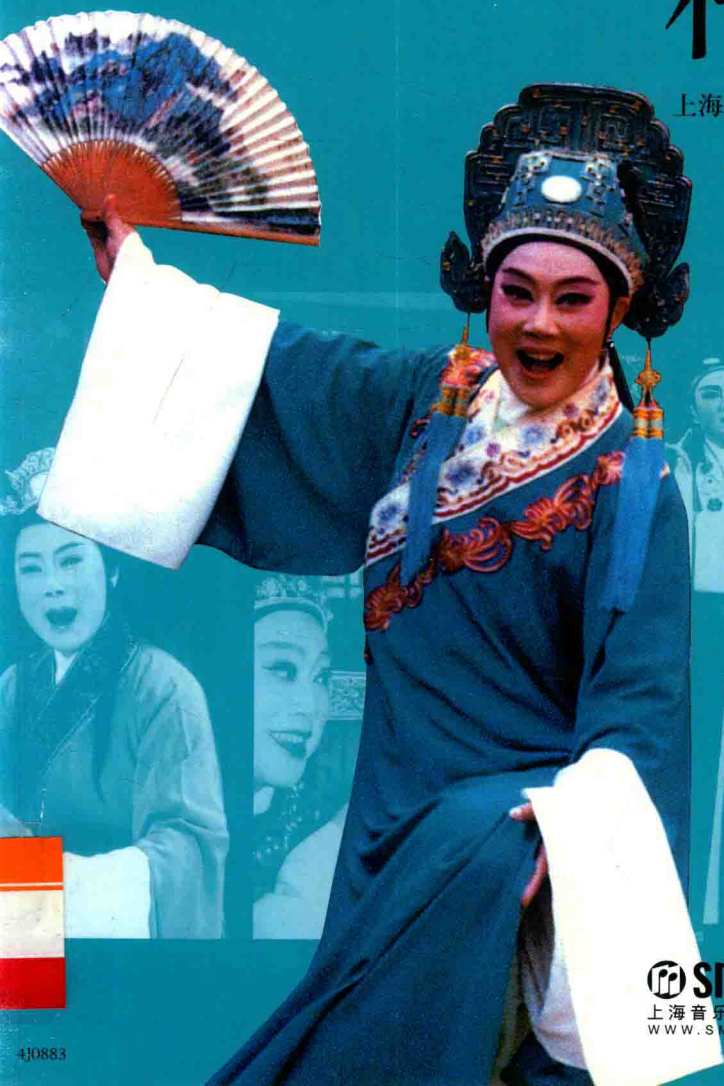

范瑞娟

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
连 波 主编

附CD四张

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAV
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAV.CN

范瑞娟

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
连 波 主编

 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

范瑞娟越剧唱腔精选 / 上海越剧艺术研究中心编; 连波主编 - 上海:

上海音乐出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5523-0975-1

I. 范… II. ①上… ②连… 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 001659 号

范瑞娟越剧唱腔精选

上海越剧艺术研究中心 编

连 波 主编

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张静星

音像编辑: 刘丽娟 应书宁 (助理编辑)

曲谱校对: 罗继良

音乐资料: 张 勇

封面设计: 陆震伟

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: 上海天地海设计印刷有限公司

开本: 889×1194 1/16 印张: 22.5 插页: 4 谱、文: 360 面

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-0975-1/J·0883

定价: 118.00 元 (附 CD 四张)

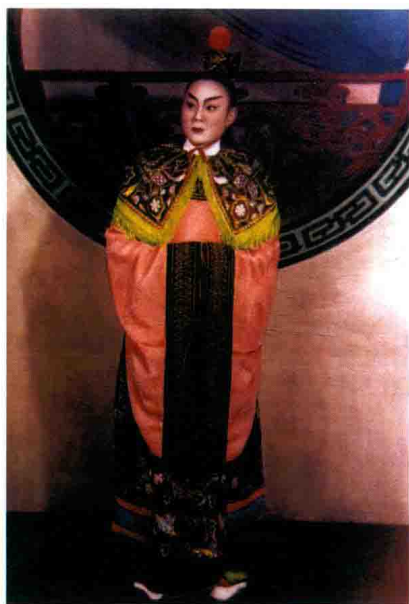
读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

— 范瑞娟 —

《绝代艳后》范瑞娟饰刘盈 1945年

《月光曲》范瑞娟饰澜贝勒 1945年

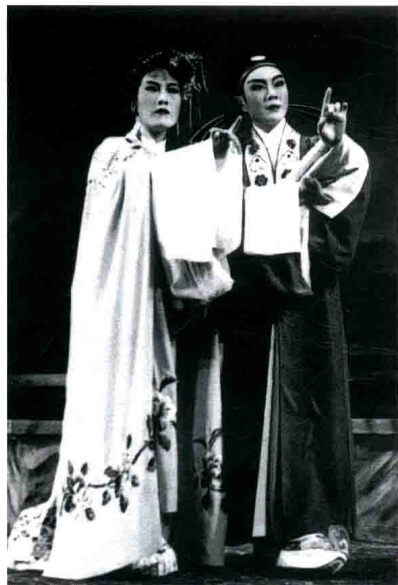
《一缕麻》范瑞娟饰呆大 1946年

《宝莲灯》范瑞娟饰刘彦昌 1951年

《梁山伯与祝英台》范瑞娟饰梁山伯，傅全香饰祝英台 1951年

《西厢记》袁雪芬饰崔莺莺、范瑞娟饰张珙 1953年

《打金枝》范瑞娟饰郭暖、吕瑞英饰公主 1954年

《祥林嫂》袁雪芬饰祥林嫂、范瑞娟饰贺老六 1956年

《踏伞》范瑞娟饰蒋世隆 1961年

《唐知县审诰命》范瑞娟
饰唐知县（丑角） 1956年

《不准出生的人》 范瑞娟饰农奴扎西、金采凤饰央金 1964年

《忠魂曲》 范瑞娟饰杨开慧之母 1978年

《孔雀东南飞》 范瑞娟饰焦仲卿 1981年

《洛神赋》 范瑞娟饰曹植 1991年

《李娃传》（1961年首演剧名为《绣襦记》）范瑞娟饰郑元和（1983年）

《沉香扇·书房会》范瑞娟饰徐文秀、王文娟饰蔡兰英 1991年

《沈园绝唱》范瑞娟饰陆游 1993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

前 言

范瑞娟同志是一位刻苦勤奋的表演艺术家。她在半个多世纪的艺术生涯中，创造了许多栩栩如生的艺术形象。范派唱腔，激越中见质朴，豪放中寓蕴藉，既有高亢昂扬的阳刚气质，又有俊逸秀丽的阴柔之美，刚柔相济，色彩绚丽，具有很高的审美价值。这本唱腔选，可说是她毕生心血的结晶。她的敬业精神及对艺术的执着追求，令人感动。

作为一本唱腔选集，记谱的规范化是个重要问题。从收集到的曲谱来看，粗细不一，腔词错位，调性、板式等谬误甚多。好在瑞娟同志现在记忆力尚好，有些唱腔还能回忆起来；但有更多不完善的唱腔曲谱，务必寻找多方资料加以核实，才能确定。这是一项相当细致而艰辛的工作。由此可见，现在做这项工作已到了十分紧迫的时候，越往后，越难做，这是客观规律。我们尽快做好这项工作，是为中国艺术宝库增添一份珍贵财富，这是历史赋予我们这一代人的应尽责任。

一本精当而优异的唱腔选，不仅能展现一位表演艺术家的唱腔成就，还能透现一个时代的特征与艺术风采。唱腔曲谱，是在真实记录一位戏曲表演艺术家的历史进程，它比文字描述更为生动鲜明。然而，要做好这一工作，在资料搜集和编排上要认真细致，客观反映，这样，才能使其具有历史的真实性。

这本唱腔选，除了选有代表性的个别唱段外，又选了五个不同历史时期的折子戏：《珍珠塔·前见姑》《沉香扇·书房会》《拜月亭·踏伞》《李娃传·剔目》《洛神赋·梦诀》；还选了《西厢记·惊艳、酬韵、佳期、长亭（选段）》及全部《孔雀东南飞》的唱腔和配乐。这样，似更能全面地体现一位表演艺术家的深厚艺术造诣。同时，也记录了作曲家对唱腔音乐改革创新所作出的重要贡献。

从这本唱腔选中还可看出越剧唱词的文学风采，如“科班学唱”部分属于

淳朴天然的民歌风味；《前见姑》属于说唱性的通俗文学；《书房会》是一种叙述性与抒情性相结合的越剧传统唱词写法；《踏伞》《剔目》承读“南戏”写法，鲁迅说其“究在文采与意想”；《洛神赋》《西厢记》讲究音韵，协调平仄，近似古典诗词写法；《孔雀东南飞》是根据汉乐府《古诗·为焦仲卿妻作》改编，将只有一千七百多字的原诗改成一部大型越剧，在内容和唱词风格上与原著甚为协调，清新流利，情真意切，无论视、听，都能感人至深。所以上述选例，不仅可以视谱学唱，又可欣赏词意，音乐与文学结合起来，确能给人一种美好的艺术享受。

这本唱腔选中的唱腔，不仅具有一定的思想性、艺术性和鉴赏性，且又经受过时间和广大观众的检验，它在越剧发展史上起着重要的作用。同时，本书中所选的剧照，尽可能与剧目相对应，以加强读者的视觉形象。此外，为了让广大读者对所选剧目有更深入的了解，笔者在每个单元前提供若干背景资料，以供参考。

特别需要说明的是，在本书收入的折子戏选场和全剧唱腔中，为了保持其完整性和原貌，便于读者和越剧爱好者的观赏和演出需要，特将曾与范瑞娟合作演出的越剧名家，如袁雪芬、傅全香、王文娟、吕瑞英、金采凤、张桂凤、金艳芳、陈飞等同志的若干唱腔也收入其内。由于有了她们精湛艺术的相配，使范瑞娟唱腔更为生色。特此，向她们致以深切、诚挚的感谢。

这次范瑞娟的唱腔集作为“上海越剧名家唱腔精选系列”出版，增加了她唱腔的音频资料，并制成CD随书附上。使爱好者在阅览曲谱时，还能亲耳聆听她的唱腔，较全面地体现了范派唱腔艺术。

本书若有舛误之处，敬请批评指正。

连波

2015年10月

范派唱腔的艺术特点

范派唱腔的特点：朴实醇厚，文雅凝重；不但运气宽广，发声洪亮，而且粗犷豪放，具有男性的阳刚之美。唱法上讲究音色的变化，音量的收放，同时注重咬字的准与稳，做到以字行腔，以腔传情。善于根据剧中人物的性格、感情，将语气、语调、字调及声调糅合得自然熨帖。尤其可贵的是，她在演唱上不追求肤浅的舞台效果，而是精心致力，深入开掘剧中人内心深处的思想感情。许多动人心弦、感人肺腑的精彩唱腔，旋律起伏跌宕，结构层次严谨，唱法丰富多变，听了引人入胜，有余音绕梁、回味无穷之感。

范派唱腔具有鲜明的风格特色，但范瑞娟在演唱时又能根据人物性格，予以创造性地运用，如梁山伯纯朴憨厚，贾宝玉洒脱柔美，焦仲卿诚实温顺，张生潇洒深情……在现代剧中，她鲜明地塑造了许多不同人物的音乐形象，如《祥林嫂》中贺老六的忠厚质朴，《不准出生的人》中扎西的深沉耿直，《忠魂曲》中杨老夫人的沉稳慈祥等等。众多的人物形象，是在以情动人、情景交融中展现，所以观众听了之后，闻其声如见其人，留下深刻的印象。

广泛吸收，博取众长，也是范派唱腔的特点之一。例如《三看御妹》“扮医”，《梁祝》“猜疑”中吸收了绍剧的〔三五七〕，《李娃传》“巧遇”用了〔莲花落〕，《不准出生的人》扎西的唱腔中融化了西藏民歌……只要恰当，无不吸收，而这种吸收，不是生硬拼凑，而是经过改造融化，成为范派唱腔的有机组成部分，所以听来和谐统一、浑然一体，其音乐形象更加丰富多彩。

范派唱腔在艺术处理上常用对比的手法来揭示人物的内在感情，如速度的慢与快，节奏的松与紧，字位的疏与密，腔幅的宽与窄，调性的正与反等等，变化多样，不胜枚举。由于运用鲜明的艺术对比手法，其行腔随着人物感情的起伏跌宕，时而如涓涓细流，波纹涟漪；时而又如狂涛怒卷，激流澎湃，而人物的思想性格正是在连绵不断的回旋中得到充分的展示。

范派唱腔讲究字音的清晰度和韵律美，且又赋予浓郁的感情色彩，生活中的说话语音，

是有轻重缓急、抑扬顿挫的，到了戏剧中的艺术语音，为了表达人物感情需要，就要加以夸张强调，使它凸现出来。如《楼台会》中“再告那，仗势欺人马文才”的“马”字及“有情人总能成眷属”的“情”字等，演唱时都将字调加以夸张，使唱词的含义得以明显地揭示出来。有时还运用字音“变调”的方法来加以强调，如《回十八》中“叫四九急忙赶（ $\overset{\cdot}{6}$ ）路程”的“赶”字，越剧语音“赶”字应该读作“中高平调”，这里为了表达急切兴奋的情绪则将其读作“高降调”，使之更好地体现这一感情色彩。由于演唱时将装饰音加强力度，因而使“中高平调”的特点显现出来，所以，字音虽然“变调”，但还能清晰地听出“赶”字来。这就是运用“语音学”上所谓感情重音的读音方法。

由此可见，范派唱腔对于字音与感情的结合是非常讲究的，使字音既有清晰度，又有韵味美，达到字正腔圆、腔随情转、寓情于声、声情并茂的艺术境界。

范派唱腔，在句间常用垫虚字的方法来微妙地表达人物感情，如《回十八》中“她说是水里（哎嘿）鸳鸯两成双”，“她说是独木桥上织女（嗯）会牛郎”，此地垫虚字的作用，仿佛山伯联想到英台十八相送时的可笑比喻及突然会悟到双关语的含义，真是用得恰到好处。有时还在句尾加虚字，如“英台说山伯真是（嗯嗯）呆头鹅（啊）”，“她说是庄上黄犬咬红妆（啊）”等，结合诙谐性的拖腔，生动地表现出山伯自责可笑的幽默情趣。

范派唱腔的旋律性强，起伏度大，板头慢（有时 $\text{♩} = 40$ 以下），长腔多。由于常用“4”（Fa）、“7”（Si）两音，因而唱腔更为优美动听。

范派常用的富有特性的装饰音，有以下几种：

风格型——所谓风格型装饰音，就是范派唱腔所常用的并能体现其风格特色的一种装饰音。这种装饰音，常出现在字尾后的拖腔处，唱时略有弹性感（见▽），有时又稍带滑音（见↗），例如：

上例两种可说是范派唱腔常用的风格型装饰音。

正字型——所谓正字型装饰音，就是通过该装饰音的纠正，将字音声调唱准。因为范派唱腔旋律的跨度大，如不用正字型装饰音将字音纠正，往往容易将字音声调唱错，为此，范派唱腔中常用装饰音来正字，既使字音唱准，又使旋律好听，比如：

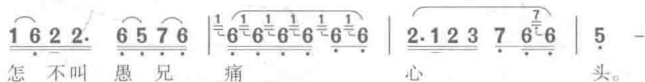

上例“一”字，如不用装饰音就会变成“衣”音，那听来就使人费解了。

点头型——所谓点头型的装饰音，就是行腔间连续出现仿佛点头似的装饰音，例如：

上例中(1)是正字型装饰音，(3)是风格型装饰音，(2)就是点头型装饰音了。运用上例(2)这种点头型装饰音，生动细致地体现出梁山伯在甜蜜的回忆中，含笑自责“呆头鹅”那种诙谐、喜悦的情趣。范派点头型装饰音用法多样，例如《梅花魂》中：

上例“痛”字上用了由密至疏的点头型装饰音，形象地揭示出人物万分沉痛的不安心理。装饰音，属于唱法范畴，是对唱腔的润色，使之富于浓郁的韵味和感情色彩，即谓“筐格在腔，色泽在唱”也。

范派的唱法技巧是多方面的，以上只是举例而已，从中可以看出她在艺术上具有较深的艺术功力。

范瑞娟同志在半个多世纪的艺术实践中所创立的范派艺术，在越剧发展史上起着重要的作用。她的艺术经验，实质上是一种民族文化和审美意识的集中反映，它是我国戏曲艺术宝库中的珍品之一。编选这本《范瑞娟越剧唱腔精选》的目的，是想为越剧爱好者及有志于研究范派艺术的同志提供一些资料。由于篇幅所限，瑞娟同志还有许多唱腔资料未能编入，只能成为“遗珠”，留待以后再补。我们衷心祝愿范派唱腔这朵鲜艳夺目的艺术之花，在百花盛开的戏曲园地里焕发出更加绚丽的光彩！

目 录

总 序	黄德君 (1)
前 言	连 波 (1)
范派唱腔的艺术特点	连 波 (1)

科班学唱

1. 放牛山歌	(2)
2. 月亮歌	(3)
3. 双看相	(4)
4. 三翻十二郎	(4)
5. 先生门前一枝梅 (选自《梁祝哀史·十八相送》)	(5)
6. 与你分别是重相会 (选自《梁祝哀史·楼台会》)	(5)
7. 花园赋子 (选自《沉香扇》)	(6)
8. 访 祝 (选自《梁祝哀史》)	(7)

剧中选段

9. 月光光 (《月光曲》主题歌)	(8)
10. 刘盈劝母 (选自《绝代艳后》)	(9)
11. 人生何处不相逢 (选自《凄凉辽宫月》)	(11)
12. 他们都是揭竿起义, 敢作敢为有胆量 (选自《天涯梦》)	(14)
13. 新娘子真好看 (选自《一缕麻》)	(15)
14. 霍姜妻永别了 (选自《单恋》)	(17)