

陈伯华唱腔选

上海文艺出版社

(汉 剧)

陈伯华唱腔选

武汉汉剧院编
傅学清 彩 麟记谱

上海文艺出版社

责任编辑：赵维庆

封面设计：于文盛

(汉 剧)

陈伯华唱腔选

武汉汉剧院编

上海文艺出版社出版

(上海绍兴路74号)

新华书店上海发行所发行 浙江嘉兴印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张6.125 插页2 曲谱176面

1981年12月第1版 1981年12月第1次印刷

印数：1—2,500册

书号：8078·3300 定价：0.47元

陳伯華

《宇宙锋》

《柜中缘》

《二度梅》

黄克勤 摄
武汉汉剧院供稿

前 言

陈伯华同志,生于一九一九年,九岁进入“新化”科班学演花旦,科名“新化钗”。她师承刘本玉,曾得到著名汉剧表演艺术家董瑶阶(牡丹花)和著名青衣李彩云的精心传授,早年就以“小牡丹花”蜚声剧坛。

陈伯华同志在青年时代,酷爱“梅派”表演唱腔艺术,在她有了一定成就之后,又多次和京剧艺术大师梅兰芳切磋艺术,使她的表演艺术更加成熟,艺术造诣更趋精深了。她在五十余年的艺术实践中,熔青衣、花旦于一炉,演出过数十出不同风格、技艺精湛的优秀剧目,塑造了许多不同类型的动人的艺术形象,形成了风靡艺苑的“陈派”唱腔。她的唱腔华丽细腻,圆润婉转,声情并茂,给人以柔、媚、醇、亮的美感。陈伯华同志把汉剧旦角行声腔艺术推向了一个新的境界,对发展汉剧艺术作出了卓越的贡献。人们热爱她的艺术,国内外戏剧专家称赞她的表演艺术是“一串明亮的珍珠”。被誉为“中国古典花腔女高音”,是当代杰出的表演艺术家。

明年是陈伯华同志舞台生活五十五周年,我们为此特编辑出版了《陈伯华唱腔选》,以志纪念。

本书所选唱段,是解放后陈伯华同志演出中最受群众欢迎的一些剧目中的优秀唱段,为了题材的多样化,兼顾板式的齐全,所以我们把能够体现“陈派”唱腔特色的其它唱段,也酌

量选入。选录的唱段均系根据唱片,以及电台播放、舞台演出的录音记谱而成。

本书由李金钊同志撰写了《陈伯华唱腔浅析》一文,对“陈派”唱腔作了较详细的分析。著名琴师刘志雄、李金钊同志对陈伯华的唱腔艺术曾给予帮助。编选和记谱中如有缺点错误,请读者和专家不吝指正。

武汉汉剧院

一九八一年二月

陈伯华唱腔浅析

陈伯华同志的艺术成就，突出地表现在她发展了汉剧的声腔艺术。她对四旦（即青衣）行当的唱腔，进行了一系列的改革，既保留汉剧传统的特色，又能大胆创新。她根据戏剧中不同的人物形象性格设计出许多脍炙人口的精彩唱段。她那被音乐界称之为“中国古典花腔女高音”的清脆秀丽而富有弹性的歌唱，显示出花俏细腻、委婉深沉的艺术风格而卓然成家。我随陈伯华同志工作多年，个人的体会，认为她的声腔特点，集中表现在以下四个方面：

一、突破了二黄的腔体

汉剧的〔二黄〕（包括〔反二黄〕），大体上可分为三个发展阶段，即朴素阶段、中和阶段与繁华阶段。第一阶段表现为“字密腔稀”，字与字之间靠得拢而中间旋律简单；第二阶段表现为“字腔适中”，即在旋律上丰富了；而以陈伯华为代表的第三阶段则表现为“字稀腔密”，字与字之间拉长了距离，旋律更趋细腻丰满。它既保持了原有唱腔的骨干音，但又增添了很多新音符，形成了密集的音群，速度也就慢了一倍。这一突破不仅增强了汉剧唱腔的韵味，丰富了表现力，而且能更好地表达人物的内心世界，使〔二黄〕显现出崭新的风貌，而又不失其汉剧特色，为发展汉剧唱腔开辟了新的途径。下面举《宇宙锋》中〔反二黄〕的“事到此”三字，将三个阶段的唱腔作一对比：

(15弦)

第一小节

$\frac{4}{4}$

第一阶段

2.35

事

3

1.23

到

3261

此

$\frac{4}{4}$

第二阶段

2.356

事

5235

1.235

到

32161

此

$\frac{4}{2}$

第三阶段

$\sim \sim$

2132123 563561 56432346 3235

$\sim \sim$

1631612 35235053 53 52321

$\sim \sim$

156561

事

到

此

第二小节

第一阶段

2.32 1 3 2321 6 5

第二阶段

¹2.3232 11235 232321 76 5

第三阶段

¹2.53 ¹2.0¹2.0 ¹2.321612 ¹352353 23123532 1.2352321 6276 5356

通过上例，可以清晰地看出“陈派”唱腔在传统唱腔上的继承和发展。这一突破不仅贯穿了〔二黄〕类的各个腔体，而且也渗透到〔西皮〕类的各个腔体，使汉剧唱腔出现了飞跃。

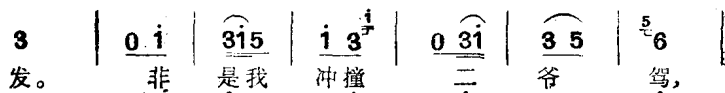
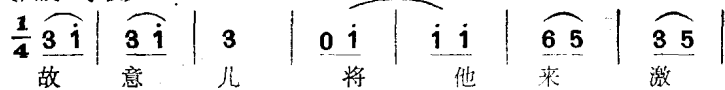
二、美化了旋律

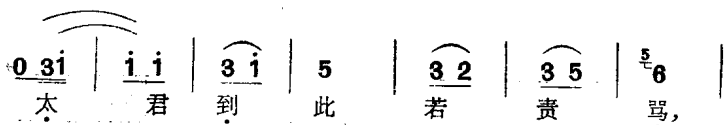
汉剧的唱腔与地方语言有密切的关联。汉剧的四声是由武汉话提炼而成。它的特点是阴平高，阳平低，上声居中，去声上翘。特别是去声字在升华成唱腔时经常会出现七度、六度、五度的大跳音程。这些大跳音程虽然在用于表现刚毅豪放的性格方面有所长，但亦有跳动频繁会影响旋律的流畅之短。而陈伯华则扬长避短，将唱腔中的大跳音程，用缩短音程、倒字、移位、增加过渡音等方法进行处理，因而使唱腔变得优美动听、委婉传神，显示出“陈派”唱腔的特殊丰采。下面将《演火棍》中一段未加修饰的〔西皮一字板〕和经陈伯华改革过的《二度梅》中一段〔西皮一字板〕进行比较（下面注点的均为去声字）：

演 火 棍

6 3 弦

〔西皮一字板〕

这段〔西皮一字板〕中有不少的去声字，也就出现了很多上跳六度(3 $\dot{1}$)的音型，听起来虽然不失为正宗唱法，但就旋律的进行来讲就显得不够优美。

二度梅

祭 梅 (二)

3 6 弦
〔西皮一字板〕

旋律过渡

缩短音程二度

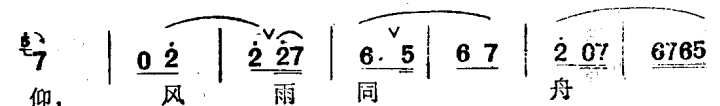
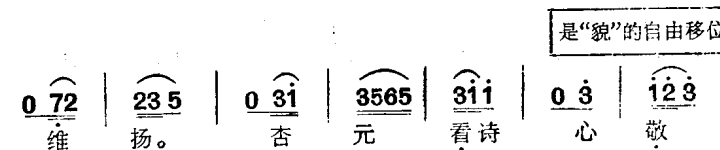
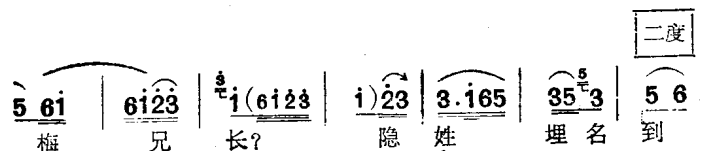
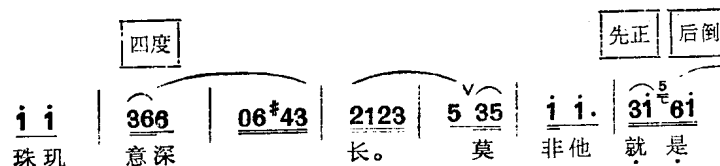
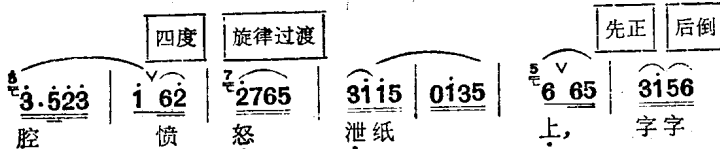
旋律过渡

先倒后正

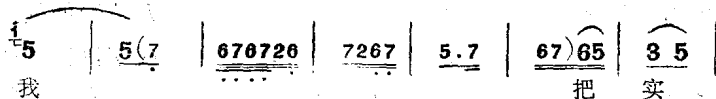
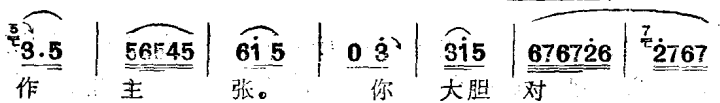
三度

四度

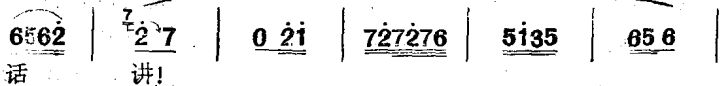

旋律过渡

旋律过渡

三、丰富了腔调

陈伯华是不拘旧格的革新家，她不仅在汉剧腔调上精心雕琢，并能根据剧中人物当时的性格和情景，借鉴和吸收姊妹艺术中的精华，揉和融化于汉剧腔调之中，进行大胆而又谨慎的创造。在《秦香莲》公堂一场，就借鉴了越剧〔清板〕似说似唱的形式来表现秦香莲的悲愤心情；在《三请樊梨花》一剧中，就吸收了西洋歌剧中女高音的“花腔”唱法来描写银锤飞舞的形态；在《断桥》的“小青妹慢举龙泉宝剑”一段唱腔中，就模仿其他艺术形式中经常转调的手法，创造了正反调（ $5\ 2$ 弦和 $1\ 5$ 弦）相结合的新型〔二流〕来刻画白素贞的纷乱心情；在《秦香莲》讲宫一场，陈伯华与著名琴师刘志雄合作，用湖北小曲与汉剧的〔二流〕结合，创造了〔琵琶调〕。这样的例子是很多的，不一一例举了。

四、更新了唱法

唱腔的改革，必然导致唱法上的更新。而唱法上的进化，也会促使唱腔的进一步发展，它们相辅相成互为作用。陈伯华在进行唱腔革新的同时，也不断地对唱法作了深入的研究。因而在气息的控制、咬字的部位、技巧的运用以及节奏的处理方面都达到了精确完美炉火纯青的程度。她的咬字讲究字头急、字腹缓，字尾一定送到底（即收音应属的部位）。在发音的部位上讲究唇音重（喷口足）、鼻音轻（不使其浑浊）、齿音紧（紧而不死）、牙音松（松而不懈）、喉音则深入浅出松弛自然。她在演唱技巧上增进了“颤音”、“波音”、“打音”……特别是她那独到的滑音，造诣高深简直运用得出神入化。有快滑、慢滑、上滑、下滑、连续滑，还有大幅度的八度下滑音（如《宇宙锋》中“随机应变”的拖腔中），更有罕见的小二度慢速滑音。由于她熟练地运用了这些演唱技巧，因而使唱腔皎然生辉。

以上仅谈了“陈派”声腔的一个方面，而更为重要的是陈伯华运用了她的声腔艺术的特色、风格和手法，着力于刻划人物的音乐形象：其中有凄凉悲切的赵艳容；刚柔相济的陈杏元；深沉忧怨的秦香莲；铁马铿锵的樊梨花；柔肠百回的白素贞；欢跳明快的刘玉莲等等。下面各选一段简叙如下：

在《宇宙锋》一剧中，秦二世命宰相赵高送女儿赵艳容进宫为妃，赵艳容装疯反抗。这里安排的一段〔反二黄〕就是赵艳容在赵高面前装疯时演唱的。这段〔反二黄〕：第一句“事到此我只得随机应变”，用哀怨的下滑音和抽泣的顿音，描叙了大家闺秀被迫出此下策无可奈何的痛苦心情。“学一个疯魔女扭捏进前”，这里在唱“前”字时，用反复地加强每拍的第一个音，

配合着身段步步逼近，赵艳容不真是如颠如狂了吗？“把父亲当匡郎夫一声叫喊”。这里在“夫”字的拖腔上，旋律由繁变简，在婉转迂回的润腔中配以连续的滑音，这一浓装淡抹的手法，将赵艳容羞涩、为难、痛苦的心情充分显露出来。“半空中又来了牛头马面”一句，陈伯华吸收了汉剧“十杂”（即花脸）的唱腔，当唱到“了”字时，在力度上作了突强突弱、一放一收的变化，接着在“牛头”处一个出口即逝的顿音把腔收住。在“马面”处用夸张的唱法，这就把赵艳容装神弄鬼的惊恐神态准确地表现出来。这不仅突出了“疯”的气氛，更突出了“疯”的实质。

《三请樊梨花》这出戏歌颂了传说中唐朝女将樊梨花抗御外侮的英勇事迹。这里安排的一段〔慢西皮〕是在樊梨花第二次被薛丁山休弃后向婆婆和小姑申诉时唱的。

这段〔慢西皮〕开始一句用〔吟板〕形式和缓慢哀怨的拖腔，把樊梨花的悲痛心情初现出来。下面用唱腔表现的锣鼓声，生动地渲染了两军对垒时的战争气氛。特别是描写银锤飞舞击中敌人时用的“花腔”，在“哗啦啦啦……”的一声念白中，引出一组美妙的旋律，配合四十二个用舌尖打出的银铃般的“啦”音，充分体现了陈伯华勇于创新、善于创新的精神。这个唱段板式丰富，旋律别致，高亢处响彻行云，低沉处回荡深谷，缓慢处潺流轻漾，急切处字字铿锵。把一个巾帼英雄温柔豪放而又含屈愤怒的情绪，体现得淋漓尽致。

《断桥》一剧：白素贞和青儿为了夺回许仙，从金山寺惨败下来，一路触景生情，抱怨许仙忘恩负义，此时许仙赶了前来，青儿一见怒不可遏，举剑便杀。白素贞对许仙则一往情深，认为许仙之过是由于法海的刁唆情有可原，不忍加害。在这紧急关头她企图说明原由，希望许仙能分清是非悔过回头，