

说浅唱艺术



陆敬文 编著



上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

沪剧演唱艺术浅说



陸敬文 編著



上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

沪剧演唱艺术浅说/陆敬文编著. - 上海:上海音乐

学院出版社,2009.9

ISBN 978 - 7 - 80692 - 459 - 4

I. 沪… II. 陆… III. 沪剧 - 声乐艺术

IV. J617.551.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 125009 号

书 名: 沪剧演唱艺术浅说

作 者: 陆敬文

责任编辑: 沈庭康

封面题词: 蔡 颜

装帧设计: 杨尧钦

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海书刊印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/18

印 张: 14

字 数: 230 千

版 次: 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 459 - 4/J. 446

定 价: 30.00 元

告读者: 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电 话: 021 - 36162648

本社出版的所有音乐图书都可通过中国音乐学网站购买

中国音乐学网网址: <http://musicology.cn>

序

陈甦萍

敬文老师是我素来所敬重的，看着他放在我面前的这一摞沉甸甸的书稿，我确实被深深地感动了。

打他从新艺华沪剧团调到我们团里以后，我们就经常有接触。在我的心目中，他不仅是一位好乐师，而且还能参加沪剧唱腔设计和音乐创作。我们之间有过多次难忘的愉快的合作。改革开放初期，他参加过团里由我负责的承包队。我在沪剧《家》中被观众称为“陈别梅”的唱段，我主演的《贵族夫人》、《碧落黄泉》和《山野情侣》，我举行的个人演唱会时，他都曾担任编曲配器或唱腔设计工作。这几台演出之所以取得成功受到好评，与他的努力是分不开的，对此我一直记在心里。我知道敬文老师为人勤恳踏实，谦虚好学，肯用心钻研，有事业心，但他居然发奋著书立说，拿出了这么一部关于沪剧演唱的大作，则是我过去从来没有想到的，我为之感到惊喜不已。

听说他编写这本书，整整花了五年的时间。为了这本书，他到处查找资料，不断向人请教，夜以继日，废寝忘食，倾注了无数的精力和心血。一个已经退休的老同志，顾不上安享晚年，整天忙碌奔波，如此勤奋如此辛苦地编写这本书，他图的是什么？我是能理解他的。四十多年来，他长期从事沪剧工作，他心中念念不忘的是沪剧的事业，沪剧的音乐，沪剧的观众。他希望这本书的出版能推动沪剧唱腔艺术的丰富和发展；能使更多的观众了解沪剧，熟悉沪剧，喜爱沪剧；也能为他一生钟爱的沪剧事业的振兴和繁荣尽一份心，出一份力，作一份贡献。这一片拳拳之心既使人感动，也让人敬佩。

翻阅这部书稿，我也被敬文老师考虑的精细和周到所叹服。这本书是沪剧第一本有关演唱艺术的书籍，可以说填补了沪剧在演唱上缺乏文字资料的空白。他把沪剧演唱艺术和声乐理论知识有机地结合起来加以探索和研究。也许由于他既当过演员，又搞过演奏，干过作曲，还在沪剧特色学校新泾中学当过多年的沪剧唱腔老师，正因为有着多方面的实践经验，他对学唱沪剧经常会遇到的问题和困难十分清楚。这本书介绍了沪剧几乎所有的常用曲调，选材得当，详略有度，深入浅出，通俗易懂，举例翔实完备，叙述质朴亲切，不仅非常适合业余沪剧爱好者的学唱，而且对专业沪剧演员提高演唱水平也很有好处，同时将为沪剧唱腔和音乐的研究保留了一批相当宝贵和重要的资料。

在纪念长宁沪剧团建团六十周年之际，我在这里衷心祝贺这本书的出版，相信这本精心编写、非常实用的好书一定会受到沪剧界同仁和广大沪剧爱好者的欢迎。希望有更多的人能像敬文老师那样，在自己熟悉的岗位上，用自己特有的方式，尽心尽力，为沪剧艺术作出更大的贡献，使沪剧这颗浦江明珠发出更加璀璨夺目的光彩。

2008.8.31

（本文作者系国家一级演员、长宁沪剧团团长）

前言

这本《沪剧演唱艺术浅说》，是我四十余年来在从事沪剧事业的艺术实践中向前辈艺术家学习演唱艺术的心得和体会，经过不断研究、探索、比较和思考归纳总结后把它汇编成章节。在编写过程中得到了长宁区文化局和长宁沪剧团领导的热情关怀和支持，使我增强了写作的信心和毅力。现在，沪剧已被列入国家级非物质文化遗产保护名录，为了传承和发扬非物质文化遗产的成果，为庆贺长宁沪剧团建团六十周年，我把它奉献给广大热爱、关心沪剧演唱艺术的业余爱好者。希望能在提高演唱艺术水准上有所启迪和帮助，并使专业演员有所借鉴，这是我最大的心愿和快乐，也是对沪剧事业的一份微薄的贡献。

全书共分为四编，前三编重点讲述在沪剧演唱中必须要熟悉和掌握的理论 and 正确的运用方法。我们说戏曲演唱艺术是语言与音乐有机融合的艺术形式，它不仅包括怎样才能发出好听的声音和正确运用呼吸、咬字、运腔、共鸣和韵味等方法，还应具备感人至深的艺术表现手段，二者相辅相成缺一不可。因此，在编写过程中尽可能地把声学理论知识融入到沪剧演唱艺术中去，并用通俗易懂的文字、图像和例举的大量谱例，力求使理论与演唱实践相结合，这样有利于我们较快地掌握正确的演唱方法。第四编“沪剧名家与流派艺术”，是想通过对前辈艺术家，特别是对“文革”前上海六大沪剧团的沪剧名家的回忆，能让大家了解一些沪剧的有关历史，通过对老艺术家们各流派唱腔艺术风格的介绍和学习，使我们在思想上高度重视流派唱腔在沪剧发展史中的重要作用，让我们这一代年轻人不要忘记老一代艺术家们对沪剧事业发展作出的重要贡献。从而，促使我们更好地为弘扬民族戏曲文化，做好学习、继承和发展创造沪剧流派唱腔艺术的探索研究工作，这对我们当今迈开新的步伐，振兴发展沪剧事业具有积极的重要意义。

愿大家能认真学习和揣摩沪剧演唱艺术中的奥秘，使演唱达到字正腔圆、声情并茂、味浓神足的境界。

陆敬文

目 录

序	1
前言	3

第一编 沪剧演唱基础理论

第一章 演唱艺术与思维	3
第二章 人体歌唱器官的生理构造	7
一、发声器官	7
二、呼吸器官	8
三、共鸣器官	8
四、咬字器官	9
五、听觉器官	9
第三章 演唱艺术要点和字诀	10
一、五个要点和 29 字诀	10
(一) 提神要点	10
(二) 呼吸要点	10
(三) 发声要点	11
(四) 咬、吐字要点	11
(五) 演唱要点	11
二、目前在戏曲演唱中存在的问题	12
第四章 正确的呼吸方法	13
一、胸腹式联合呼吸方法	13
(一) 吸气	13
(二) 呼气	14

二、体会演唱呼吸的方法	15
第五章 演唱的呼吸艺术	16
一、演唱时的几种吸气方法	16
(一) 缓吸和急吸	16
(二) 吸气的几种方法	17
二、演唱时的几种用气方法	25
(一) 缓呼和急呼	25
(二) 用气的三条原则	25
(三) 用气的几种方法	26
三、演唱时两个重要的呼吸技巧	40
(一) 腰紧绷	40
(二) 演唱中的丹田弹动	40
四、演唱时的换气	43
第六章 共鸣的运用	45
一、共鸣器官及各共鸣腔的运用	45
(一) 鼻(头)腔共鸣	46
(二) 口腔共鸣	48
(三) 胸腔共鸣	49
二、共鸣腔的调节与交替	50
第七章 正确清晰的咬字和吐字	55
一、语言在演唱中的重要性	55
二、沪语的基本常识	55
(一) 上海话的音节组成	55
(二) 上海话的声母、韵母和声调	56
(三) 关于违门字的咬字方法	59
三、咬字、吐字、归韵收音	59
(一) 咬准字头	60
(二) 引长字腹	61
(三) 归韵收音	63
(四) 沪剧 · 上海方言拼音图、韵母练习图、沪剧唱词韵辙	67

第二编 沪剧演唱艺术与技法

第八章 行腔的润腔技法	77
一、几种常用的装饰音	78
(一) 倚音唱法	78
(二) 颤音唱法	80
(三) 滑音唱法	81
(四) 顿音唱法	83
(五) 波声唱法	84
二、其他常见的唱法	85
(一) 附点音符唱法	85
(二) 切分音唱法	86
(三) 连音唱法	86
(四) 升记号(♯)唱法	87
(五) 高音的唱法	87
(六) 真假声结合的唱法	87
(七) 入声字的唱法	88
(八) 快速吐词唱法	88
第九章 演唱的韵味	90
一、“味”来自旋律	90
二、字是“味”的根	90
三、行腔中的“味”——“音符群”的唱法	91
四、发声和用嗓技巧中的“味”——喉阻音唱法	93
第十章 唱腔的板眼	99
一、沪剧唱腔的板眼种类	99
二、长腔中板(一板三眼)传统的演唱规律	104
三、什么叫唱腔中的脱板	107
四、纠正唱腔中脱板的方法	108
五、如何掌握唱腔的板眼和速度	110

第十一章 演唱艺术的表现与情感的处理	113
一、咬字、语言与表情的关系	113
二、深拓重点词句	116
三、拖腔的处理	118
四、衬字的处理	119
五、行腔的快慢疾徐	120
六、速度的微妙变化和情感的关系	121

第三编 常用曲调简介

第十二章 长腔类唱腔	125
一、长腔中板	125
二、慢中板	127
三、慢板	128
四、紧中板	129
五、紧板	130
六、赋子板	130
七、散板	135
八、快板慢唱	135
九、紧打慢唱	136
十、三角板	138
十一、联珠三角板	138
十二、快流水	139
十三、十字板	140
十四、反十字板	141
第十三章 簧腔类唱腔	143
一、阴阳血	143
二、阳血	144
三、反阴阳	145
四、流水板	147

五、 绣腔	148
六、 迷魂调	151
七、 汪汪调	152
八、 大陆板	153
第十四章 小调类唱腔	155
一、 阳当	155
二、 夜夜游	156
三、 寄生草	158
四、 过关调	159
五、 进花园	159
六、 紫竹调	160
七、 吴江歌	161
八、 久闻调	161
九、 月月红	162
十、 四大景	163
十一、 春调	163
十二、 道情调	164
十三、 四季相思	165
十四、 柳青娘	166
十五、 九连环	167
十六、 知心客	168
十七、 银绞丝	169
十八、 倒十郎	170
十九、 五音联弹	171
二十、 浦书调	172
二十一、 山歌	172
二十二、 吃麦粥	173
二十三、 采花调	173
二十四、 比海棠调	174
二十五、 莲花落	175

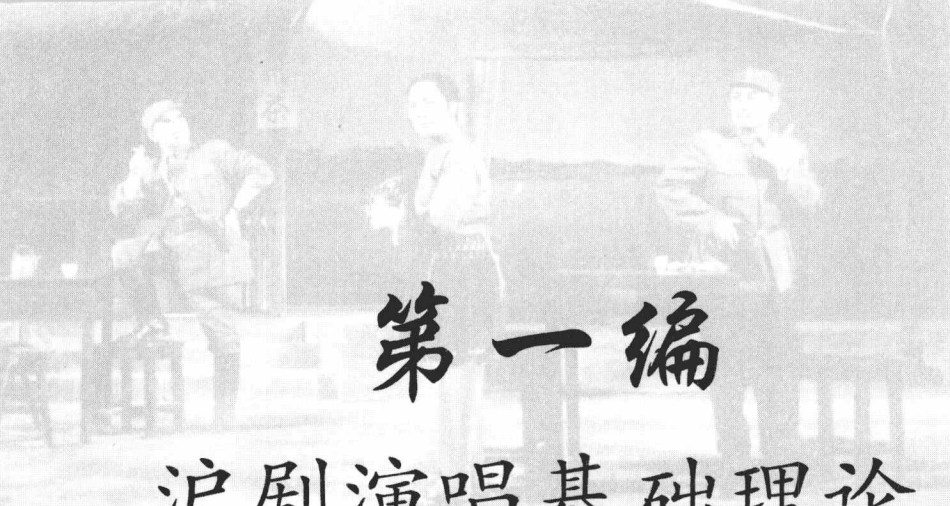
第十五章 缀腔类唱腔	177
第一节 在腔前起引句作用的缀腔	177
一、 叫头	177
二、 哭头	178
三、 凤凰头	179
四、 迂回调	180
第二节 在腔中起过渡作用的缀腔	180
一、 三送	181
二、 懒画眉	181
三、 俞调	182
四、 四四调	183
五、 煎药汤调	184
第三节 在腔后起收腔作用的缀腔	184
一、 煞板	184
二、 病落腔	185
三、 伊吆调	185
四、 惜别调	186

第四编 沪剧名家与流派艺术

(以出生年月为序)

王筱新.....	189
施春轩.....	190
筱月珍.....	191
筱文滨.....	192
丁婉娥.....	194
凌爱珍.....	195
孔嘉宾.....	196
解洪元.....	197
赵春芳.....	199
沈筱英.....	200

赵云鸣·····	201
王雅琴·····	202
石筱英·····	203
邵滨孙·····	205
小筱月珍·····	207
顾月珍·····	208
汪秀英·····	209
丁国斌·····	210
石 良·····	211
丁是娥·····	212
王盘声·····	214
杨飞飞·····	216
筱谷声·····	217
筱爱琴·····	218
毛 羽·····	219
袁滨忠·····	220
韩玉敏·····	221
附录：戏曲音乐术语注解·····	222
主要参考文献·····	226
后记·····	227



第一编

沪剧演唱基础理论



第一章 演唱艺术与思维

沪剧是上海地区主要的地方剧种。沪剧的唱腔带着江南浓郁的泥土芬芳气息,清新而抒情、细腻而动听,学唱起来很容易上口,深受广大人民群众喜爱。但是我们要把它唱好和进一步提高演唱艺术水准并非是件容易的事,是需要下一番苦功夫才能达到的。

下面,就沪剧的演唱艺术谈两点看法。一、“出情”:戏曲唱腔是戏曲艺术的主要组成部分之一,是戏曲表达人物思想感情,塑造人物形象的重要艺术手段。戏曲的演唱是非常重要的,为何要设置唱词,通常讲“言之不足”就要唱,所以唱也就是情之所至,是语言的提炼,是感情的深化。所以我们的演唱要以人物感情出发,以表达曲情为主,力求做到“以声传情、声情并茂”来达到扣人心弦的境地。我们所说的“情真意自深”就是要把各种感情的起伏变化出自内心地深刻的表达出来,以一定的艺术感染力引起观众的共鸣。二、“唱功”:所谓唱功自然包含着两个方面,一是“演”,也就是蕴涵着表演的成分,包括演唱中的形体动作等表演因素和演唱中乐队的参与。二是“唱”,指的是以行腔韵味为核心,讲究感情、运气、发声、吐字、行腔、神韵,以及行腔种种理论和技巧的功力。即在演唱时应集“情、气、声、字、腔、韵”为一体,把它看成是一个有机的整体,相辅相成不能顾此失彼。以上“出情”和“唱功”组成的演唱艺术课题是值得我们去学习、探索、钻研的。

以下几点是我多年的教学心得,供大家参用:

1. 要有一个正确的演唱姿势。因为它直接关系着演唱的发声和呼吸状态、气息控制、共鸣腔体及各部位的协调配合,决定着演唱时身体的着力点,



同时也体现出演唱者的心理与精神状态。

正确的演唱姿势概括为以下六点：身体要直、重心要稳、上胸要开、双肩要松、面部自然、精神饱满。

2. 要把唱“情”放在第一位。有一次我去沪剧沙龙，曾听过某些人的演唱，他们嗓音条件很好，曲调也唱得很准确，但他们只追求唱得对、学得像，却忘了演唱艺术的灵魂——“情”。结果演唱的效果像一杯白开水淡而无味，始终得不到观众的共鸣，也打动不了观众的心灵，这个问题应该引起我们足够的重视。大诗人白居易说得很好“感人心，莫先于情”。一段唱腔从产生、演唱到欣赏都是因情而发，是词曲作者动心，演唱者唱心，听者感心的艺术加工过程。因此成功的演唱必须动情。

3. 要树立正确的声音概念。我们认为好的声音必须具备“甜、糯、圆、润、味”五个特点。同时强调声音一定要有正确的气息支持，音准概念好，声音传播力强，声音有可塑性，富有立体感。但是它并不是孤立地讲声音的美，美的声音必须通过清晰的语言和富有情感的声音来表达的。记住，广大听众不要求演员发出完美无缺的声音，而是要求出于内心流露具有人情味的声音，这一点是至关重要的。

4. 要努力培养自己良好的“内心听觉”。用“内心听觉”指挥你的演唱，寻找最美、最动听的声音。即在演唱前应先在头脑中有人物的形象，同时设计出演唱的声音形象，如在学唱某个流派唱腔时，用什么声音色彩、力度、音量去较好地表现唱腔的内容、情绪等。这种预先想好了再唱的音乐想像力，使演唱者仿佛看到自己要表演的人物形象，听到这个人物的声音。力求做到想发的声音，发出来的声音与发声的感觉三者自然地协调。这就是“内心听觉”——一种声音的构思、造型。

我们初学沪剧的爱好者，尤其要树立正确的声音概念，注重内心听觉，凭正确的音乐想像力指导发出正确的声音，指挥自己的演唱。在日后的演唱实践中都应坚持不懈地运用这一方法，使它成为一种下意识的行为。这是一条使演唱艺术水准不断取得良好进展的最快最好的方法。

我们可以结合《昨夜情·为你打开一扇窗》、《一个明星的遭遇·金丝鸟》两段经典唱腔，先用内心听觉的方法去学习欣赏，然后再用内心听觉的方法去进行演唱，从中体会一下你的感觉和感受。