

张斌与吕剧音乐

臧美倩 编著

山东文艺出版社

张斌与吕剧音乐

臧美倩 编著

山东文艺出版社

鲁新登字第3号

张斌与吕剧音乐

臧美倩 编著

山东文艺出版社出版发行

(济南经九路胜利大街)

山东新华印刷厂德州厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 14.375 印张 4 插页 319 千字

1995 年 11 月第 1 版 1995 年 11 月第 1 次印刷

ISBN 7-5329-1222-1
J·108 定价 15.70 元

编者的话

吕剧，是山东地方戏曲最受广大群众喜爱的优秀戏种之一。特别是吕剧现代剧《李二嫂改嫁》搬上银幕后，可以说令成千上万的人们为之痴迷，唱遍了齐鲁大地，风靡大江南北，在全国产生了很大的影响。而作为对吕剧音乐的创作与发展做出卓越贡献的张斌同志，堪称是吕剧音乐的一代曲魂，一代宗师。今天，将他的作品和艺术经验介绍给大家，无疑对广大戏曲爱好者和从事戏曲创作、研究的工作者是一件好事，将产生有益的后进。

序

杨金亭

记得十年浩劫中，张斌兄因参与戏曲电影《孙安动本》的音乐创作，被迫害致死，我在写给他的夫人戚美倩大姐的慰问信中，曾劝她咬住悲痛，为山东吕剧音乐奠基人张斌的未竟事业坚强地活下去，着手搜集保存资料，等待机会，整理出版，为吕剧艺术的发扬光大，也为纪念死者，作一些实实在在的工作……

此后，她在工作之余，从张斌留下的笔记、手稿中，从报刊杂志刊登的文章中，辑佚钩沉，终于整理编选了这本题为《张斌与吕剧音乐》的张斌遗作集。去年底来信要我这个曾和张斌是小学同窗、儿童团战友，参加革命后一直保持联系的朋友撰写序言。我想，对于戏曲艺术，特别是山东乡音虽然喜欢，但是“隔行如隔山”，对于这本著作的价值意义，实在用不着我这个外行人妄加评论。况且收在这本集子中的吕剧唱腔选段是张斌兄积半生心血创作出来的，文章亦是通过创作实践总结出的真知灼见；而整理编辑者戚美倩多年从事吕剧工作又是和张斌相依为命的知音伴侣。我相信她的艺术眼光，她的编选和整理加工，一定能保证原著的真实本色；她的一篇回忆文章，朴素

自然确是一篇十分难得的知人论世之作。对于序文之请，我不敢贸然答应，但是基于我和张、臧伉俪的友谊以及我对他们人品艺术的高山仰之，又不得不写几句也许与本题不无关联的题外话，以示对故人的恭敬不如从命。

张斌原名传芳。出生于山东省宁津县二郎堂苏庄一个民间艺人世家。和我的故乡皮家洼相距十里之遥。

我正式认识张斌，大概是1942年前后。我们的家乡是抗日根据地，属冀鲁边区。当时，我们都参加了儿童团，而且都当上了儿童团的小指导员，每有祝捷、劳军等抗日宣传活动，我们都带着各自的小团队，比赛唱歌、演活报剧、登台演讲……我们就是在这些活动中，由认识而成为要好的小战友。我们家乡所在的那个区，共有十几个中心村（相当乡）的儿童团队，因为张斌的音乐天赋，他所带领的那个团队，几乎在所有的演唱、宣传比赛中，总是名列第一。于是，小张斌也就成了全区儿童团员崇拜的“小英雄”。

1943年，日本鬼子加紧了对根据地的大扫荡。儿童团和成人的抗日团体活动暂时停止了。抗日小学也被迫停办。我和张斌只好到一个属于敌占区的镇办完小读书。那一年我12岁，考入五年级，张斌只念过三年私塾，没学过算术，只能上二年级。他聪慧过人，学得快，一个月连跳两级，到四年级插班学习。如果不是算术课吃力，读五年级也会名列前茅，他的作文，就是公认的全校状元。这时，他的音乐天赋，进一步得到了发挥，管弦笙笛，不论什么乐器，一摸即会，吹拉弹唱，样样皆通。每到晚上，除当时流行的抗战歌曲外，诸如皮黄、河北梆子、大口落子（评戏）、哈哈腔、西河大鼓，河南坠子，都唱得令师生们惊叹不已。学校有一架风琴，他第一次接触，按了几下琴键，

居然能弹奏简单的歌曲，没有几天的课余练习，就能无谱弹奏《夜深沉》、《柳摇金》等京剧曲牌，就连天津某师范毕业、教高年级语文、数学、全校公认的学问最好且精通美术音乐的那位张景兆老师，也称他是少见的音乐天才，并为他得不到深造的机遇而惋惜。

1944年县城解放，区办抗日高小恢复，张斌一边上学，一边参加学校剧团的演出和音乐伴奏活动。他演男主角的《穷人恨》（女主角由后来成为我的妻子的祝春苓同学扮演），以歌剧间京剧唱腔形式演出，配合当时的减租减息、反奸诉苦运动，轰动宁津城南一百多个村子的老老少少。张斌唱过的一段西皮流水，很快传唱开来，至今还有人能够哼唱。小学毕业后，张斌被分配作了小学教师，业余除音乐外，开始在《渤海日报》、《渤海大众》等地方报刊上发表诗歌散文以及词曲习作。1947年到鲁南支前，加入中国共产党。回来不久，便正式参军，由沧南分区文工团调渤海文工团，开始从事音乐工作。这期间他搜集记录了大量民歌、民乐以及地方小戏的唱腔资料，为他后来专门从事地方戏曲音乐的创作研究工作，打下了坚实的基础。

在张斌被迫害期间，美偶大姐多次奔走北京，为丈夫的冤案上访告状。但是，在那个年代，也只能尽一点妻子的心意而已，到头来等着她的仍然是丈夫——一代戏曲音乐天才含冤而死的悲剧！

所幸者，新时期开始，张斌冤案得平。美偶为张斌整理的遗著终于得到出版。作为张斌的小战友，老朋友的我，高兴激动之余，不由自主地回忆起张斌的童年生活，拉杂写来，不成序文，或许为读者朋友，了解这位早逝的戏曲音乐天才的成长道路有一点参考之处。

下面请允许我抄录一首悼念张斌的旧作，作为这篇代序的
结尾：

忆张斌

往事如烟绕梦思，
小楼论曲兴酣时，
亦庄亦谐君幽默，
绘色绘声我入迷。
齐鲁有情存手稿，
梨园何处觅琴师？
沉冤昭雪妖氛散，
遥向明湖奠酒卮！

1994年1月24日

于北京诗刊社

目 录

序	杨金亭 1
短暂 坎坷 执著	臧美倩 1
张斌文选	52
吕剧概况	52
在摸索中的吕剧音乐	62
继承戏曲唱腔的创作方法和表现形式	67
《蔡文姬》的音乐整理	122
继承和发展吕剧音乐的优良传统	125
吕剧音乐杂谈	128
“清、脆、美”里见功夫	138
对吕剧艺术发展的两点意见	142
继承戏曲音乐现实主义与浪漫主义相结合的创作 方法	148
张斌吕剧唱腔选段	168
《蓝桥会》选段	168
《李二嫂改嫁》选段	180
《双生赶船》选段	193
《庵堂认母》选段	197

《打金枝》选段·····	211
《鸿雁传书》选段·····	217
《搜书院》选段·····	225
《柜中缘》选段·····	238
《拉郎配》选段·····	244
《穆桂英挂帅》选段·····	254
《三看御妹》选段·····	285
《蔡文姬》选段·····	298
《芙蓉记》选段·····	329
《王小赶脚》选段·····	333
《断桥》选段·····	347
《龙马精神》选段·····	356
《新媳妇》选段·····	360
《怎么谈不拢》选段·····	368
一代曲魁·····	苏 智 375
我心目中的张斌老师·····	封玉斗 392
吕剧《李二嫂改嫁》音乐评析·····	王希彦 398 韩日成
后记·····	臧美倩 449

短暂·坎坷·执著

——忆张斌

岁月悠悠，张斌含冤辞世距今已有 26 年了。他的生命是那样短暂，在这个世界上仅仅生活了 39 个春秋。短短的 39 年，他尝尽了人世间的酸甜苦辣。他带着辛酸来到这个世界，是党把他从一个苦孩子培养成为音乐家，为他创造了充分施展个人才华的广阔天地。正当他在戏曲音乐道路上，一步一个脚印长足前进的时候，一场“浩劫”夺走了他年轻的生命。

张斌虽已长眠地下，离开了他终生为之奋斗的事业。但他对戏曲音乐那颗炽热的心；对事业那种执着追求、勇于创新的精神；以及严以律己、宽厚待人，只求奉献、不求索取的高尚情操；永远激励着我，铭记在我心中。他创作的音乐作品，至今唱来仍是那样优美感人，给人留下无穷无尽的回味……。

1950 年，当我还是济南文工团一名演员的时候，就曾观摩过原山东省文联地方戏曲研究室，实验演出的剧目《小姑贤》、《蓝桥会》、《明明上当》。那优美的曲调给大家留下深刻的印象。特别是《井台会》（《蓝桥会》中一折）中蓝瑞莲的唱腔，就像现在的流行歌曲一样，几乎人人都会哼唱几句。1951 年，在山东省第一次文代会上，我又看了他们演出的《李二嫂改嫁》，张斌扮演剧中张小六。那时虽觉得他形体动作有些僵硬，但生活气息很浓。张小六帮李二嫂干活时，两手把袖子往胳膊上一抹，

干完活脱下鞋往锄头上磕一磕土，这些细小的动作，把一个纯朴善良的青年农民形象，活生生的呈现在观众眼前。

1952年地方文工团队撤销。以省文联地方戏曲研究室为基础，从各文工团队的骨干力量中抽调部分同志成立了山东省歌剧团（1953年正式定名为山东省吕剧团），我也调去担任演员。当时吕剧团的同志大都是十几岁二十出头朝气蓬勃的小青年。对于张斌的才华，大家都有所闻，但他从不张扬自己，公众场合很少露面，即便开大会，也是坐在一个最不引人注目的角落，不是看书就是写些什么。张斌给我的第一印象是：他是一个事业心极强的人。

我们结婚以后，在事业上他是我的老师，生活中像我的兄长。当时剧团生活很紧张，边工作边培训，一直保持着文工团队的传统作风。张斌担任着繁重的创作任务，还要参加乐队伴奏。他坠琴、板胡都拉得非常好。作曲、改编剧本是在排戏、演出的空余时间进行。只有晚上打住戏，吃过晚餐，我俩才一起出去散散步，解除一天的疲劳。他常常在这个时候，给我回忆他童年的往事。

一、辛酸的童年

1929年农历12月7日，张斌出生在山东宁津县、苏庄一个贫农家庭。一家人靠一点盐碱地生活。农闲时，父亲挑着担子走街串巷锡盆铜碗挣点零钱贴补生活。张斌4岁时，母亲生下小妹妹后得了败血病，因无钱医治，不久去世了。撇下兄妹3人，仅8个月的妹妹只好送人抚养。哥哥14岁送到东北学鞋匠，因劳累过度得了肺病，18岁被老板赶回家，这时已骨瘦如柴、奄

奄一息，很快也死去了。张斌跟随祖父母及四叔生活。母亲和兄妹的相继离去，给他精神上造成莫大痛苦。从此他没有了童年的欢乐，常常独自一人长时间地坐在路边，不说话，脸上没有笑容。别的小孩嬉戏玩耍，而他幼小的心灵却只有无限的寂寞和惆怅。

祖父和四叔是河北梆子民间艺人。祖父在家自拉自唱时，他常常依偎在炕沿旁睁大眼睛静静地听着。祖父那时而低回婉转，时而激越高亢的唱腔，就像涓涓细流，滋润着他那孤寂的心田。耳濡目染，他默默记下了许多河北梆子曲调。有一回祖父在拉板胡，那凄婉哀怨的旋律，引起他情感上的强烈共鸣，不由地随着琴声唱了起来。这时祖父有意变换节奏，拉慢板时他慢唱，拉快板时他快唱，那准确的节奏和灵敏的应变能力，使全家人又惊又喜。祖父发现了他的音乐天才，便给他做了一个小板胡，从此他正式跟祖父学起了河北梆子。短短时间便学会了十几出戏的生、旦唱腔和板胡。

由于家境贫寒，6岁时祖父即带他出去搭班卖艺。不论是风雪交加的严冬，还是烈日炎炎的酷暑，他跟随祖父从这村奔向那村，从这县奔向另一个县，风餐露宿、四处飘泊。同时接受着民间艺术的熏陶。

在旧社会，民间艺人倍受歧视，挨打受骂更是常事。有一次，四叔带他到恩县一带演出，因为他唱错了一句词，掌班的一鼓键子狠狠打下去，头上立时起了一个大包。他两手抱着阵阵剧痛的脑袋，无声的抽泣着。四叔再不忍心看着这可怜的孩子受此磨难，一气之下，带他一路要饭回了家。

生活道路的坎坷，使他过早地成熟了。幼小的心灵里埋下了自强不息、刚直不阿的种子。他不相信穷苦人天生低贱，他

要像有钱人的孩子一样，上学、读书。

本村有一私塾学堂，教书先生姓张，张斌常常站在学堂门口，听里面朗朗的读书声。一天，学堂门口贴着一张告示，他便站在那儿看告示上自己认识的几个字，这时先生从里面走出来。为引起先生的注意，他故意念出声来，先生看着这瘦弱文静的孩子，亲切地走过来问他想不想上学？他回答：家里没钱上不起。那恳求的目光打动了先生的心，便收下了他这个穷学生。从此他发奋读书，晚上常常读到深夜。祖母怕他点灯熬油又伤身体劝他早睡，他就点燃一柱香，躺在被窝里用香头微弱的一点亮光照着一行行读。祖母睡醒一觉，见他还未休息，再三催促，这才恋恋不舍的合上书本。

在这所学堂里，他上了三年多。所学的四书五经、诗词曲赋，都能熟背如流。为他后来音乐创作的深度及思路的宽广，提供了一定的基础。

1945年家乡解放了，穷苦人的社会地位发生了翻天覆地的变化。张斌的心情从来没有像现在这样舒畅，他觉得浑身有使不完的劲。在学校里他担任学生自治会主席。由于他天资聪颖、勤奋好学，考试成绩总是名列前茅。有时一学年连跳两级。这时他便学着往报社投稿，并多次在当地小报上发表。

后来他当了教员。1947年积极报名参加了解放战争的支前工作，跟随部队转战南北。由于工作出色，在前线荣立二等功，并光荣地加入了中国共产党。这时他刚18岁。以后又在乡政府干过文书，在渤海一地委干过誊写员。无论干什么，他总是干一行、爱一行、专一行。后来领导发现了他的艺术特长，于1949年3月调他到渤海一军分区文工队搞音乐工作，开始了他的艺术生涯。

二、走自己的路

经过几次整编，张斌从渤海一军分区文工队沧南分区文工队调到渤海文工团。

1950年，山东省人民政府，为贯彻党中央关于戏曲改革工作的方针。对山东地方戏曲进行挖掘、整理、改革，使其更好地为新民主主义建设服务。于同年7月成立了山东省文联地方戏曲研究室。张斌和渤海文工团的十余位同志一起调到戏研室工作，从此他与戏曲音乐结下了不解之缘。

戏研室成立后的第一步工作，是对本省各地方剧种的剧目、唱腔、曲牌、伴奏乐器及历史演变过程和著名艺人等进行调查。张斌和同志们一起走遍全省各地，先后调查了吕剧（当时也叫“化妆洋琴”）、五音戏、莱芜梆子、东路梆子、东路周姑子、柳琴戏、大弦子戏等剧种。记录的剧本、基本曲调，经整理加工后编印成册。有的在当时的《戏曲报》上发表。另外对其它流行在山东的地方戏曲如：河南梆子、河北梆子、评剧、一勾勾等也搜集记录了部分曲调和一两个剧本。在调查过程中，张斌认真向艺人学习。将唱腔记下后，再唱给对方校对。他耳音好、记忆力强，一般只需一两遍，即把唱腔的特点、韵味模仿得维妙维肖。老艺人对他的天赋及谦虚好学的精神赞不绝口。这期间他还搜集记录了大量的曲艺、民歌、民谣、民间乐曲、民间锣鼓等。如在全国广为流传的《沂蒙山小调》就是由他记录整理出来的。他记录的许多山东琴书优秀唱段，也被收入山东人民出版社1956年出版的《山东琴书音乐》一书。

戏研室成立初期，因成员大都是搞歌剧、话剧的文工团员，

初次接触戏曲，还缺乏全面的认识，并存在一些不正确的看法。有些同志不安心工作，认为地方小戏不能登大雅之堂。怕自己也成为“戏子”被人瞧不起，不如搞洋的光彩。有的同志出门连地方戏曲研究室的徽章都不愿戴。而此时的张斌却全身心地投入了对戏曲音乐及民间音乐的学习和研究。童年的艰辛，使他与劳动人民建立了同呼吸共命运的深厚感情。他更热爱劳动人民自己创造和喜闻乐见的艺术形式，并决心在戏曲音乐领域里走出一条自己的路。

张斌从单位借了一台旧式的留声机，搜集来全国各剧种及曲艺著名演员的唱片，一有空闲就坐下来听唱片、记谱，然后反复进行分析研究。越学他越觉得我国的戏曲音乐是那样丰富多彩，那样富有魅力，令人神往，有时就像着了迷一样，竟连续三天三夜不休息。

戏研室共有二十余人，人手少、任务重，只有星期天才能松弛一下。同志们都高高兴兴出去玩，只有他不出去。有的同志问他：“张斌，星期天你也不出去玩玩，不闷得慌吗？”他笑了笑说：“搞这个就不闷的慌了”。他遨游在浩瀚的戏曲音乐海洋里，不断有新的发现和收获，并从中体味到无穷的乐趣。

他记录的唱片几乎囊括了全国各地的剧种。如：秦腔、山西梆子、郿鄠、河北梆子、河南梆子、河南曲子、评剧、二人台、越剧、扬剧、淮剧、潮剧、楚剧、婺剧、绍兴平湖调、锡剧、倒七戏、弋阳腔、粤剧、昆曲、京剧等。曲艺方面有：山东琴书、唐山琴书、西河大鼓、八角鼓、梨花大鼓、京韵大鼓、乐亭大鼓、梅花大鼓、河南坠子等等。总之，凡能搞到的唱片他都学、都记。然后分门别类进行整理，工工整整的誊写在本子上，编上目录，用硬书皮装订起来，编上号，大大小小整理

了约二十余本。对有的剧种还查阅各种资料，写下它们流行的地域、历史渊源、剧目种类、行当、表演及唱腔特点、伴奏乐器等。并在唱段后面注上他的分析。如他记录的“江淮戏”（淮剧）唱段：

“靠把调”：与京剧流水相似。

“淮调叠板”：比淮调收尾多了重叠的句子。

“十字韵”：此调比一般悲腔更为悲愤，含有强烈的反抗情绪。

“小开口”：此调是从扬州“活捉调”变化而来。大半用于轻松愉快及风趣的情节。

.....

以上分析，未经深入考证，也许不很确切，但可看出他深入细致的学习态度。正像他自己所说：“向传统学习，就要广泛深入地学，对丰富的材料进行分析、比较、研究，从中找出它的规律。只有这样，才能更好地继承、发展戏曲音乐的优良传统。”张斌在音乐创作中之所以能够做到得心应手，就是得益于深厚的音乐基础。

这时期他在歌曲创作方面也取得可喜成绩。他作曲的《一条毛巾》（佚名词），获得1950年山东文艺创作乙等奖。收入山东人民出版社1960年出版的《山东十年歌曲选》。他创作的《售棉对口》（劳人词），1953年获建国三年来全国群众歌曲评选三等奖。被收入艺术出版社1954年出版的《得奖歌曲集》。后来他陆续创作的《古怪歌》、《总路线对口唱》、《妯娌俩啦娃娃》等歌曲及曲艺，分别发表在音乐出版社出版的《新民歌选集》等刊物上。这些歌曲感情真挚、旋律优美，洋溢着山东民歌浓郁的乡土气息。