本属“乱弹”，不拘一格，靠着“拿来主义”和自身的变革不断壮大自己，但又始终保持着鲜明而强烈的个性特色。这也许就是它历经坎坷却长盛不衰的道理。河南电视台的戏曲晚会栏目《梨园春》，自从 1999 年推出“戏迷擂台赛”板块，社会反响十分强烈，收视率居高不下，在河南及其周边地区掀起了一股豫剧热，形成一种独有的文化现象，所谓“擂台赛”，其实是一种群众的自娱形式，参赛者都是普通的老百姓，有工人、农民、干部、教师、军人、学生、个体经营者、离退休职工等。唱的都是豫剧、曲剧、越调、京剧选段，其中以豫剧居多，而且所选曲目又集中于几十个家喻户晓的名唱段。透过这一现象，我们看到了豫剧的强大生命力，也看到了豫剧唱腔的永恒魅力。它的生命力存在于人民群众中，它的魅力表现在广大戏迷对它的痴爱上。同时我们也听到了一些不同的声音，如有人认为参赛唱段太老，重复率太高，担心群众会产生厌倦情绪。这种意见无疑是值得考虑的。但从另一方面看，戏迷们所选的唱段，都是他们所喜欢的，也是多数群众所熟悉的，拿来参加比赛，可以引起场内外观众的共鸣。事

实也是如此。因为好的唱段是百听不厌的。这在接受美学中叫做先在结构,亦即由既有审美经验所构成的思维定向。人们在审美过程中总是对既有经验,即所熟悉、喜爱的内容和形式,表现出强烈的感情上的肯定和理性上的确认。在这种既有经验基础上形成的知觉图式使他们在审美选择上表现出明显的倾向性,而且便于他们进行审美交流,在此情形下,他们往往会对新的、陌生的审美对象产生排斥心理,或不予认同。因此,我们只能尊重观众的这种审美习惯和审美选择。这也正如西方国家的人们对古典歌剧的偏爱一样。几个世纪以来,一些著名歌剧中的咏叹调、宣叙调,由多少歌唱家反复咏唱,至今仍然吸引着众多的观众。这可以说是一种民族性。中国观众对于某些戏曲名唱段的热爱和痴迷,又何尝不是一种民族性呢!

当然,我们也应充分认识到,随着时代的前进,观众的审美趣味亦会发生变化。因此,作为戏曲主体的唱腔音乐也必须随之而变化,以适应时代发展的需要,惟其如此,才能不断增强自身的生命力。固步自封,抱残守缺,是不会有前途的。许多剧种的衰落和消亡,都是因为内容及形式的僵化所致。豫剧是一个适应性很强、很有活力的剧种,是梆子家族中硕果仅存的少数成员之一。如果停滞不前,也难免遭受被淘汰的命运。这决不是危言耸听。清代著名戏剧理论家李渔对此早就有清醒的认识,他指出:传奇(戏曲)是“新人耳目之事”,应善于“变旧调为新调”,因为“变则新,不变则腐;变则活,不变则板”。“新”、“活”意味着发展,“腐”、“板”则必然导致僵化。这话讲得既中肯,又透彻,并且在其后得到了印证。

让我们回到现实中来。首先提一个问题:我们在近十多年中创作出的大量剧目,能够保留下来的究竟有多少?我们历年来在各类大赛中评选出的获奖剧目,包括一些获大奖的剧目,能够屡演不衰、得以流传的又有多少?回答是:如凤毛麟角,或者是聊胜于无。原因何在?是没有好剧本吗?是没有好演员吗?似乎不完全是。我

认为有一个重要的方面被忽略了,就是唱腔音乐。现在戏曲创作中普遍存在的一个问题是对唱腔音乐重视不够,或者没有在这方面下大力气。这是一个致命缺陷。剧目流传靠什么?说白了,就是靠好的唱腔。大家看京剧《四郎探母》,不是为它的故事情节所吸引,而更多的人则是为它的唱腔所动情。豫剧《朝阳沟》故事情节非常简单,人物命运也没有什么曲折,社会内容和今天改革开放的现实更对不上号,但它的大部分唱腔却都能流传下来,证明了观众对这些唱腔的喜爱。京剧现代戏《红灯记》、《沙家浜》、《智取威虎山》等,尽管在创作上体现了“三突出”和“高、大、全”等错误主张,但它们的某些唱段也竟能流传至今,这就不能不引起我们的思考。

那么,怎样才能创造出好的唱腔,充分展现戏曲声腔艺术的魅力呢?我以为:

首先是写好唱词。唱词是唱腔的依托,对唱词的要求是,一要切实,二要浅显,三要上口(包括合辙押韵)。现在一些创作剧目唱词中常见的毛病之一是“书本气”太重,甚至令人费解。这样的唱词,即使作曲再下功夫,其唱腔也难以流传开来。李渔在这方面曾有过精辟论述,他说:“曲文之词采,与诗文之词采,非但不同,且要判然相反。何也?诗文之词采贵典雅而贱粗俗,宜蕴借而忌分明。词曲不然,话则本之街谈巷议,事则取其直说明言。凡读传奇而有令人费解,或初阅不见其佳,深思而后得知其意之所在者,便非绝妙好词。”所以他把“贵浅显”列为词采的第一要义。在现代戏中,《朝阳沟》的唱词堪称范例。即使历史剧,唱词也要浅显。最近看到一部获省级一等奖的剧本,其核心唱段的唱词,有些我都看不懂,我想文化程度稍低的一般群众就更加不懂。这样听不懂的唱段,他们还有兴趣再听或者学唱吗?

其次是作曲要和演员相结合。传统戏的唱腔都是由老师口传心授,一字一句,一板一眼教出来的,然后下一代演员在演唱过程中再根据自己的个人条件和对角色的体会适当加以变化,形成演

员的个人风格,并逐步发展为不同流派。新戏则由名角个人先设计出唱腔,再与琴师结合而成。现在的创作剧目,改为作曲设计唱腔,然后教演员唱或把谱子发给演员学唱。而作为唱腔艺术主要体现者的演员,完全是被动的,其艺术创造的空间很小,同时也就失去了演员个人的演唱特色。正确的做法应该是作曲与演员结合,特别是要与主要演员结合,根据演员的嗓音条件和个人特长共同设计唱腔,这样也许更能体现演员的个人风格,演唱起来容易把握,也更容易取得比较好的效果。

第三是板式旋律要用得贴切,即与人物思想感情相吻合。否则就会形成两张皮,不但起不到表情达意的作用,反而歪曲了人物形象,观众听了也要倒胃口。

第四是注意保持剧种唱腔音乐的旋律风采。每个剧种都有自己特有的音乐旋律,并以此区别于其他剧种。在梆子大家族中,豫剧的唱腔特点似更为突出,这是它的优势。我们在唱腔音乐创作中,应认真挖掘传统唱腔中的精华,在继承的基础上加以创新,千万不要为了创新而丢掉本剧种的特点。同时,在创作过程中,还可以大胆吸收一些其他剧种的音乐成分为我所用(曲剧、越调也吸收了豫剧的音乐成分),但不能取代本剧种的特有旋律。

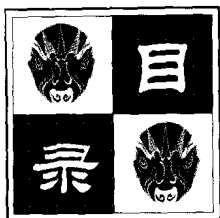
第五是旋律不宜太繁复。好听的唱腔旋律不一定很华丽,也不一定很复杂,绝大多数都较简单。特别是地方戏曲剧种,一般都受当地民歌小调的影响,曲调旋律愈平易,反而便于流传。有些作曲家觉得河南戏太土,太俗,想把它改造得“洋”一些,“雅”一些,把唱腔写得很华藻,似乎很有韵味,自己也很满意,但观众却不买账。好的唱腔,应该是除了好听之外,还要好记,好学,旋律过于繁复,就很难达到这些要求。

第六是千锤百炼。传统戏中一些脍炙人口的经典唱腔,是经过几代、十几代艺人呕心沥血、加工锤炼出来的,但直到今天却也不能说已经完美无缺,不能再改。以《大祭桩》中黄桂英“恼恨爹爹心

不正”那段唱为例,由常香玉老师传给下一代演员后,又对其中的不少地方作了改动,收到了很好的效果。现在新创作的唱腔音乐,只能当做试唱,还需要在以后的演出中根据观众反映和创作人员对人物的深入理解,不断修改、加工、锤炼,以使之日臻完善,达到声情并茂,并能经受住观众和时间的考验。俗话说:“艺无止境”,唱腔音乐亦然。

以上所写,名为“序”,实属个人浅见,愿以此就教于识者。

2001 年元旦

充分展现河南戏曲声腔艺术的魅力(代序)

——记《梨园春流行唱段选》……………邹春岩(1)

【豫剧选段】

女子们哪一点不如儿男(《花木兰》中木兰唱段)…常香玉演唱(2)

演唱提示……………(4)

花将军又变成花家的女郎(《花木兰》中木兰唱段)

……………常香玉演唱(5)

演唱提示……………(12)

花木兰羞答答施礼拜上(《花木兰》中木兰唱段)

……………常香玉演唱(12)

演唱提示……………(16)

在绣楼我奉了小姐言命(《拷红》中红娘唱段)……常香玉演唱(17)

演唱提示……………(20)

尊姑娘稳坐在绣楼以上(《拷红》中红娘唱段)

……………常香玉演唱 马紫晨记谱(21)

演唱提示……………(30)

- 恨上来骂法海不如禽兽(《白蛇传》中白素贞唱段)
 常香玉演唱 马紫晨记谱(31)
 演唱提示 (34)
- 哭啼啼把官人急忙搀起(《白蛇传》中白素贞唱段)
 常香玉演唱(35)
 演唱提示 (42)
- 恼恨爹爹心不正(《大祭桩》中黄桂英唱段)..... 常香玉演唱(43)
 演唱提示 (48)
- 婆母娘且息怒站在路口(《大祭桩》中黄桂英唱段)
 常香玉演唱 赵再生记谱(49)
 演唱提示 (57)
- 一家人欢天喜地把我来请(《五世请缨》中余太君唱段)
 常香玉演唱(58)
 演唱提示 (64)
- 羞答答出门来将头低下(《春秋配》中姜秋莲唱段)
 陈素真演唱 马紫晨记谱(65)
 演唱提示 (68)
- 咱居家好比一盆火(《三上轿》中崔氏唱段)..... 陈素真演唱(68)
 演唱提示 (73)
- 崔家女一阵阵我泪如梭(《三上轿》中崔氏唱段)
 陈素真演唱 王豫生记谱(75)
 演唱提示 (80)
- 九尽春回杏花开(《桃花庵》中赛氏唱段)
 崔兰田演唱 邢宝俊记谱(81)
 演唱提示 (88)
- 三江水洗不尽我满腹的冤枉(《抱琵琶》中秦香莲唱段)
 崔兰田演唱(89)
 演唱提示 (96)

- 二公婆快请起草堂落座(《三上轿》中崔氏唱段)
 崔兰田演唱 邢宝俊记谱(97)
 演唱提示(106)
- 穆桂英我家住在山东(《穆桂英挂帅》中穆桂英唱段)
 马金凤演唱 鲁滨记谱(106)
 演唱提示(110)
- 辕门外三声炮如同雷震(《穆桂英挂帅》中穆桂英唱段)
 马金凤演唱 鲁滨记谱(110)
 演唱提示(118)
- 小郎门外连声请(《花打朝》中程夫人唱段)..... 马金凤演唱(119)
 演唱提示(128)
- 耳听得江岸上起了更点(《游龟山》中胡凤莲唱段)
 阎立品演唱(128)
 演唱提示(134)
- 小丫环上楼来对我言讲(《秦雪梅》中秦雪梅唱段)
 阎立品演唱(134)
 演唱提示(136)
- 秦雪梅见夫灵悲声大放(《秦雪梅》中秦雪梅唱段)
 阎立品演唱(136)
 演唱提示(141)
- 在宫院我领了万岁的旨意(《打金枝》中国母唱段)
 桑振君演唱(142)
 演唱提示(147)
- 劝罢男来再劝女(《打金枝》中国母唱段) 桑振君演唱(148)
 演唱提示(150)
- 西门外放罢了催阵炮(《南阳关》中伍云召唱段)
 赵义庭演唱 马紫晨记谱(150)
 演唱提示(154)

- 李世民登龙位万民称颂(《三哭殿》中李世民唱段)
唐喜成演唱 孔德全、赵毅记谱(154)
 演唱提示.....(159)
- 下位去劝一劝贵妃娘娘(《三哭殿》中李世民唱段)
唐喜成演唱(160)
 演唱提示.....(166)
- 劝驸马莫要性情急(《铡美案》中包拯唱段)李斯忠演唱(167)
 演唱提示.....(171)
- 一张张大状都把严氏告(《七品芝麻官》中唐成唱段)
牛得草演唱 赵毅记谱(172)
 演唱提示.....(173)
- 小窟窿掏出来一个大螃蟹(《七品芝麻官》中唐成唱段)
牛得草演唱 赵毅记谱(174)
 演唱提示.....(175)
- 秋江河下水悠悠(《必正与妙常》中潘必正唱段)
王素君演唱(176)
 演唱提示.....(177)
- 府门外三声炮花轿起动(《抬花轿》中周凤莲唱段)
宋桂玲演唱(178)
 演唱提示.....(184)
- 金钟响玉磬催忙把驾起(《打金枝》中唐王唱段)
刘忠河演唱(185)
 演唱提示.....(187)
- 清凌凌的水来蓝盈盈的天(《小二黑结婚》中小芹唱段)
 ...柳兰芳等演唱 管玉田、马鸣昆、陈存良、鲁本修编曲(187)
 演唱提示.....(194)
- 一道道水来一道道山(《刘胡兰》中刘胡兰唱段)
柳兰芳演唱 鸣昆、基笑编曲(194)

演唱提示·····	(197)
朝阳沟好地方(《朝阳沟》中银环唱段)	
·····魏云演唱 基笑、宏轩、思晖编曲	(198)
演唱提示·····	(204)
为改变穷山沟咱各显本领(《朝阳沟》中拴保娘唱段)	
·····高洁演唱 基笑、宏轩、思晖编曲	(205)
演唱提示·····	(208)
俺外甥在部队给我来信(《朝阳沟》中二大娘唱段)	
·····马琳演唱	(208)
演唱提示·····	(211)
我坚决在农村干它一百年(《朝阳沟》中拴保唱段)	
·····王善朴演唱 宏轩、基笑、思晖编曲	(212)
演唱提示·····	(214)
人也留来地也留(《朝阳沟》中银环唱段)	
·····魏云演唱 基笑、宏轩、思晖编曲	(215)
演唱提示·····	(223)
新一代要继壮志汗洒高山(《朝阳沟》中拴保、银环对唱)	
·····玉生、魏云演唱 王基笑编曲	(224)
演唱提示·····	(229)
咱们说说知心话(《朝阳沟》中拴保娘、银环妈、二大娘、银环对唱)	
·····高洁、华瑞、马琳、魏云演唱 基笑、宏轩、思晖等编曲	(230)
演唱提示·····	(235)
洼洼地里头好庄稼(《李双双》中孙喜旺唱段)	
·····陈新理演唱 基笑、思晖、本修编曲	(236)
演唱提示·····	(240)
都有一颗红亮的心(《红灯记》中李铁梅唱段)	
·····虎美玲演唱 河南省戏曲学校、郑州市豫剧团编曲	(241)
演唱提示·····	(243)

浑身是胆雄赳赳(《红灯记》中李玉和唱段)

…任安华演唱 河南省戏曲学校、郑州市豫剧团编曲(243)

演唱提示……………(246)

做人要做这样的人(《红灯记》中李铁梅唱段)

…虎美玲演唱 河南省戏曲学校、郑州市豫剧团编曲(247)

演唱提示……………(250)

学你爹心红胆壮志如钢(《红灯记》中李奶奶唱段)

…华翰磊等演唱 河南省戏曲学校、郑州市豫剧团编曲(250)

演唱提示……………(253)

血债还要血来偿(《红灯记》中李奶奶唱段)

…华翰磊等演唱 河南省戏曲学校、郑州市豫剧团编曲(253)

演唱提示……………(255)

黄连苦胆味难分(《杜鹃山》中柯湘唱段)

常香玉、李秀花、赵玉英演唱 河南豫剧院第二剧组编曲(255)

演唱提示……………(257)

娘子军来自工农(《红色娘子军》中连长唱段)

……………蔡华云演唱 世安、合法编曲(257)

演唱提示……………(261)

【曲剧选段】

陈三两迈步上公庭(《陈三两》中陈三两唱段)

……………张新芳演唱 马牧记谱(264)

演唱提示……………(265)

为陈奎操碎我一片心肠(《陈三两》中陈三两唱段)

……………张新芳演唱 马牧记谱(266)

演唱提示……………(271)

- 今日是我出闺的前一晚上(《风雪配》中高秋芳唱段)
王秀玲演唱 马力前整理(272)
 演唱提示.....(278)
- 三请两让客厅坐(《小二姐做梦》中小二姐唱段)
王秀玲演唱 马牧记谱(279)
 演唱提示.....(283)
- 下朝来一边走一边长叹(《背靴访帅》中寇准唱段)
马骥演唱 席景贤记谱(283)
 演唱提示.....(291)
- 手提竹篮把饭送(《背靴访帅》中寇准、柴郡主对唱)
马骥、周玉珍演唱 席景贤编曲(291)
 演唱提示.....(305)
- 小苍娃我离了登封小县(《卷席筒》中张苍唱段)
海连池演唱 潘永长编曲(306)
 演唱提示.....(310)
- 你看我浑身上下都是冤(《卷席筒》中张苍唱段)
海连池演唱 王培英记谱(310)
 演唱提示.....(318)
- 见神像如见人难忍悲痛(《秦香莲后传》中秦香莲唱段)
高桂枝演唱 马牧编曲(318)
 演唱提示.....(324)
- 钱万选在洞房独对灯盏(《风雪配》中钱青唱段)
张香兰演唱 马牧记谱(325)
 演唱提示.....(329)
- 杀猪杀到月出山(《屠夫状元》中胡山唱段)
胡希华演唱 郭建梅编曲(330)
 演唱提示.....(334)
- 陈驸马你休要性情急(《秦香莲》中包拯唱段)