

鞠秀芳 民歌纪事

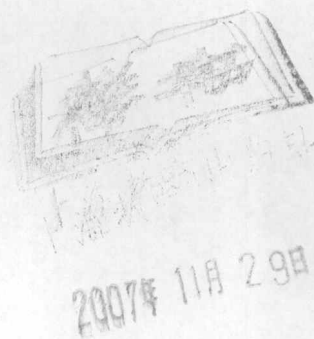
鞠秀芳 著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

鞠秀芳 民歌纪事

鞠秀芳 著

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

鞠秀芳民歌纪事 / 鞠秀芳著. —上海:上海教育出版社,
2007.11

ISBN 978-7-5444-1328-2

I.鞠... II.鞠... III.民歌—歌唱法—教材 IV.J616.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第166337号

鞠秀芳民歌纪事

鞠秀芳 著

上海世纪出版股份有限公司出版发行
上海教育出版社

易文网:www.ewen.cc

(上海永福路123号 邮政编码:200031)

各地新华书店经销 上海图字印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/16 印张 12.75

2007年11月第1版 2007年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5444-1328-2/J·0062 定价:45.00元(附光盘二张)

(如发生质量问题,读者可向工厂调换)

序

我饶有兴味地读完了这本《鞠秀芳民歌纪事》，这里集中了她几十年学习、演唱、钻研、教授中国民歌的心得，映现出一位民族声乐艺术家对事业不懈探索的精神和对中国民歌倾心研究的真知灼见，是难能可贵的。

鞠秀芳是我敬重的一位学长。20世纪50年代初，贺绿汀院长为上海音乐学院请来了几位著名的民间艺人，其中就有从陕西来的丁喜才先生。学校一方面组织专业人员帮他整理、记录音乐资料，一方面又请他为大学和附中的学生教唱“榆林小曲”。他掌握了大量流行在西北地区的二人台曲目和民间小调，声音宽厚丰润，风味浓郁，感情纯真，常用自己特殊定弦的小扬琴自弹自唱，极富艺术魅力。我那时还在附中学习，丁先生教唱的曲谱，不少标着“鞠秀芳记谱”的字样。后来我又经常听她演唱，对她就渐渐熟悉了。《五哥放羊》、《走西口》、《姐妹打秋千》等榆林小曲，她处理细腻，模仿逼真，音色甜美，却又有自己的特色。当时声乐界已有所谓“土洋之争”了，但好像还没有“民族唱法”的提法。她是周小燕老师班上的学生，不是纯粹的“土嗓子”，但又和其他人的演唱都不一样。对此曾有人提出异议，认为她的唱法不符合音乐学院的“规格”。正好那时文化部的钱俊瑞副部长来院视察，听了她的演唱，十分赞赏，认为她应该保持这样的特色，并且说：“我们的文艺要‘百花齐放’，她就是这里面的一朵花。”就这样，鞠秀芳这株“百花园中的一朵花”在“百花齐放”方针的呵护下茁壮成长起来了。此后不久，她在莫斯科举行的“世界青年联欢节”上获得金质奖章，得到了国际上的承认。但是，她并没有因此止步，不断向昆曲老师、评弹艺人、云南花灯、湖南花鼓戏等演员学习。由于她的专业功底比较扎实，音乐修养比较全面，加上勤奋好学，掌握的曲目也日渐丰富。上世纪60年代初，我们听她演唱《姑苏风光》、《小九连环》、《倒扳桨》、《采茶》等民歌时，感到她在风格上有很大的拓展，在艺术上也更加成熟了。

鞠秀芳演唱的曲目体裁多样，题材广泛，从江南到塞北，从中原到西南边陲，从民歌小调到戏曲、曲艺，她都涉及。除了演唱，她还对所学唱段的故事内容、风俗民情、文化历史背景等进行研究；对该唱腔的音乐形态特点进行分析；对演唱的艺术处

理,从歌曲的基本情绪、艺术境界到发声方法、咬字、用气、收放、装饰音等润腔手法都作了很细致的考虑。这样的理性思考和总体性的艺术处理,是声乐艺术家创造性劳动的体现。不仅如此,她还能创作、改编、填词,对传统民间旋律进行加工提高。民族声乐的发展需要多方面工作的结合,既需要理论上的探讨,又需要演唱实践的探索,还需要曲目的积累,将演唱和创作、研究、改编工作结合起来,这也正是鞠秀芳所走道路成功的原因。

中国传统声乐不仅有优美动人的旋律、丰富多彩的表现手法,而且有魅力独具的演唱方法。其演唱方法主要包括发声和润腔两个方面,二者密不可分,是民族文化理念、审美要求、人民生活、思想感情的艺术表现,是与歌曲内容、声乐旋律、语言特点紧密联系的。这样丰厚的遗产,需要我们去发掘,去发扬。这里有许多艰苦细致的工作需要歌唱家、作曲家、理论家们携手合作,共同整理、研究,从纷繁的音乐资源中去粗取精,去伪存真,并借鉴国外其他民族优秀的、科学的演唱方法和理论来提高、发展,共创中华民族声乐的新辉煌。这样的工作正是需要鞠秀芳这样的老师来完成。

愿鞠秀芳演唱艺术这朵花在音乐百花园中芬芳吐艳,香气四溢;

盼中国民族声乐之树在世界艺术之林中枝繁叶茂,傲然耸立!

江明惇

2007年7月

前 言

我们的祖国历史悠久、幅员辽阔,56个民族各显绚丽风采的文化。其中,我国的民歌——作为音乐文化之母——是世界上最为丰富、最为灿烂,也是起源最早、对广大人民群众影响最为深远的文化载体之一。

在人类先祖呀呀学语时,就蕴含了声调和节奏的胚芽。随着人类的进化和发展,这“胚芽”也破土而出,经过千万年的筛选与沉积,各种不同语音(包括方言)和不同风格的民歌在不同的地域和群落中产生。

民歌源远流长,她是民族民间的历史创造,是民族的灵魂,她的生命是永恒的!经过多年的探索和研究,我认为:民歌具有特异性、多样性和流动性的特征。

特异性,是指一个民族、一个地区的民歌,就其总体而言,具有鲜明的、不同于别的民族、别的地区的特色;多样性,是指同一民族、同一地区的同一首民歌,不仅其曲名和歌词可以是多种多样的,而且其旋律和风格也可以是相近、或者是相异的;流动性,是指民歌的歌词和旋律不是固定不变的,而是随着时间的推移而发生变化,随着歌唱者的即兴发挥而不断演变。这种有机整合了的特异性、多样性和流动性,正是民歌区别于创作歌曲的基本要素。

正因为民歌的这些特点,所以研究民歌必须探讨她的“源”和“流”,在特异、多样和流动中抓住她的本质特点。而演唱民歌,不仅要把握好民歌所表达的思想感情、曲调风格和旋律特色,还需结合演唱者本身的条件,发挥出演唱者固有的优势。只有这样,才能将民歌完美地、创造性地表现出来。

我酷爱民歌,我的一生大体上就是在民歌的学习、搜集、整理、演唱和教学中度过的,我深深地为我国民歌形式之丰富、内涵之深刻、曲调之优美、变幻之精巧所震撼。我所接触过的许多曲目,早已为广大群众所熟悉;但也有一些曲目尚“养在深闺人未识”。那些广为人知的曲目,固然是我们理应继承和发展的民族瑰宝,然而那些鲜为人知的曲目,我们也决不能任其湮没,而应像保护生态环境一样,保护好它们。

如今,音乐会上的民歌演唱与原生态民歌独特的民间唱法已有很大的差别,站在舞台上的民族唱法的歌唱家,大都是经过音乐院校一贯沿用的欧洲传统声乐“美声唱法”的系统学习,按照一定的规格和要求培养起来的。此外,当大量具有鲜明民族风格的创作歌曲、古诗词歌曲、民族歌剧和具有浓郁地方特色的“戏歌”等,一起汇聚到民族声乐作品中时,就更不是一般的民间唱法所能驾驭得了的。因此,作为现代

民族声乐艺术的民族唱法,要求具有一定的科学性与艺术性。

我认为,凡民歌与民歌风的创作歌曲都要求唱出风格与韵味,而风格、韵味是由各民族、各地区不同的生活环境、风俗习惯和语言声调形成的。因此,有些民歌只有用方言演唱,才能体现出它们的风格特点与意境之美;但有些歌词采用中州韵的民歌,除了用方言演唱之外,也可以尝试用普通话演唱,这样有利于它们走出一隅之地,得到更广泛的流传。

这本《鞠秀芳民歌纪事》与2004年上海音乐出版社出版的《鞠秀芳民歌曲集》,完全是不同内容、不同形式的两本书。本书收录的80首歌,都是从我以前学过、唱过或教过的曲目中精选出来的,现在汇集成“榆林小曲”、“江南民歌”、“飞花荟萃”三个部分,分别对这些歌曲的创编过程、时代背景、思想内容、曲式结构、风格特点及佚闻趣事等加以纪实性的阐述。另外,应出版社的要求,简单地写了一些演唱提示。这些纯属个人见解,不作强求。希望这些纪实性阐述和演唱提示能有助于演唱者对歌曲的理解,以提高民歌的演唱水平。

随着这本歌集发行的还有两盘CD,收录了歌集中我认为较有特色的民歌和创作歌曲。有些是我过去的唱片中转录下来的,有些则是由我的女儿和学生们专为这本图书出版而重新录制的。此“CD”具有一定的欣赏性和示范性,但仅供参考。歌曲演唱重在对作品的分析研究与理解、掌握歌曲的思想感情与风格,只有唱出自己的感受与特色,才能感动听众。

在编写这本《鞠秀芳民歌纪事》时,我脑海里不时地浮现出五十多年前在上海音乐学院学习期间的情景:贺绿汀院长带领全院师生大唱民歌,是他把民歌的种子播撒在了我的心田;我回忆起许多教过我的那些可亲可爱的民间艺人,是他们引导我走进民族声乐艺术的领地,接受了传统音乐文化的洗礼。尤其是我的恩师周小燕教授,是她一字一句地教会我怎样发声、怎样唱歌,并突破声乐教学的一贯模式,开创了民族声乐教学的先河,把我培养成为音乐学院中专门从事民族声乐演唱和民族声乐教学的第一人。

愿这本《鞠秀芳民歌纪事》的出版,能为更多珍爱民歌和民族声乐艺术的同行及音乐爱好者所接受,并有利于传统民歌的更长远的保持与流传。若能如此,也不枉我几十年的辛勤耕耘,不辜负许多前辈老师、同事、亲朋好友们对我的殷切期望。在此,我还要向负责这本歌集的出版、给予我许多帮助的梅雪林先生、张晓斌先生、王琳女士表示衷心的感谢。

目 录

(一) 榆林小曲	(1)
1. 五哥放羊(一)	(2)
2. 五哥放羊(二)	(6)
3. 挂红灯	(8)
4. 走西口	(11)
5. 打樱桃(一)	(15)
6. 打樱桃(二)	(19)
7. 姐妹打秋千	(21)
8. 打金钱	(25)
9. 送情郎(一)	(30)
10. 五月散花(一)	(33)
11. 五月散花(二)	(35)
12. 春光谣	(38)
13. 四大对	(41)
14. 家住在太原	(43)
15. 打连成	(45)
16. 拜 年	(47)
17. 碾糕面	(49)
18. 张生戏莺莺	(51)
19. 九莲花	(53)
20. 绣春天	(55)
21. 九连环	(57)

(二) 江南民歌	(60)
22. 姑苏风光	(61)
23. 小九连环	(65)
24. 紫竹调	(67)
25. 四季相思	(69)
26. 约郎约在月上时	(71)
27. 月亮弯弯照九州	(73)
28. 孟姜女	(75)
29. 好一朵鲜花	(77)
30. 虞美人调	(79)
31. 送 郎	(81)
32. 杨柳青青	(83)
33. 阳春三月杨柳青	(85)
34. 江南情歌	(87)
35. 新山歌调	(89)
36. 罗汉钱	(91)
37. 无锡景	(93)
38. 绣荷包	(95)
39. 搭凉棚	(97)
40. 啥鸟飞来节节高	(100)
41. 江南水乡美	(102)
42. 野花名	(104)
(三) 飞花荟萃	(107)
43. 郎对花·姐对花	(108)
44. 茉莉花	(111)
45. 拔根芦柴花	(113)
46. 撒耖子撩在外	(115)
47. 荡湖船	(117)
48. 斑鸠调	(119)
49. 采 茶	(121)
50. 一根竹竿容易弯	(123)

51. 想亲娘	(125)
52. 包楞调	(127)
53. 摇篮曲	(129)
54. 送情郎(二)	(131)
55. 四季歌(一)	(133)
56. 采花调	(135)
57. 闹新春	(137)
58. 闹元宵	(139)
59. 山村美	(141)
60. 想亲亲想在心眼眼上	(143)
61. 小黄鹂鸟	(145)
62. 三十里铺	(147)
63. 我想亲亲在梦中	(149)
64. 蓝花花	(151)
65. 安宁谣	(155)
66. 大田栽秧	(157)
67. 麻梨结果一片红	(159)
68. 倒扳桨	(161)
69. 弥渡山歌	(163)
70. 采茶舞曲	(166)
71. 四季歌(二)	(169)
72. 天涯歌女	(171)
73. 梔子花开六瓣头	(173)
74. 西湖风光谁不爱	(175)
75. 故乡的雨,故乡的风	(177)
76. 长相知	(180)
77. 蝶恋花·答李淑一	(183)
78. 葬花吟	(186)
79. 渔 翁	(189)
80. 忆江南	(191)
编后记	(193)

(一) 榆林小曲

榆林小曲犹如盛开在黄土高原上的一株红艳艳的山丹丹花，一首首小曲唱出人们心中的喜怒哀乐，一出出小戏演绎着人间的悲欢离合。

1953年，著名的二人台艺人丁喜才先生以陕北榆林专区代表的身份，出席了在北京举行的“全国首届民间音乐舞蹈汇演”。当他以一架小扬琴自弹自唱的形式出现在舞台上时，大会组委会为了将这种表演形式区别于由两人表演的二人台，特地给它取了一个新的名称——榆林小曲。确切地说，它仅是指以丁喜才为代表的二人台的一个分支。汇演后，丁先生即受聘于上海音乐学院，担任民间音乐教员。我有幸协助他记谱、整理教材，获得较多的机会学习榆林小曲。在此基础上，我开始整理和演唱榆林小曲，还曾把它作为我声乐学习中的一个主要内容。同时，在我的声乐老师周小燕教授的悉心指导下，我走上了一条以西洋发声技巧与中国传统唱法相结合的民族声乐演唱之路。

1957年，作曲家于会泳曾将丁先生在上海音乐学院教唱的一百多首榆林小曲（其中大部分由我记谱）集中起来，编著成《陕北榆林小曲》，由上海音乐出版社出版。

“榆林小曲”这部分收入的歌曲大多为丁喜才先生传授，很可惜的是没有留下太多的音响资料。与丁先生学唱榆林小曲时，我还是一名学生，每当唱起《五哥放羊》、《挂红灯》时，丁先生的身影便渐入眼帘……

1. 五哥放羊 (一)

1 = A $\frac{2}{4}$

中速 优美 深情地

榆林小曲

鞠秀芳整理

(2 2 3 5 | 2 2 3 5 | 6̣. 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ | 5 3 5. | 3. 1̣ 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ | 1 6̣ 1 2 3 5 |

2 2 2 3 | 5 1 3 5 6̣ 1̣ | 1 5̣ 5̣ 6̣ 5̣ 6̣ | 1 5 3 6̣ 1 5̣ | 5̣ 3 2 1 5̣ 5̣ 2 3 | 5̣ 5̣ 2 1 5̣ |

3 5 6̣. 1̣ 6̣ | 5̣3 5̣ - | 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 3 5̣ 6̣ | 6̣ 1̣. | 2. 3 5̣3. 1̣ | 6̣ 5̣ 3 6̣ |
1. 正 月 (格) 里 正 月 正, 正 月 (嘞) 十五

5 1 3 5 6̣ 1̣ | 1 5̣. | 2^{#1} 2^{#1} 3 5̣ | 2^{#1} 2^{#1} 3 5̣ | 5̣6̣. 1̣ 6̣ 5̣ | 5̣4 5̣ - | 5̣3. 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ |
挂上红 灯, 红灯 (那个) 挂在 (哎) 大 (嘞) 门 外, 单 (嘞) 等

1 6̣ 3 5̣ | 2 1 2 2 3 | 5 1 3 5 6̣ 1̣ | 1 5̣. | 1 5 3 6̣ 1̣ 1 5̣ | 5̣ 3 2 1 5̣ 5̣ 2 3 | 5̣ 5̣ 2 1 5̣ 3 5̣) |
五 (那个) 哥 他 上 工 来,

2^{#1} 2^{#1} 3 5̣ | 2^{#1} 2^{#1} 3 5̣ | 5̣6̣. 1̣ 6̣ 5̣ | 5̣4 5̣ - | 5̣3. 1̣ 6̣ 5̣ 6̣ | 1 6̣ 3 5̣ | 2^{#1} 2^{#1} 2 3 |
哎哟 那个 哎哟 哎 哎来哎咳 哟, 单 (嘞) 等 五 (那个) 哥 他

5 1 3 5 6̣ 1̣ | 1 5̣. | 1 5 3 6̣ 1̣ 1 5̣ | 5̣ 3 2 1 5̣ 5̣ 2 3 | 5̣ 5̣ 2 1 5̣) | 3 5̣ 6̣. 1̣ 6̣ | 5̣3 5̣ - |
上 工 来。 2. 六 月 (格) 里

1̣. 6̣ | 6̣ 1̣. | 2. 3 5̣3. 1̣ | 6̣ 5̣ 3 6̣ | 5 1 5̣3. 6̣ | 1 5̣. | 2^{#1} 2^{#1} 3 5̣ |
二 十 三, 五 哥 (嘞) 放 羊 在 草 滩, 身 披 (那个)

2^{#1} 2^{#1} 3 5̣ | 5̣6̣. 1̣ 6̣ 5̣ | 5̣4 5̣ - | 5̣3. 1̣ 6̣ 5̣ | 3 5̣ 6̣ 3 5̣ | 2^{#1} 2^{#1} 2 3 |
蓑 衣, 他 手 里 拿 着 伞, 怀 (嘞) 中 又 抱 上 (那个)

$\overset{5}{5} \overset{1}{1} \overset{5}{3} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{(5656)}{\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6}} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{5}{5}) \mid \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \mid$
 放 羊 的 铲。 3.七 月(格)

$\overset{53}{5} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \mid \overset{6}{6} \overset{4}{4} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \mid \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{1}{1} \mid \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{4}{4} \overset{3}{3} \mid \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid$
 里 七 月 七, 牛 郎 织 女 配 夫(呀) 妻,

$\overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{4}{4} \overset{5}{5} - \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid$
 神 仙(那个) 倒 有(哎) 团(嘞)圆 会, 我(嘞)与 五(那个) 哥

$\overset{5}{5} \overset{1}{1} \overset{7}{7} \overset{6}{6} \overset{7}{7} \mid \overset{5}{5} - \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{5}{5}) \mid \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \mid$
 两 分 离。 4.九 月(格)

$\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \mid \overset{6}{6} \overset{4}{4} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \mid \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \mid \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \mid \overset{5}{5} \overset{1}{1} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid$
 里 秋 风 凉, 五 哥(嘞) 放 羊 没 有 衣 裳,

$\overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{4}{4} \overset{5}{5} - \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid$
 小 妹 妹 有 件(哎) 小(嘞)袄 袄, 改(嘞)一 改 领(那个)

$\overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid \overset{5}{5} \overset{1}{1} \overset{1}{1} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{(5656)}{\overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6}} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid \overset{5}{5} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{5}{5}) \mid$
 扣 你 里 边 儿 穿 上。

$\overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \mid \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \mid \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid \overset{5}{5} \overset{1}{1} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid$
 5.十 二 月 一 年 满, 五 哥 算 账 转 回 家

$\overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{0}{0} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{4}{4} \overset{5}{5} - \mid \overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid$
 园, 有 朝(那个) 一 日(哎) 天(嘞)睁 眼, 我(嘞)与 五(那个)

突慢 稍慢
 $\overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid \overset{5}{5} \overset{1}{1} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{2}{2} \overset{1}{1} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} \overset{4}{4} \overset{5}{5} - \mid$
 哥 把 婚 完, 哎 哟 那 个 哎 哟 哎 哎 哟 哎 咳 哟,

渐慢
 $\overset{5}{5} \overset{3}{3} \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \mid \overset{1}{1} \overset{6}{6} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \mid \overset{2}{2} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{5}{5} \overset{2}{2} \overset{3}{3} \mid \overset{5}{5} \overset{1}{1} \overset{3}{3} \overset{5}{5} \overset{6}{6} \overset{1}{1} \mid \overset{1}{1} \overset{5}{5} \mid \overset{5}{5} - \parallel$
 我(嘞)与 五(那个) 哥 哥(哥哥哥哥) 把 婚 完。

《五哥放羊》(一)纪事

《五哥放羊》原为陕北民歌中一首叙事性的爱情歌曲,后被二人台所吸收。我在向丁喜才先生学了原始的十二段唱腔、基本掌握了它的风格后,选出其中五段,根据每段不同的内容与感情表达的需要,并结合我的嗓音特点作了必要的调整与润饰,整理成为这首女声独唱歌曲。

关于这首歌,我曾听丁先生讲过一个故事:传说清末民初时,陕西某地有一个美丽的姑娘,人称“三妹子”。因为家境贫寒,做了财主家的“等郎媳”(丈夫是“小女婿”),但她爱上了与她同为受苦人的揽工——羊倌“五哥”。据说五哥姓马,是回族人,因排行第五,人称“马五”,(又听说因为他脸上有麻子,人称“麻五”。)是三妹子的心上人。后来,为了追求自由和幸福,他们决定私奔。一天深夜,五哥和三妹子正准备逃离财主家,不料被小女婿发觉并大呼小叫地追了出来。三妹子让五哥先走,但五哥被小女婿扯住了一条腿,挣扎中五哥一脚把小女婿蹬开,逃走了。财主夫妇闻声赶来,发现儿子死了,就把三妹子捆绑起来,送进了大牢。逃亡在外的五哥听说后,立刻赶去自首,结果两人都被判了死刑。

歌曲《五哥放羊》主要表现了三妹子对常年在外放羊的五哥的无限思念之情。1954年,由我整理、演唱,丁先生用小扬琴伴奏的这首歌经上海唱片厂灌制了快转唱片后,广为流传。后来又由苏联莫斯科电台、上海唱片出版社、香港百利唱片公司、香港雨果制作有限公司及中国唱片总公司上海分公司多次录音,出版了慢转唱片、盒带及CD唱片等。

现流传的这首歌有两种版本,主要区别在歌词上。20世纪50年代灌制的唱片和出版的乐谱,有一段是唱“十一月”的,后来的版本改唱了“七月”,把描述五哥在风雪严寒中放羊的辛酸,改为牛郎织女鹊桥相会的爱情故事,用以强调两人相爱而不能相聚的苦情,使歌曲内涵、人物感情更深了一层。除此之外,最后的结束句还有另一种唱法,它类似华彩的唱腔,是从内蒙古二人台的唱腔中吸收过来的;流畅的旋律、明快的节奏,表达了主人公对未来生活的美好憧憬。

歌曲的风格、感情尽在词曲中,因此演唱时,毋须作过多的渲染,要用真情唱,保持民歌演唱的质朴纯真。值得注意的是,歌中有很多装饰音,有些是以音高标明的,有些则以符号出现:下滑音“ $\sim$ ”,唱时要滑到该音下面的小三度或纯四度上,如 $5\sim$ 需从“5”滑到“3”、“ $j\sim$ ”需从“j”滑到“6”、“ $2\sim$ ”需从“2”滑到“6”;上颤音“ $\sim$ ”,唱时只需在该音上方小颤一下,如“ $\tilde{5}$ ”唱为 $\underline{565}$ 、“ $\tilde{6}$ ”唱为 $\underline{6\dot{1}6}$ 。此外,第一段“红灯挂在大门外”的“大”字上的装饰音,完全是由于字的声调造成的,只需唱准这个“去声字”即可。但“六月里二十三”的“二”字和“九月

里秋风凉”的“里”字,是几乎无法用音高标明的“甩腔”,除了字的声调关系外,还有更深一层的感情因素在内,必须结合歌曲内容与情感来表达,同时注意在歌曲的调性中进行。

1957年,在莫斯科举行的“第六届世界青年联欢节”的声乐比赛中,我因演唱《五哥放羊》、《走西口》及《蓝花花》而荣获金质奖章,为祖国争得了荣誉。

附一:陕北民歌《五哥放羊》

5 6 5 | 3 2 1 | 2 5 2 3 | 2 6 5 | 1 2 1 2 | 6 5 5 | 5 6 1 3 | 2.3 1 6 | 5 - ||
正月里 正月正, 正月十五 挂红灯, 红灯挂在大门外, 单等五哥来上工。

附二:《五哥放羊》原词

1. 正月里正月正,正月十五挂红灯,红灯挂在大门外,单等五哥来上工。
2. 二月里刮大风,三妹子扎的红头绳,红头绳绿扎根,问一声五哥亲不亲?
3. 三月里是清明,五哥放羊出了村,羊群群在前人在后,只见黄尘不见人!
4. 四月里四月八,我给五哥缝鞋袜,布鞋布袜都做下,我问五哥还做什么?
5. 五月里五端阳,江米粽子撒白糖,红糖白糖都撒下,留给五哥尝一尝。
6. 六月里二十三,五哥放羊在草滩,身披蓑衣手拿伞,怀中又抱放羊铲。
7. 七月里七月七,牛郎织女配夫妻,神仙倒有团圆会,我与五哥两分离!
8. 八月里月儿圆,西瓜月饼供老天,西瓜圆来月饼甜,送给五哥尝个鲜。
9. 九月里秋风凉,五哥放羊没有衣裳,小妹妹有件小袄袄,改一改领扣你里边穿上。
10. 十月里天气凉,五哥放羊受苦寒,吃不饱来穿不暖,揽工的人儿真伤惨!
11. 十一月三九天,五哥放羊真可怜,刮风下雪常在外,日落西山才回来。
12. 十二月一年满,五哥放羊转家园,有朝一日天睁眼,我与五哥把婚完!

附三:另一种结束句

5. i 6. i 6 5 | 3. 5 2 3 5. 6 4 3 | 2. 5 2 5 2 3 | 5 6 1 2 5 3 5 6 | 6. i 5. | 5 - ||
我与我的(那个)五(呀咳咳咳咳咳)哥哥(哥哥哥哥)把婚(呀哎 咳)完。

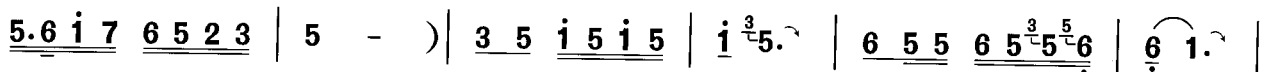
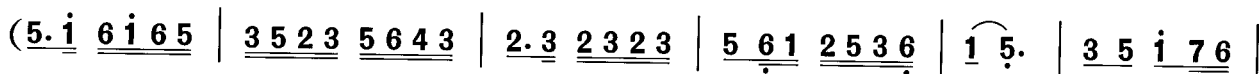
2. 五哥放羊 (二)

1=F $\frac{2}{4}$

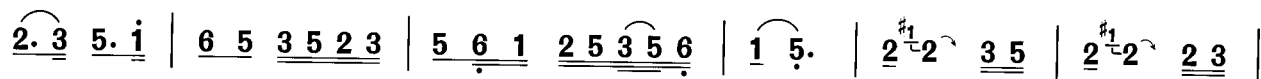
中速 活泼 流畅

二人台

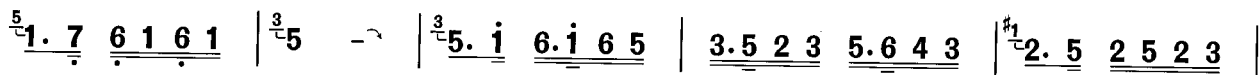
鞠秀芳整理

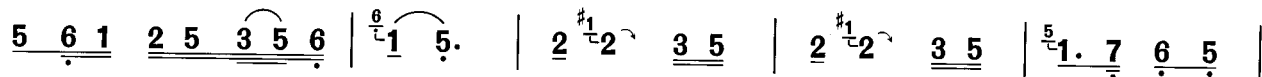
1.正月(哟嗬哟嗬) 里来 正(上个)月(呀 哎 哎) 正,
2.三月(哟嗬哟嗬) 里来 是(呀) 清(呀 哎 哎) 明,

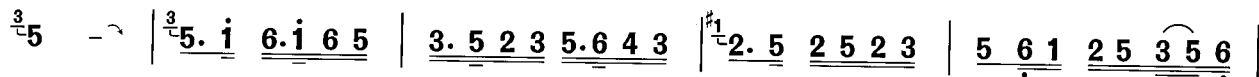
正 月 的 十 五(十五十五) 挂 上(个)红(呀 哎 咳) 灯。 红 灯 (那个) 挂 在 (那个)
五 哥 哥 放 羊(放羊放羊) 出 了 (一个一 个) 村。 羊 群 群 在 前 (那个)

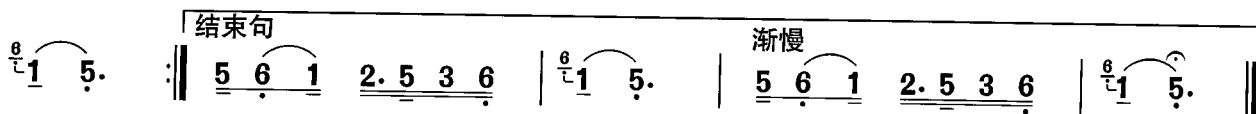
大 门(一个 一个) 外, 单 等 我的(那个) 五(呀 咳 咳 咳 咳 咳) 哥 哥(哥哥哥哥)
人 在(一个 一个) 后, 只 见(一个 一个) 黄(呀 咳 咳 咳 咳 咳) 尘 尘(尘尘尘尘)

多 会 儿 来 上(哎 咳) 工。 哎 哟 那 个 哎 哟 那 个 哎 来 哎 咳
不 见 你 的(那 个) 人。 哎 哟 那 个 哎 哟 那 个 哎 来 哎 咳

哟! 单 等 我的(那个) 五(呀 咳 咳 咳 咳 咳) 哥 哥(哥哥哥哥) 多 会 儿 来 上(哎 咳)
哟! 只 见(一个 一个) 黄(呀 咳 咳 咳 咳 咳) 尘 尘(尘尘尘尘) 不 见 你 的(那 个)

工。 不 见 你 的(那个) 人, 不 见 你 的(那个) 人。

《五哥放羊》（二）纪事

1956年，在参加了中央文化部召开的“全国首届声乐教学会议”后，应中央音乐学院邀请，丁喜才先生和我同赴天津，与正在那里教唱二人台的内蒙古艺人秦有年先生交流教学经验。我听了由秦先生教唱的这首《五哥放羊》，感到特别新鲜，便向秦先生学了下来。由于行程短促，当时只学了一段，后来我把《五哥放羊》的第三段歌词补充了进去，整理成了这首较为完整的歌。这样，既满足了演唱的需要，也使这首灵巧生动、活泼流畅的唱腔能够更好地保存起来，流传下去。

我从因地域差异、因演唱差异而形成的两首不同的《五哥放羊》中，感受到了我国民歌的特异性、多样性和流动性的特征。同时，从丁先生优美抒情的演唱和秦先生活泼清新、具有浓郁乡土气息的唱腔中，领略到了我国民歌不同流派唱腔的艺术魅力，探索到了民歌的继承与创新的可循途径，从而把它们体现在我对民歌的整理与演唱之中。

这首歌的演唱，比起由丁喜才先生传授的《五哥放羊》，更要赋予激情。类似华彩的唱腔，声音要灵活并富于弹性；大量的虚词衬字，不仅要口齿灵活，更要突出主词和吐字行腔的准确性。歌曲结束时，一再重复的那句“不见你的那个人”是从强到弱的唱腔，不要唱得过于感伤，而要深情地唱出三妹子对五哥无限的思念之情。

