

中国十大戏曲剧种唱腔精粹

主编 赵炳翔

副主编 王婉如

中国十大戏曲剧种唱腔精粹

主编 赵炳翔

副主编 王婉如

图书在版编目(CIP)数据

中国十大戏曲剧种唱腔精粹 / 赵炳翔主编. —上海:
上海大学出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-5671-1437-1

I. 中… II. 赵… III. ①戏曲-唱腔-中国-选
集 IV. ①J643

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 181843 号

责任编辑 傅玉芳

封面设计 倪天辰

技术编辑 章 斐

中国十大戏曲剧种唱腔精粹

赵炳翔 主 编

王婉如 副主编

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 021-66135112)

出版人: 郭纯生

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海市印刷四厂印刷 各地新华书店经销

开本 787×960 1/16 印张 20.5 字数 350 千字

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5671-1437-1/J·338 定价: 58.00 元

前言

赵炳翔

中国戏曲音乐源远流长,表现了中华民族的气质、性格与审美趣味。它是一个既有个性又有共性、既单调又丰富、既稳定又变化的音乐体系。归纳起来,它有四大特征。

一是历时性。戏曲音乐融汇了中华民族在各个时期所创作的优美曲调,这在“百戏之师”的昆曲中表现得最为明显。昆曲的北曲与南曲保存着唐宋大曲、词调、民歌以及元明清的音乐曲调。【八声甘州】【醉扶归】【皂罗袍】【沈醉东风】【傍妆台】【永团圆】【江儿水】【鲍老催】【望吾乡】【黄莺儿】等数以百计的曲调都是长时间跨朝越代积累而成,而不是在某一个时期产生的。因为历时,所以能够留存下来的曲调都是承受住了时间的考验,经过了整个民族或某一个地区的人们按照他们审美趣味的淘洗选择。为什么戏曲中一些古老的曲调至今仍然能够受到人们的欣赏,就是因为在这些曲调中蕴含着整个民族或者某个地区的人们特有而稳定的美学追求。

二是民族性和地方性。戏曲的两三百个剧种各有各的声腔,本民族的人一闻即知,判然有别。而对于外国人来说,众多剧种的声腔音乐,其韵味风格却较为接近,听起来似乎一样。之所以有这样的感觉,是因为它们都是在中华民族的文化土壤中生长起来的音乐之花,都表现出中国人的性格与中国人的世界观、人生观、价值观和生活状态。如悲苦的曲调或欢乐的曲调,虽然抒发了痛苦或高兴的情感,然而都是有所节制的,符合哀而不伤、乐而不淫的“中和”之美的民族美学原则,而不是像世界上许多民族那样,其曲调悲苦的撕心裂肺,高兴的则忘乎所以。

民族性是将戏曲音乐当作一个整体来说的,就每一个剧种的音乐来讲,它们则有地方性的特色。因为每一个剧种都是区域文化的结晶,川剧表现的是巴山蜀水的文化,越剧凝聚着以浙东为中心的地方文化,淮剧反映的是江淮的地域文化,黄梅戏则呈现出安徽、湖北毗邻地区的文化。近一百多年来,由于交通日趋

发达,剧种之间的交流日益频繁,剧种的趋同性愈来愈明显,搬演的剧目相同,表演的程式相似,舞美的手法也几乎一样,可是,剧种中有一样成分是不能消磨其个性的,这就是声腔音乐。倘若声腔音乐的地方性色彩被淡化或被抹杀,剧种也就岌岌可危了。不但它的观众不承认,剧种业界的人也不会做“自取灭亡”的事情。即使做,也是用潜移默化的方式,让剧种的音乐在不知不觉中发生变化。

由于每个区域的经济方式、地理环境、宗教信仰、教育水平、交通状况、家族结构、行政组织差异很大,所以文化的状貌也就有了显著的区别,而这种不同的文化最能体现在民歌俚曲的曲调之中。通过这些曲调,我们能了解到这个区域的经济状况和人的精神状态,如果经济是丰饶富裕的,人的生活是幸福惬意的,其曲调的声音一定是快乐多于悲苦的,节奏明快多于低沉的;我们也能了解到该区域人的性格与气质,如果是直爽和胸襟宽阔的,其曲调一定是高亢宏大多于低沉柔和的。而每一个地方的戏曲音乐的基础就是民歌俗曲,后者决定了前者的风格色彩。

三是运动性。戏曲从诞生时起,它的音乐就呈现出开放性姿态,不断地吸取能增强剧种的艺术表现力、增浓声腔音乐风格色彩的外来音乐成分,然而,经过了一定的量的积累之后,就发生了质变,剧种嬗变成另一种戏曲形式。宋杂剧、金院本变成北杂剧,是因为吸收了较多的北方马上杀伐之音的结果;宋杂剧迁播到永嘉,吸收了大量的当地的音乐曲调,于是就变成了南戏;南戏流传到海盐、余姚、昆山、弋阳等地,吸收了这些地方的音乐,又变成了海盐腔、余姚腔、昆山腔、弋阳腔;魏良辅用南北音乐中最美听的曲调和乐素,对昆山腔加以改造,便有了昆曲的“水磨调”;徽调和汉剧的音乐汇合,孕育出了以西皮、二黄为基调的京剧。凡此种种,说明了这样的戏曲规律:戏曲生命在于它与时俱进、随地而变,而这种变化主要是音乐的变化。

四是程式性。每一个剧种的数代甚至数十代的艺人在其演出实践中创建了一套音乐体系,从声腔曲调、歌唱技法到敲锣击鼓,都有相对稳定的程式。一部戏,什么角色、什么地方该用什么曲调,用了什么曲调才会有最强的艺术表现力,艺人都积累了经验。因此,曲调是相对稳定的,可以套用在许多戏中。这种做法,以今天的眼光来看,会造成千人一腔的雷同之感,但如果将戏曲看作是草根艺术,就会发现这种程式性音乐非常适合戏曲这种艺术形式,是它使得许多农民、工匠、商贩等底层社会的人成了会唱戏的艺人,也是它使得大多数是文盲的观众能在看过戏之后很快掌握其唱段并口耳相传开来。

一个剧种是大剧种还是小剧种,主要决定于它的音乐能否传播至源发地之

外的区域,为其他地方的人所接受。被接受的区域越广、观众越多,其剧种就越“大”。反之,只能是偏处于一隅的“小”剧种。有的剧种历史很长,像梨园戏,有800多年的历史;有的剧种的剧目也很好,像莆仙戏,有《团圆之后》等经典性剧目,可是就是走不出闽南地区。之所以会这样,就是因为音乐不为其他地区的人所接受。相反,历史不长、剧目也不很丰富的越剧、黄梅戏等,却能够成为大剧种,就是因为它们的音乐为人们喜闻乐唱。“天上掉下个林妹妹”、“树上的鸟儿成双对”等不仅风行一时,而且代代相传。本书从几百个剧种中选择“十大剧种”,其依据就是声腔音乐的传播广度。

今日尽管戏曲处于低谷,但是戏曲音乐仍然有着厚实的群众基础。广大的农民和普通的市民,他们喜欢唱的和会唱的歌,至少有一半是戏曲的,只是多半是“老戏”的唱段而已。我很同意朱恒夫教授的观点:“戏曲要振兴,关键在于音乐。如果戏曲音乐能够像今日之流行歌曲一样的动人,何愁观众不进入戏曲的剧场。”正是出于这样的考虑,我们将“十大剧种”中的美听的唱段编辑出版,以便供戏曲的曲作家在作曲时参考,让戏曲的爱好者据谱歌唱,让音乐教育者凭此教学。

一本戏曲声腔音乐曲谱的出版,自然不可能改变戏曲萎靡的状况。要振兴戏曲,主要还是要靠戏曲音乐家的努力。如果今天有人能像明代的魏良辅那样,潜心研究各种音乐,以一个或几个剧种音乐为基础,在保持音乐民族性的前提下,用古今中外的美听的乐素对之进行改造、融和、创编,打造出具有时代精神并为不同地区、不同年龄、不同文化层次的人们所接受的新的戏曲音乐,那么,戏曲的又一个春天离我们还会远吗?

目 录

一、昆剧	1
(一)《牡丹亭》	2
1. 剧目介绍	2
2. 《牡丹亭·游园》选段	3
(1) 梦回莺啭 (杜丽娘、春香唱段)	3
(2) 袅晴丝吹来闲庭院 (杜丽娘、春香唱段)	3
(3) 原来姹紫嫣红开遍 (杜丽娘、春香唱段)	4
(二)《紫钗记》	7
1. 剧目介绍	7
2. 《紫钗记·折柳》选段	7
寄生草 (四支)	7
(三)《长生殿》	11
1. 剧目介绍	11
2. 《长生殿·絮阁》选段	12
一夜无寐乱愁搅 (杨贵妃唱段)	12
二、京剧	13
(一)《霸王别姬》	14
1. 剧目介绍	14
2. 《霸王别姬》选段	15
(1) 看大王在帐中和衣睡稳 (虞姬唱段)	15

(2) 劝君王饮酒听虞歌 (虞姬唱段)	17
(二)《贵妃醉酒》	19
1. 剧目介绍	19
2.《贵妃醉酒》选段	20
海岛冰轮初转腾 (杨玉环唱段)	20
(三)《生死恨》	25
1. 剧目介绍	25
2.《生死恨》选段	25
(1) 耳边厢又听得初更鼓响 (韩玉娘唱段)	26
(2) 夫妻们分别十载 (韩玉娘唱段)	32
(四)《穆桂英挂帅》	33
1. 剧目介绍	33
2.《穆桂英挂帅》选段	34
(1) 一家人闻边报雄心振奋 (穆桂英唱段)	34
(2) 非是我临国难袖手不问 (穆桂英唱段)	37
(五)《苏三起解》	39
1. 剧目介绍	39
2.《苏三起解》选段	39
(1) 苏三离了洪洞县 (苏三唱段)	40
(2) 玉堂春含悲泪忙往前进 (苏三唱段)	40
(3) 崇老伯 he 说是冤枉能辩 (苏三唱段)	43
(六)《望江亭》	47
1. 剧目介绍	47
2.《望江亭》选段	48
(1) 只说是杨衙内又来搅乱 (谭记儿唱段)	48
(2) 独守空帏暗长叹 (谭记儿唱段)	54
(七)《白蛇传》	58

1. 剧目介绍	58
2. 《白蛇传》选段	59
(1) 驾彩云离却了峨眉仙山 (白素贞唱段)	59
(2) 小青妹且慢举龙泉宝剑 (白素贞唱段)	62
(3) 亲儿的脸吻儿的腮 (白素贞唱段)	67
(八)《锁麟囊》	70
1. 剧目介绍	70
2. 《锁麟囊》选段	70
(1) 春秋亭外风雨暴 (薛湘灵唱段)	71
(2) 耳听得悲声惨心中如捣 (薛湘灵唱段)	72
(九)《红灯记》	75
1. 剧目介绍	75
2. 《红灯记》选段	76
都有一颗红亮的心 (铁梅唱段)	76
(十)《沙家浜》	77
1. 剧目介绍	77
2. 《沙家浜》选段	78
要学那泰山顶上一青松 (郭建光、众战士合唱)	78
(十一)《智取威虎山》	80
1. 剧目介绍	80
2. 《智取威虎山》选段	80
誓把反动派一扫光 (参谋长唱段)	81
(十二)《曹操与杨修》	86
1. 剧目介绍	86
2. 《曹操与杨修》选段	86
休流泪 莫悲哀 (杨修唱段)	86

三、越剧	90
(一)《梁山伯与祝英台》	91
1. 剧目介绍	91
2. 《梁山伯与祝英台》选段	91
(1) 我家有个小九妹 (祝英台唱段)	91
(2) 祝家庄上访英台 (梁山伯唱段)	93
(3) 记得草桥两结拜 (祝英台唱段)	99
(二)《红楼梦》	102
1. 剧目介绍	102
2. 《红楼梦》选段	103
(1) 天上掉下个林妹妹 (贾宝玉、林黛玉唱段)	103
(2) 绕绿堤拂柳丝穿过花径 (林黛玉唱段)	105
(3) 金玉良缘将我骗 (贾宝玉唱段)	110
(三)《何文秀》	115
1. 剧目介绍	115
2. 《何文秀》选段	116
(1) 路遇大姐得音讯 (何文秀唱段)	116
(2) 见娘子痛哭伤心 (何文秀、王兰英唱段)	120
(四)《北地王》	122
1. 剧目介绍	122
2. 《北地王》选段	123
呼天痛号进祖庙 (刘谌唱段)	123
(五)《西厢记》	126
1. 剧目介绍	126
2. 《西厢记》选段	127
(1) 望晴空冰轮乍涌 (莺莺唱段)	127
(2) 伯劳东去燕西飞 (莺莺、张生唱段)	133

(六)《沙漠王子》	137
1. 剧目介绍	137
2. 《沙漠王子》选段	137
(1) 手抚琴儿心悲惨 (罗兰唱段)	137
(2) 想当初遇知音喜诉衷肠 (罗兰唱段)	147
 四、豫剧	 152
(一)《花木兰》	153
1. 剧目介绍	153
2. 《花木兰》选段	153
(1) 平了贼儿回家再孝双亲 (花木兰唱段)	153
(2) 花木兰羞答答施礼拜上 (花木兰唱段)	155
(二)《穆桂英挂帅》	158
1. 剧目介绍	158
2. 《穆桂英挂帅》选段	159
(1) 风和日暖艳阳天 (穆桂英唱段)	159
(2) 穆桂英五十三岁又出征 (穆桂英唱段)	161
(三)《秦香莲》	167
1. 剧目介绍	167
2. 《秦香莲》选段	168
(1) 劝驸马莫要性情急 (包拯唱段)	168
(2) 不言不语一旁立站 (秦香莲唱段)	171
(四)《朝阳沟》	174
1. 剧目介绍	174
2. 《朝阳沟》选段	174
人也留来地也留 (银环唱段)	174
 五、黄梅戏	 182
(一)《夫妻观灯》	183

1. 剧目介绍	183
2. 《夫妻观灯》选段	183
(1) 观灯调 (王小六妻、王小六唱段)	183
(2) 开门调 (王小六、小六妻对唱)	184
(二)《天仙配》	187
1. 剧目介绍	187
2. 《天仙配》选段	187
(1) 满工对唱 (七女、董永唱段)	187
(2) 互表身世 (董永、七女唱段)	189
(3) 槐荫别 (七女、董永唱段)	192
(三)《女驸马》	195
1. 剧目介绍	195
2. 《女驸马》选段	195
(1) 春风送暖到襄阳 (冯素珍唱段)	195
(2) 谁料皇榜中状元 (冯素珍、春红唱段)	199
(四)《牛郎织女》	201
1. 剧目介绍	201
2. 《牛郎织女》选段	201
(1) 春潮涌 (织女唱段)	201
(2) 到底人间欢乐多 (织女唱段)	204
(五)《徽州女人》	206
1. 剧目介绍	206
2. 《徽州女人》选段	207
(1) 烟雨朦朦一把伞 (女人唱段)	207
(2) 看故园风物仍是旧时样 (丈夫唱段)	210
(六)《徽州往事》	213
1. 剧目介绍	213
2. 《徽州往事》选段	214
问自己 (舒香唱、女声伴唱)	214
(七)《公司》	220
1. 剧目介绍	220

2. 《公司》选段 220
生活的道理（姚兰唱段） 220

六、川剧 224

（一）《玉簪记》 225

1. 剧目介绍 225
2. 《玉簪记·秋江》选段 225
冷清清潘郎今何在（陈妙常唱段） 225

（二）《江姐》 229

1. 剧目介绍 229
2. 《江姐》选段 230
平地惊雷响一声（江姐唱段） 230

（三）《易胆大》 231

1. 剧目介绍 231
2. 《易胆大》选段 232
风萧萧，望夫招魂魄不返 232

七、淮剧 236

（一）《金龙与蜉蝣》 237

1. 剧目介绍 237
2. 《金龙与蜉蝣》选段 237
不提防受刑戮祸从天降 237

（二）《祥林嫂》 242

1. 剧目介绍 242
2. 《祥林嫂》选段 242
天问（祥林嫂唱段） 242

（三）《女审》 251

1. 剧目介绍 251
2. 《女审》选段 251
茆一项大罪凉你难分解（秦香莲唱段） 251

(四)《探寒窑》	253
1. 剧目介绍	253
2. 《探寒窑》选段	253
身受苦	253

八、评剧 256

(一)《花为媒》	256
1. 剧目介绍	256
2. 《花为媒》选段	257
报花名(张五可、阮妈唱段)	257
(二)《刘巧儿》	262
1. 剧目介绍	262
2. 《刘巧儿》选段	262
(1)但愿得马专员按公而断(刘巧儿唱段)	263
(2)小桥送线(刘巧儿唱段)	266
(三)《小女婿》	269
1. 剧目介绍	269
2. 《小女婿》选段	269
(1)鸟入林(杨香草唱段)	269
(2)小河流水(杨香草唱段)	274
(四)《金沙江畔》	277
1. 剧目介绍	277
2. 《金沙江畔》选段	277
(1)高原风景极目望(谭文苏唱段)	277
(2)小酸枣(金秀唱段)	280
(五)《钟离剑》	284
1. 剧目介绍	284
2. 《钟离剑》选段	284
(1)明月团圆(钟离泉唱段)	284
(2)匹夫之志不可夺(钟离泉唱段)	287

九、粤剧	291
(一)《帝女花》	292
1. 剧目介绍	292
2. 《帝女花》选段	292
妆台秋思	292
(二)《搜书院》	294
1. 剧目介绍	294
2. 《搜书院》选段	295
(1) 柴房自叹 (翠莲唱段)	295
(2) 步月抒怀 (谢保唱段)	297
十、晋剧	299
(一)《打金枝》	299
1. 剧目介绍	299
2. 《打金枝》选段	300
孤坐江山非容易 (唐王、沈后唱段)	300
(二)《蝴蝶杯》	301
1. 剧目介绍	301
2. 《蝴蝶杯》选段	302
儿也非柳下惠坐怀不乱 (玉川母唱段)	302
(三)《荒沟纪事》	305
1. 剧目介绍	305
2. 《荒沟纪事》选段	305
鹰头岭上风光独秀秋高气爽	305
参考文献	310

一、昆 剧

昆剧,又称昆曲、昆腔、昆山腔,是中国最古老的剧种之一,也是中国传统文化艺术中的珍品。昆曲发源于14世纪中国的苏州昆山,后经魏良辅等人的改良而走向全国,从明代中叶开始独领中国剧坛风骚近300年。昆曲糅合了唱念做打等,以曲词典雅、行腔婉转、表演细腻而著称,被誉为“百戏之祖”。在2001年被联合国教科文组织列为“人类口述和非物质文化遗产代表作”。

昆曲旋律优美、缠绵婉转,清丽悠远。明代中期,魏良辅等艺人对昆山腔进行了改革,一种新的声腔——“水墨调”诞生了。所谓“水墨调”,是指在南曲的慢曲子中,放慢拍子,使节奏得以延缓,以便在旋律进行中运用较多的装饰性花腔。不仅放慢了节奏,也在字音方面提出了更高的要求。每唱一个字,都要注意咬字的头、腹、尾,即吐字、过腔和收音,严格遵循“依字行腔”的原则,同时又加入了许多润腔方式,使得昆曲清丽委婉的特点更加突出。

昆曲的音乐属于“曲牌体”,从曲牌的性质上可以分为南曲与北曲两大类。南曲和北曲的曲牌,不仅来自古代的歌舞音乐、唐宋时期的大曲、诸宫调等,还来自不少民歌和少数民族歌曲。两者各有特点,区别主要体现在三处:第一,北曲字多腔少,曲调高亢,而南曲则相反,曲调抒情。第二,北曲是七声音阶,而南曲则是五声音阶。第三,北曲没有入声字,而南曲有入声字。在昆剧演出中,一个完整的故事由多个折子构成,每一折中则包含了许多支曲子。一折戏中不同的曲牌组成一套,就是所谓的“套曲”,有时采用南曲,有时采用北曲,有时则综合南曲和北曲,称为“南北合套”。昆曲的曲牌众多,据民国年间的曲学大师吴梅统计南曲曲牌有4000多个,北曲曲牌有1000多个。其中,常用的有200多个,如《步步娇》、《皂罗袍》、《端正好》等。

昆曲的音乐载体是以工尺谱的形式出现的。工尺谱的音高符号以上、尺、工、凡、六、五、乙七个字来表示简谱中的 $\dot{1}\dot{2}\dot{3}\dot{4}\dot{5}\dot{6}\dot{7}$ 。用带勾的上、尺、工、凡以及合、四来表示简谱低八度的 $\dot{1}\dot{2}\dot{3}\dot{4}\dot{5}\dot{6}\dot{7}$ 。用带立人偏旁の上、尺、工、凡、六、五、乙来

表示高八度的 **1̣2̣3̣4̣5̣6̣7̣**。古人为将工尺谱流传下来,将曲谱编成书,如明清时代的《太古传宗》、《九宫大成南北词宫谱》。后又有《昆曲粹存》、《集成曲谱》、《粟庐曲谱》等面世,极大地丰富了我国戏曲音乐宝库。

昆曲的乐器配置较为齐全,由管乐器、弦乐器、打击乐器组成,主要伴奏乐器是笛。适用于昆曲伴奏的笛名为“曲笛”,又名“苏笛”,选用竹管制成,外形粗长,音域较低,音色醇厚、细腻。

昆曲在长期的演出实践中,积累了大量的剧目。其中,具有影响力而又经常演出的剧目如:汤显祖的“临川四梦”、高濂的《玉簪记》、李渔的《风筝误》、孔尚任的《桃花扇》、洪昇的《长生殿》等,另外还有一些著名的折子戏,如《游园惊梦》、《三醉》、《思凡》、《秋江》等。

(一) 《牡丹亭》

1. 剧目介绍

《牡丹亭》是明朝剧作家汤显祖的代表作之一,创作于1598年,全名为《牡丹亭还魂记》,与《紫钗记》、《邯郸记》和《南柯记》合称为“玉茗堂四梦”,也称“临川四梦”。

《牡丹亭》是中国戏曲史上浪漫主义的杰作,通过杜丽娘和柳梦梅生死离合的爱情故事,洋溢着追求个人幸福、呼唤个性解放、反对封建礼教的浪漫主义理想。

剧演太守之女杜丽娘深养闺中,不免苦闷。读了《诗经·关雎》之后,她的青春被唤醒了。游园回来后,她在睡梦中见到一书生手持柳枝求爱,两人在牡丹亭边幽会。梦醒后,杜丽娘忧郁愁闷,一病不起。临死前,她要求母亲将她葬在花园的梅树下,嘱咐丫鬟将其自画像藏在梅花庵太湖石底。三年后,柳梦梅赴京应试,借宿梅花庵,在太湖石下拾得杜丽娘画像,发现杜丽娘就是自己梦中的佳人。杜丽娘魂游花园,与柳梦梅再度幽会,要求柳梦梅掘墓开棺。柳梦梅开棺后,杜丽娘起死回生,两人结为夫妻。杜丽娘的老师陈最良发现坟墓被掘之后,告发柳梦梅,柳梦梅被杜太守囚禁。之前,柳梦梅赴京科考,此时发榜,高中状元。皇帝免去了他的罪,并感慨两人的旷世奇缘,让他们成为眷属。

《牡丹亭》的成功之处在于塑造了一系列生动的艺术形象——有“为情而生、为情而死”的杜丽娘、温柔情笃的柳梦梅、活泼直率的春香、迂腐庸俗的陈最良,这些人物性格鲜明,为人称道。明朝吕天成称之为“惊心动魄,且巧妙迭出,无境不新,真堪千古矣”。