

尹桂芳唱腔选集

海峡文艺出版社

J 643.555 4

尹桂芳唱腔选集

海峡文艺出版社

一九八六年·福州

尹桂芳唱腔选

连 波 编

*

海峡文艺出版社出版

(福州得贵巷27号)

福建省新华书店发行

福建新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 7.5印张 8插页

1986年11月第1版

1986年11月第1次印刷

印数: 1—4,120

书号: 10368·201 定价: 1.70元

尹桂芳

(1959年)

在第四次文代会上与邓颖超同志合影(1979年·北京)

《屈原》中饰屈原

《红楼梦》

中饰贾宝玉

《盘妻索妻》中饰梁玉书

《何文秀》中饰何文秀

《江姐》中饰江姐

《浪荡子》中饰浪荡子，与竺水招合影
(1947年·上海)

《沙漠王子》演出后与昆剧表演艺术家俞振飞合影。

1979年在上海举行“尹桂芳流派演唱会”，与袁雪芬排练《山河恋·送信》。右坐者是范瑞娟、傅全香。

《尹桂芳唱腔选》序

俞 振 飞

尹桂芳同志是杰出的越剧表演艺术家。幼年学戏，先习花旦，后改小生。戏路之宽，于同行中甚为少见。其表演艺术之最大特色：既非常讲究手眼身法步之戏曲传统基本功底，又极其注意戏情戏理，集中力量于塑造人物形象。杰作如梁山伯、张生、何文秀、秋海棠、金育青、罗兰、信陵君、吕布、江姐等等，无一不形象饱满，性格鲜明，光采夺目。贾宝玉、屈原两者，尤为世所推崇。一九五五、一九六二年，余曾两观名剧《红楼梦》。尹桂芳同志饰贾宝玉，稚气、秀气、才气、憨气萃于一身，相看俨然，晶莹透彻。至情至性，发扬于歌唱，渗透于手足，洋溢于眉目，直似曹雪芹笔下“泥淖儿”，诚令人叹为观止，须眉句如也。《屈原》一剧，格调高超，刻划我国第一大诗人之豪放、潇洒、诗情、才略、抱负、孤愤、忠贞，至惟妙惟肖，观之者几无一不掬同情之泪，可见其表演艺术魅力之深！

熔歌舞戏于一炉，乃我国戏曲艺术之最大特点，也为我国戏曲艺术之最大优点。尹桂芳同志深明是理，潜心唱腔，精研唱法，无时或怠。穷十年之功，博采众长，蔚然自成一家。尹派唱腔，寓情于声，借声抒情，声情并茂，喜怒哀乐歌来俱称其意，音乐形

象异常鲜明。尹桂芳同志能正确处理继承与革新二者之辩证关系：继承目的，在于出新。既无“陈”可“推”，亦无“新”可“出”，欲自成流派也难点。

十年动乱，尹桂芳同志身心饱受摧残，健康严重受损，已不能如前粉墨登场。凡我同行和广大尹迷，抚今追昔，皆深扼腕。不得已退而求其次：亟盼有关尹派表演艺术（包括唱腔唱法）之资料，能早日整理出版。连波同志整理编写之《尹桂芳唱腔选》即其中之一。此书收尹派名曲三十余段，每段曲谱后均标明其要领、特点。出版之后，于尹派唱腔之继承与发展，必大有裨益。余于越剧，本系外行，而对尹桂芳同志其人其事及尹派表演艺术，则向所钦佩，因而不揣鄙陋，勉为此序，以为祝贺。

一九八二年八月十五日

前 言

著名越剧表演艺术家，“尹派”创始人尹桂芳，1919年12月1日出生于浙江省新昌县坎下村小龙潭。她八岁丧父，家贫如洗，生活无着，十岁就进了一个只有六、七个女孩子学唱的家庭科班。当时，越剧还处于萌芽状态，唱的是〔呤吓腔〕，唱时不托伴奏，只在开唱前或唱的段落间用一把板胡加个简单的“过门”。不久，她又学唱了绍兴大班和近似京剧〔皮黄腔〕的徽调，在唱功方面打下了扎实的基础。

尹桂芳不仅虚心好学，且在艺术审美观上有自己的见解，因而能广泛取人之长来丰富自己。同样，向其他剧种学习，也是有所选择，而非照搬。所以，一位艺术家的艺术成就及流派风格的形成，决非偶然，它一定包含着艰苦的创造精神，才能别树一帜，在百花丛中显现出独特的异彩。

尹桂芳扮演的小生，俊美潇洒，风度翩翩，表演细腻，自然大方。她所塑造的许多古代书生的形象，如贾宝玉、何文秀、梁玉书、张生、梁山伯等，都栩栩如生，各有性格，且又给人一种高雅脱俗的艺术美感。她的唱腔，于感情深沉中露洒脱，于韵味醇郁中含真情。她的唱段，布局严谨，逻辑性强，讲究层次的发展。腔与词的结合，强调语言要素，又突出了音乐的表现性，听来宛如一条长河，始于青山翠谷中的一线清泉，潺潺而流；在激越处，则似蜿蜒千回中掀起的波澜，在峡谷中畅流而下。曲终时，音虽止，意不尽，她那优美抒情的缓缓甩腔，给人有回味无穷

穷，余韵不绝之感。

她那句脍炙人口的“起腔”，柔美动听，表情深刻。但在创造和形成过程中是经过反复周折的。约在1937年时，唱出这句

“起腔”： $\underline{5} \quad 1 \quad \overset{6.5}{\text{—}} \quad 3 \quad \text{—}$ ，当时因拖腔弯头少，旋律又往下行，观
娘子 啊！

众一时听来感到不习惯。又因腔往下行，同行们说她是唱“懒惰调”。然而，尹桂芳认为唱这类内容，用这种唱腔有它特殊的表现性能。当然，行腔过于简单，还不足以充分体现内容，也是事实。之后，她根据不同人物，具体感情，经过不断创造，逐渐丰富，使这句“起腔”变化无穷，适应范围广阔，在艺术上又有着鲜明的特色。例如：《秋海棠·心心相印》中“真不会感到寂寞啊！”（谱例见第34页）《何文秀·算命》中“妈妈听道！”（谱例见第109页）《盘妻索妻·洞房》中“娘子啊！”（谱例见第151页）与《盘妻》中“请娘子听了！”（谱例见第164页）及《红楼梦·金玉良缘》中“妹妹啊！”（谱例见第197页）……

上述可见，“尹派”这句“起腔”变化是多种多样的，决非千人一腔式地到处套用。这点，学唱者务必切记。

四十年代，她在艺术上渐趋成熟。这也可说是“尹派”艺术形成和发展的重要阶段。四十年代初，她对越剧进行较大的改革，演出了一批内容较好，形式新颖的剧目，在当时引起了社会上很大的反响，如在四十年代中期，她演出的《沙漠王子》、《回头想》、《秋海棠》、《浪荡子》等，不同程度地反映和抨击了当时半封建半殖民地社会的阴暗面，起到了教育青年的积极作用。以尹桂芳为首的“芳华越剧团”成为越剧改革中的一支生力军，赢得了广大观众的喜爱。

尹桂芳在艺术上有较深的造诣，但她从不满足于已经取得的

成就，在长期实践中不断开拓自己的艺术道路，探索新的表现内容和艺术形式。五十年代初，她选定要塑造我国古代爱国诗人屈原的形象，有些好心人劝她“你何必丢掉潇洒的小生和柔美的‘尹派’唱腔，去演挂着胡子的三闾大夫？真是吃力不讨好！”尹桂芳却认为只要正确的，就要坚持。通过她艰苦努力，大胆创造，终于成功地塑造了一位气度轩昂的屈原形象。该剧在1954年参加华东区戏曲会演时获得剧本、音乐奖，尹桂芳荣获了演员一等奖。时代在向前发展，艺术必须不断革新，才能适应。六十年代，出于一位艺术家的政治责任感，她立志要塑造革命先烈，共产党员江姐的英雄形象。要演好江姐，是极不容易的事。从生行到旦行，从古代书生到近代革命妇女，差别是如此之大。可是她毫不畏惧，以她惊人的毅力、克服了无数困难，终于使江姐这一英雄形象巍然屹立于越剧舞台。

“尹派”唱腔，纯朴隽永、深沉洒脱、韵味醇厚，表现力强。无论唱腔和唱法，刻划人物性格细致，音乐形象鲜明，以她自己的话来说：“唱腔要从内容出发，不要被流派唱腔某些特点所约束，但又要发挥流派唱腔的独特风格。”因此，尹桂芳在唱腔方面创造了不少性格鲜明，神采奕奕的人物音乐形象。

“尹派”唱腔，早在她1941年录制的唱片《楼台盘妹》和1943年录制的唱片《贾宝玉哭灵》中就可听出“尹派”的风味了。“尹派”唱腔的〔慢板〕，优美舒展，抒情性强，尤其善用长段叙述性的“清板”，运腔自然，表情细腻。如《浪荡子·叹钟点》一段唱，共有一百十六句，一气呵成，扣人心弦，把一个旧上海败家子的形象活生生地展现于人们眼前。五十年代起，“尹派”唱腔有了更大发展，在塑造人物上更有广度和深度。她所饰演的贾宝玉，唱腔秀丽温存，柔美婉转。而屈原的唱腔，则气宇轩昂，凝重大方。何文秀的唱腔，纯朴流畅，幽默舒展……。

为了有利于塑造不同人物的音乐形象，揭示多种感情，还广泛吸取兄弟剧种的唱腔艺术，如在屈原的唱腔和唱法中，吸收了京剧老生的某些因素和绍剧中激越高亢的音调，使“尹派”唱腔增加了苍劲浑厚、刚健挺拔的表现功能。《何文秀·哭牌算命》，则借鉴了苏州弹词唱腔和杭滩的〔武林调〕，使之富有浓郁的喜剧色彩。但广泛吸收，不是杂凑一起，而是经过溶化，统一于“尹派”唱腔的格调之中，听来既有变化，又有统一，且能通过音乐形象刻划各不相同、栩栩如生的人物性格。

“尹派”唱腔讲究以字行腔，字重腔轻的唱法原则，且又将字随着人物感情的细微变化，唱得内紧外松（即看来松弛，但内在很用劲），因而吐字自然而不生硬，听来字音清晰，并赋以浓郁的感情色彩。一般说，“尹派”唱腔的旋律大多在中低音区回旋，但在重要的关键句上，则用异峰突起的手法，使之平中有奇，柔中含刚。所以，对“尹派”唱腔的特点不能片面地理解为只是柔软缠绵。其实，它是随着内容的不同需要，或柔美、或刚健、或深沉、或苍劲，变化是多种多样的。如《红楼梦·哭灵》中“林妹妹变成宝姐姐”，《告慰忠魂傲苍穹》中“愿赎总理天柱峰”等句，旋律一跃而上，在较高音区结合假声唱法，听来挺拔昂扬，将唱词所表现的感情揭示得颇为动人。异峰突起，是“尹派”唱腔的一种常用艺术手法。另一种艺术手法是：有规则地自由运腔，即随人物感情的变化，在行腔间有意识地运用忽快忽慢的速度变化和时紧时松的节奏处理，使行腔徐疾顿挫，起伏多变，从而将人物内在的复杂感情展现得淋漓尽致。例如《浪荡子·叹钟点》、《沙漠王子·算命》等唱腔中这一艺术手法用得十分巧妙。尹桂芳是一位卓越的表演艺术家，但在创作上又绝不保守。《屈原》、《何文秀》、《长征》等唱腔中所作的各种尝试，充分体现了她所说的“流派唱腔要为内容服务”的准则。

尹桂芳在党的关怀下，积极向上，热情参加各种社会活动：1951年任上海市“抗美援朝”越剧工作联谊会主任委员。1955年当选为上海市人民代表，同年3月，参加中国民主同盟，任上海民盟委员越剧支委主任，上海市妇联委员。1956年任上海市黄浦区政协副主席。1959年任福州市人民代表。1960年参加中国共产党。1963年任福建省政协委员。1978年参加全国妇代会。1979年当选为全国文联委员，中国戏剧家协会福建省分会副主席等。

尹桂芳为人正直、厚道，却又谦虚谨慎。不幸的是，1972年5月，她半身瘫痪，连说话也发不出声音。但她顽强的毅力，每天坚持练功吊嗓，逐渐恢复一点声音，练唱了几个歌颂新时代的节目，中央人民电台向全国广播了她新演唱的《告慰忠魂傲苍穹》等节目后，引起了强烈的反响，许多听众纷纷来信，为她能重新歌唱而高兴。1978年，她去北京参加全国妇代会时，邓颖超同志非常关心地对她说：“最近你在电台上唱的我已听到了，你自己身体保重，不能演，还是可以唱嘛。”敬爱的邓大姐，给了她以莫大的鼓舞和力量。然而，使人十分遗憾的是，解放三十年来她没有拍下一部戏曲电影，以致高超的尹派艺术，现在无法看到。六十年代中，原打算拍摄由尹桂芳饰演张生、袁雪芬饰演崔莺莺和傅全香饰演红娘的越剧艺术记录片《西厢记》，也由于十年内乱未能拍成。可是时至今日，连片断的艺术记录影片也无留下，尹桂芳在舞台上的翩翩风度及她深厚的功底（如：眼神、水袖、靴子、扇子功等等），由于顽病缠身，精湛的表演艺术都无法体现。这真是万分遗憾却又无法弥补的损失啊！

最近，她对过去有代表性的若干唱段，进行整理加工，拟陆续将一些精彩唱段录制唱片。同时，除了出版这本唱腔选集外，还在进行她的表演艺术记录工作，并将她的部分优秀的片段好戏，用电视录象拍摄下来，作为艺术资料保存。

尹桂芳半个多世纪的艺术生涯，不断推动着越剧的向前发展。“尹派”艺术的创立，为瑰丽多姿的越剧之花增添了光彩。这本唱腔选集，只是“尹派”艺术的一个组成部分。此外，还有许多精彩唱腔，由于音响资料散失，一时又回忆不起来，故只得暂缺。

这里选的唱段，在各段后面均附有简要的文字说明，便于读者有个大致了解；另外，如有音响资料可以核对的，尽力作了校对，并在曲名右侧标明出处，以供学唱者和研究者查对参考。虽然将曲谱与音响作了相应的校对，但限于笔者水平，错误还是难免，有不妥处，请读者批评指正。

最后，祝愿“尹派”艺术重新焕发青春，并不断发扬光大，愿她那浓郁而沁人心脾的芬芳，在百花盛开的春天里给人们带来美的享受。

连 波

1981年7月7日初稿于沪豫途中

1981年8月修改于上海音乐学院