

中国越剧

弦越流韵

the charming music from hu qin and shao xing opear

五大名家
携手打造
名段新曲
缤纷呈现

方亚芬

越

声飞扬

越剧名家名段台辑

赵志刚

孙智君

单仰萍

许杰

弦

音袅袅

马立超越剧主胡辑

女声伴奏版赵志刚唱段首度闪亮问世

完整越剧主旋律谱初次揭开神秘面纱

SMPH SLAU
上海音乐出版社 上海文艺音像电子出版社 出版发行

中国越剧

弦音袅袅 马立超越剧主胡辑
越声飞扬 越剧名家名段合辑

the charming music from hu qin and shao xing opear

上海音乐出版社

上海文艺音像电子出版社

红楼梦

弦越流韵

the charming music from hu qin and shao xing opear

赵氏孤儿

弦越流韵

the charming music from hu qin and shao xing opear

家

弦越流韵

the charming music from hu qin and shao xing opear

弦越流韵

the charming music from hu qin and shao xing opera

序

百年越剧的发展史,同时也是一部越剧音乐的发展史。从最初的落地唱书,发展到小歌班、绍兴文戏男班、女班、女子越剧,直至今日女子越剧与男女合演双峰并峙,成为有全国影响的第二大剧种,越剧在短短百年间取得令人瞩目的发展。而越剧音乐的发展也同样可圈可点,从[四工腔],到[尺调腔]、[弦下腔],并广泛吸收京剧、绍剧、川剧、评弹等兄弟剧种,乃至交响音乐元素,化为己用,形成了博采众长而又独具特色的音乐体系。在这一过程中,作曲、唱腔设计、乐师的贡献举足轻重。

然而,长期以来,人们关注的焦点往往是台上风光无限的演员,却忽视了在幕后为越剧发展辛勤耕耘的编、导、音、舞、美等工作,在这些方面的总结也相当不够,不能不说是一大遗憾。

这套主胡专辑的出版,就是希望改变长久以来越剧爱好者重视演员而忽视幕后工作者的状况。长期以来甘当绿叶,默默奉献的主胡马立超此番披挂上阵,成为主角。而当今台上炫目的红花——越剧名家赵志刚、单仰萍、方亚芬、孙智君、许杰——纷纷为这位共事多年的合作者兼好友助阵,献上各自的经典唱段。

这套精心策划的专辑包含了越剧传统经典剧目《何文秀》、《沙漠王子》、《红楼梦》、《浪荡子》、《状元打更》、《穆桂英》以及近年来深受观众好评的新编剧目《家》、《赵氏孤儿》、《玉卿嫂》、《早春二月》中的经典唱段,并配有主旋律曲谱和伴奏 CD,以饕有兴趣学唱的朋友。同时,为了解决长期以来,一些钟爱赵志刚唱腔的女性越剧戏迷,因为男女声不同调而找不到合适伴奏带的问题,本套专辑还首度制作了一张女声版伴奏 CD,收录了 11 首脍炙人口的赵志刚唱段。

这套专辑从策划伊始到面向社会推出,凝集了来自各界的鼎力相助,也称得上是台前幕后众多越剧工作者合作精神的集中体现。希望这一套专辑能带给广大越剧爱好者一次美的享受,与大家一起在悠扬的胡琴咿呀、袅袅的越音清唱中,领略杏花春雨的江南美景,静静聆听从心灵深处的倾诉。

流韵

the smooth music from hu qin and shao xing opear

与琴相伴不寂寞

(自序)

2007 年是中国越剧新百年的开始,在新的起点上,难免会有一些新的气象、新的打算。而我的第一套专辑《马立超主胡专辑》在这个时候问世,当然也包含了承上启下,推陈出新的美好愿望。

1992 年,我进入上海越剧院担任鼓板,翌年转行拉胡琴,与檀板丝竹相伴相守已整整 15 年,我亲历了越剧在新时期的改革创新,先后担任几十出大戏、上千场演出的主胡。虽然舞台的光辉常常属于亮丽的演员,而与乐队、舞美等幕后工作者形影相随的,更多的是乐池中、大幕后的寂寞。但因为从事着一份钟爱的事业,我也甘之如饴,想到自己的每一丝旋律,都将化为织就越剧艺术锦绣华章的一丝一缕,甚至有些许骄傲。

令人高兴的是,站在百年的门槛上,研究者给予越剧音乐工作者相当的重视,对于越剧伴奏在推动越剧剧目发展方面所作的贡献也有了相当系统的研究。也正是借此东风,我的这张专辑才得以与广大越剧爱好者见面。

这张专辑不仅仅是对一些著名唱段的简单收入,更希望借此体现越剧伴奏艺术的发展历史,因此,专辑中除收入诸多越剧经典唱段如《何文秀》、《沙漠王子》、《浪荡子》、《状元打更》等,更有一些越剧院近年来新排的优秀剧目,如《家》、《赵氏孤儿》、《早春二月》、《玉卿嫂》等剧目中的优美旋律。

捧着这张全新的专辑,回首从策划到问世的日日夜夜,感到所有的辛勤付出都有了回报。在这里我最想感谢的是总策划赵志刚,从最初的创意,到后来具体的资金落实、联系出版发行等,他都付出了巨大的心血。此外,感谢慈溪光华仪器仪表配件厂厂长叶永澄先生的鼎力相助,更感谢我院的五位一级演员赵志刚、单仰萍、方亚芬、孙智君、许杰和优秀青年演员陈湜在专辑中的倾情演唱。同样,对剧院的前辈、乐队的同事及许多朋友们所给予我的无私帮助,我也一并表示感谢!

所有的艺术都不免留下一些遗憾,有待以后继续提高,但作为越剧主胡推出自己的个人专辑,继前辈李子川老师后,我是第二位,虽然有些忐忑,然而我愿意抛砖引玉,来做这一个吃螃蟹的人。希望随着专辑的问世,让更多的朋友了解、喜欢越剧音乐。同时敬请前辈、同仁、朋友们提出宝贵意见。

马立超简介

马立超,上海越剧院优秀演奏员。浙江新昌人,1965年6月出生。出身越剧音乐世家,祖父自越剧小歌班时期即从事乐队吹、拉、弹、打工作,父亲亦从事越剧、绍剧鼓板事业多年。马立超从小受祖、父熏陶,耳濡目染,具有良好的音乐禀赋,先后师从杨旭林、陈新章、贺孝忠等越剧主胡演奏家、越剧作曲家,并与刘如曾、顾振遐、苏进邹、陈钧、朱立熹等越剧作曲家合作,得其指点,博采众家之长,融会贯通,技法娴熟、技艺精湛。

马立超 1992 年进入上海越剧院,担任鼓板一职。翌年开始演奏胡琴至今,现为上海越剧院一团(男女合演团)主胡。在多年的演奏生涯中,与王文娟、吕瑞英、史济华等越剧表演艺术家及赵志刚、单仰萍、方亚芬、孙智君、许杰等越剧名家合作默契,在《何文秀》、《沙漠王子》、《浪荡子》、《王子复仇记》、《曹植与甄洛》、《杨乃武》、《状元打更》、《红楼梦》、《第一次亲密接触》、《早春二月》、《家》、《赵氏孤儿》、《黎斋残梦》、《玉卿嫂》等传统经典及新编越剧剧目,10 集电视连续剧《孟丽君》,《上海大剧院 - 悉尼歌剧院卫星双向传送音乐盛典》交响越剧《红楼梦》部分、《越剧百年演唱会》、《越剧诞辰一百周年暨进沪九十年演唱会》等大型演唱会上担任主胡一职,先后演奏场次达 1000 余场。同时在赵志刚、孙智君等人出版的 CD 专辑、盒带中担任主胡伴奏,并随团多次访问美、德、新加坡、香港等国家和地区,用自己手中的胡琴为台上的演出增光添彩。

身为主胡,马立超的演奏富有灵气,能准确领悟音乐感觉,在娴熟把握主胡演奏技巧的同时,融入自身独特的见解;与时俱进,敢于尝试、创新,为越剧主胡演奏寻求新的突破,注入新的元素。

有个性而不事张扬,能在演奏过程中融入自身对于剧情、人物的理解,张弛合度、抑扬有序,是马立超越胡演奏的特色。在舞台实践的同时,他注重理论总结,在越剧主胡演奏,尤其是男女合演的音乐演奏方面颇有建树。他娴熟的技艺和充满感情的演奏获得观众和业内人士的一致好评,被誉为“有灵性的胡琴”。

流韵

the smooth music from hu qin and shao xing opear

演员简介

赵志刚

当代越剧表演艺术家。国家一级演员。中国戏剧家协会理事、上海越剧院一团艺术总监、上海市政协委员、师承尹(桂芳)派,有“越剧王子”美誉。主演《何文秀》、《浪荡子》、《沙漠王子》、《血染深宫》、《状元打更》、《疯人院之恋》、《王子复仇记》、《杨乃武》、新版《红楼梦》、《第一次亲密接触》、《被隔离的春天》、《家》、《千古情怨》、《赵氏孤儿》、《藜斋残梦》等 30 余台舞台剧目和越剧电视连续剧《沙漠王子》、《两代怨梦》;出演电影《变脸》、《游园惊梦》;出版发行个人音像专辑 20 余种;并出版有《赵志刚唱腔集》;出访过美、日、英、法、德、意、埃及、澳大利亚、朝鲜,并多次赴港澳台地区演出、讲学。

曾获第二十一届中国戏剧梅花奖榜首,第七届中国艺术节文华表演奖,第九届中国戏剧节优秀表演奖,第二届中国金唱片奖,第三届上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖,第四届中日戏剧友谊奖,中国越剧艺术节十佳优秀演员奖,中国人口文化奖最佳演员奖,全国越剧青年演员电视大奖赛最佳演员奖,全国中青年越剧广播大奖赛优秀演员奖榜首,江、浙、沪越剧青年演员电视大奖赛一等奖,上海市青年演员汇演“红花奖”,浙江省第九届戏剧节主演特别奖、观众最喜爱演员奖等奖项及文化部优秀专家、全国新长征突击手、新娱乐首届华人明星慈善榜“最具关爱闪电之星”奖、上海市青年艺术十佳、上海市劳动模范、上海青年十大精英等荣誉称号。

单仰萍

当代越剧名家。国家一级演员,著名王(文娟)派花旦。中国戏剧家协会会员。主要剧目有《红楼梦》、《绣花女传奇》、《桐花泪》、《紫玉钗》、《西施归越》、《罗山遗恨》、《孟丽君》、《碧玉簪》、《曹植与甄洛》、《舞台姐妹》、《被隔离的春天》、《家》、《虞美人》等。

曾获第十七届中国戏剧“梅花奖”,第九届“文华表演”奖,第十一届中国人口文化奖最佳演员奖。荣获全国电视戏曲片优秀女演员奖,被评为全国“十佳”优秀电视戏曲片最佳演员,享有“越剧之星”称号。

方亚芬

当代越剧名家。国家一级演员,著名袁(雪芬)派花旦;中国戏剧家协会会员。主要剧目有《红楼梦》、《西厢记》、《梨香院》、《莲花女传奇》、《风月秦淮》、《紫玉钗》、《啼笑因缘》、《碧玉簪》、《早春二月》、《木棉红》、《救风尘》、《千古情怨》、《玉卿嫂》与越剧电视连续剧《蝴蝶的传说》、《新路》等。

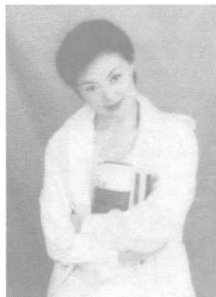
曾获中国越剧艺术节“十佳演员”称号,越剧折子戏宝灵杯“三新”奖演员奖,三省一市优秀戏曲卡拉 OK 演唱电视大赛总决赛一等奖,上海市第四届、第十六届白玉兰戏剧表演艺术主角奖,“宝钢高雅艺术奖”,享有“越剧新星”,首届上海优秀青年演员“十佳”的称号。荣获上海市劳动模范称号。

孙智君

当代越剧名家。国家一级演员,著名吕(瑞英)派花旦。上海戏剧家协会会员。主要剧目有《追鱼》、《打金枝》、《杨八姐盗刀》、《让婚记》、《西园记》、《燕山奇缘》、《陆文龙》、《乔少爷造桥》、《浪荡子》、《状元打更》、《玉镯冤》、《血染深宫》、《疯人院之恋》、《王子复仇记》、《花中君子》、《沙漠王子》、《杨乃武》、《家》、《赵氏孤儿》等,以及越剧电视连续剧《两代怨梦》等。

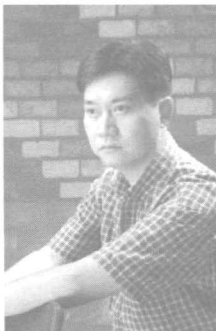
曾获得上海市青年演员汇演新秀奖、第三届上海戏剧节新人花冠奖。

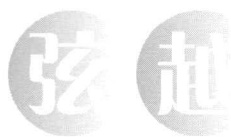

许杰

当代越剧名家。国家一级演员,著名陆(锦花)派男小生。上海戏剧家协会会员,现任上海越剧院一团团长。主要剧目有《珍珠塔》、《花中君子》、《评雪辨踪》、《浪荡子》、《天鹅之歌》、《玉镯怨》、《第十二夜》、《血染深宫》、《王子复仇记》、《曹植与甄洛》、《早春二月》、《木棉红》、《被隔离的春天》、《家》、《千古情怨》、《祥林嫂》、《赵氏孤儿》及越剧电视连续剧《沙漠王子》、《汉宫怨》和《新路》。

曾获 1984 年上海市青年演员会演“新苗奖”,1986 年江、浙、沪越剧青年演员电视大奖赛三等奖。

幕后英雄 披挂上阵

马立超是上海越剧院一团的主胡手。长期来与赵志刚、方亚芬、孙智君、许杰等名家名人合作，是一位在江、浙、沪一带颇有名声的优秀琴师，被同行称为“有实货的人”。

马立超自幼学艺，在越剧音乐，特别是越剧男女合演的音乐演奏方面颇有建树，琴艺很高，他琴风正派，基本功扎实，出音质地清晰，托腔富有灵气。反应敏捷，指法灵巧，弓法流畅，具有细腻、大方、刚柔相济、优美动听的特点。

众所周知，男女合演中的乐队伴奏尤其是主胡，其难度远比纯女子越剧的要求高。

首先，移腔变化多，调性转换繁复，在音准音律上要求非常严格。而且，赵志刚的唱腔把7个调的不同调性全部开放了，这在越剧音乐发展史上是个奇闻，更是个奇迹，一扫过去两个关系调转换的老手法，尤其是A调和E调。出奇的调性产生推动了唱腔的变化发展，多样的人物性格表现促进了板式、节奏改革的步伐。这时，对伴奏要求更高，音准度要求更严，在移位跳把等手法上其音准概率必须要做到、达到的“度”和“量”，其极限度是不能超越的。而马立超跳把移位的音准度有耳共闻、准确无疑。在中速以上的板式伴奏中，他跳把敏捷，音律准确，技艺之高令人信服。听其音的粒子只只结实，个个有弹性，托腔顺势顺当，过门连接得心应手，不愧为一个称职的著名琴师！

其次，拉尹派不易，拉赵（志刚）派更难。难就难在赵志刚本身所具有的音乐素养使他对乐队伴奏具有个性的要求。从继承尹派开始，到后来渐变为其有个性化“尹派”特色和演唱上的别具一格。赵志刚的曲调发展与时俱进，运腔方法上有其独特的表现方式。在小七度上行的大跳上，其扬起的带有“韧性”色彩的、声波特定的小腔，“法儿”别致，风格尤甚。马立超对此自有悟性，成竹在胸，因而在长期与赵派合作中能自然而然地随腔而托，随情而伴，即便在润腔上的“小法儿”，他也能衬而伴之。尤其在最能体现“尹派”典型性的大落腔的拉法中，能悠悠地衬，渐渐地伴，放收自如，直拉到腔末调式的主音落下。这时，他神情饱满地按其运腔的趋势，以一弓挥起之力引来万乐齐鸣之势，把唱腔意境推向了高潮，听者呼声热烈，舞台效果极佳。这时马立超的激动之心，还在情不自禁地延续……

实践出真知。通过与赵志刚等名家的长期合作，使马立超认识到流派的形成离不开一个创造流派的群体。在这一群体里的曲调、唱法、伴奏，三者元素互为因果关系。纵观越剧发展史，也证明了雪莱的一句名言：“除了变，一切都不能长久！”流派的生命力在于流，变化是永恒的，这是永恒不变的真理！因而他遵循这一发展规律，支持改变，支持创新，并在主胡的技艺上吸百家之长补己之短，善于处理好托腔保调的相互关系，按照各个类型人物的音乐形象，尤其是对赵派等流派的唱腔，在表现手法上巧妙地把两者之间的艺术元素紧紧地糅合在一起，变成了元素的化合，使流派名家的演唱艺术达到新的艺术境地。当观众们对赵派艺术无限陶醉、无限迷恋、高度赞赏时，人们也理性地说，琴师马立超对赵派唱腔的发展、形成、定格是有一定贡献的！

今日马立超以幕后英雄的姿态披挂上阵,坐在录音棚的主胡台阶上录制他所演奏的唱腔专辑。而作为“红花”的赵志刚为昔日的“绿叶”来护航保驾了!他亲临录制室监听督战,保证录制质量,并且协调各方,推进专辑的顺利出版。这在越剧界是一件极为稀罕之事,可庆可贺!

作为马立超的老师,此时的我激动不已。一向学生祝贺!二向立超和他的同事们致意!三向“马派”琴迷们报喜!兹借苏东坡琴诗一首作为结束语:

若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?

若言琴声在指上,何不同于君指上听?

著名越剧音乐家 一级演奏员

流韵

the smooth music from hu qin and shao xing opear

贺马立超主胡专辑出版

继我院李子川老师的越胡专辑问世以来,这次马立超同志的越胡专辑又隆重出版了,此乃越剧音乐之幸事!

此专辑的出版不但给爱好越剧的朋友们提供了专业伴奏,并可欣赏到越剧音乐的主导乐器——“越胡”的独特艺术魅力。

在此专辑中,越剧爱好者可感受到马立超同志对于各唱段节奏、速度变化的准确驾驭;可聆听到演奏者用心抒发人物的喜、怒、哀、乐之情。悠悠琴声抑扬顿挫,款款弓弦时张时弛。马立超的琴声中流淌着一股“帅气”。以扎实的功底协助指挥(鼓板)掌握全局。

马立超对于越胡演奏艺术的执着精神使得他的琴艺能集众家之长于一体,特别在越剧男女合演托腔中形成与众不同的特有风格,这些成就都值得欣赏,也值得研究。

此专辑的出版,可喜可贺,同时我也衷心希望马立超同志戒骄戒躁,以此为起点向更高层次的目标攀登,继续将越胡艺术发扬光大。也希望更多的朋友对越胡艺术的发展给予关注。并期待更多越胡演奏者的专辑闪亮问世!

上海越剧院著名唱腔设计

