

淮剧艺术丛书

淮剧名家及唱腔赏析

陆连仑 编著

淮剧艺术丛书

淮剧名家及唱腔赏析

陆连仑 编著

中国戏剧出版社
CHINA THEATRE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

淮剧名家及唱腔赏析 / 陆连仑编著. -- 北京 : 中国戏剧出版社, 2018. 10
(淮剧艺术丛书)
ISBN 978-7-104-04719-3

I. ①淮… II. ①陆… III. ①淮剧—唱腔—选集
IV. ①J643.553

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第211834号

淮剧名家及唱腔赏析

责任编辑: 赵宇欣
责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出版人: 樊国宾

社址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

邮编: 100055

网址: www.theatrebook.cn

电话: 010-63385980 (总编室)

传真: 010-63383910 (发行部)

读者服务: 010-63381560

邮购地址: 北京市西城区天宁寺前街2号国家音乐产业基地L座

印刷: 涿州市京南印刷厂

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 157.75

字数: 2400千字

版次: 2018年10月 北京第1版第1次印刷

书号: ISBN 978-7-104-04719-3

定价: 698.00元 (全六册)

版权专有, 违者必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

《淮剧艺术丛书》编委会

主 编：陆连仑

编 委：孙 旭 徐 宁 干 露 陈 丽 郭晓娟

徐 栋 陈丽娟 姜春梅 张步坚 翟学凡

吴东军 张 晨 王 菲 周奚茹

序 言

汪人元

在地方戏的诸多剧种之中，淮剧艺术相关的出版物还真不算少。从 20 世纪 50 年代就有相关的书籍面世，以后则陆续未断，内容包含了剧种史、剧种志、剧种音乐研究、剧种年鉴、曲调集、锣鼓研究、韵辙编录、小戏集、个人作品集、主胡集、艺术文集等，这是非常令人欣慰的事情。因为它们以不同的角度表达了社会对这个剧种的喜爱与关注，也记录了它的成长与发展成就。但是细想一下，还真没有一种是能够让人一册（套）在手便可完整了解这个剧种并且可以依此来欣赏和学习淮剧艺术的。而且更想说的是，从来也没有一种淮剧出版物完全是由个人来完成的。但是现在终于有了，也就是这套《淮剧艺术丛书》，让人颇多感慨！

我还清楚地记得该书编著者陆连仑带着他耗时七年多、个人自费完成的六大本书稿与我会面时，我内心的那种吃惊和喜悦。通过他如数家珍般的介绍得知，在这一套丛书中，他将有关淮剧的历史发展、舞台艺术、代表人物、重大事件、逸闻趣事等诸多信息均仅以一本《淮剧艺术丛书——淮剧知识 300 问》统摄其内，并以活泼生动、简明扼要的方式呈现给了读者，而另外五本则全部都是唱腔音乐的介绍。我暗自称道：这完全契合了戏曲以歌舞演故事的基本形态，以及各剧种最重要的代表性艺术手段正在于唱腔音乐的这个特点；同时也看到了这正是读者对一个剧种喜爱和关心的最重要部分，这样的铺排可以极大满足读者了解、欣赏，并学习这个剧种唱腔艺术的愿望。接下来他又进一步说明，这五本唱腔音乐介绍的内容分别设计为“淮剧曲调总汇与欣赏”“淮剧名家及唱腔赏析”“淮剧经典生腔 100 段”“淮剧经典旦腔 100 段”“淮剧经典对唱 100 段”五个部分，这就更让我对他刮目相看！因为这五个部分既有对整个淮

剧唱腔基本曲调的完整介绍，也有对重点名家艺术的推介，还有独立从生腔、旦腔、不同演唱组合形式角度的集选，结构设计显得非常完整也非常精当。更可贵的是，他还对曲谱中所及的人物与唱段都有相应的背景介绍与艺术分析。于是，这套丛书的50万文字和580段唱腔，就不仅以宏大的体量，更以其中所体现出编著者对资料搜集之广，在此基础之上的取舍、记录、研究、撰写所下的功夫之深，以至丛书所达专业水准之高，都让人由衷地赞叹了。

今天在对民族戏曲的保护、扶持和发展中，如何做方为理想？我曾提出，除了政府的主导角色、从业人员的主体作为之外，也要重视全社会的隐性义务。近年来国家出台了若干保护民族戏曲的政策，戏曲界无不欢欣、奋力，并形成了戏曲继承与发展的新格局。但应看到，物质的保护与非物质的保护不同，扶持剧团和扶持艺术也不同。戏曲的保护，本质上是个复杂的文化问题，是对曾经破坏了的的文化心理的建设，而不只是对一种技艺的救助。若没有国人对优秀传统文化引以为自豪的敬意和温情，就不可能真正形成文化认同与民族自尊、自信的结合，更不可能以自觉的文化生态保护意识来承担起社会对戏曲保护的隐性义务。

陆连仑是个典型属于戏曲圈外、但又挚爱戏曲的人，在他的人生经历中，曾当过教师，干过县文化局领导，任过乡镇镇长、党委书记、县计生委主任、民政局长、农林局长等，而从未踏入过淮剧圈内，但他对淮剧的情感与认知却是彻骨的。据他介绍，他从小便参加过学校的淮剧兴趣小组，“台下看淮剧，台上唱淮剧”，成了他中小学时代一缕最温暖的记忆。成年之后他更加主动而理性地接触了东路淮剧、西路淮剧、中路淮剧与海上都市淮剧的全貌。他从淮剧里获得了欢愉、感知了审美，但是更从淮剧中体味到植根于苏北大地的这样一种地域文化结晶体的独特魅力及其深刻内涵。淮剧成了他人生岁月中抚慰情感、滋养灵魂、构建精神根脉的一个重要源泉。以至于他在回顾一生时竟然会觉得：“淮剧给予我很多，我却亏欠着淮剧许多！”他也正是带着这样一份对淮剧的认知与情感，热情而执着地投入了丛书的写作之中。他自费多次去各地的淮剧机构调查走访，拜访过几乎所有现存的淮剧专业院团，请教过数十位淮剧艺术家和老艺人，特别还寻求淮剧音乐家和理论家的帮助和指导，而更多的则是青灯下不知疲倦的阅读和写作，历时七年多的时间，终于独自从构思策划、收集资料、拟定大纲、

记录曲谱、编撰书稿、修改校对、打印成册，完成了全部丛书的编著。这是一种何其可贵的、对戏曲建设的圈外行为，这也更是他以典型的个人行为所体现出对戏曲建设令人可敬的社会关注！

该丛书的编写出版，似乎可以让人深深体悟，论事易，而做事难；做事易，则成事难。此书能成，说明成大事者，不但要有超拔之才，更需有坚忍之志。让我们今天在充分享用这份精神成果的同时，也从中汲取这样一种涓流不止、终成江河的精神力量！

2017年12月20日于南京

作序者简介

汪人元，1949年生，研究员，国家文化部文学艺术专家委员会委员，江苏省跨世纪学术带头人，有突出贡献的中青年专家。

从事戏剧工作近50年。毕业于中国艺术研究院研究生部，获文学硕士学位。先后任江苏省文化艺术研究所研究员、省剧目工作室主任、省文化厅艺术处长、文化厅副巡视员、江苏省戏剧家协会主席。现任江苏省戏剧家协会名誉主席，兼任中国戏曲音乐学会副会长、中国戏曲学院客座教授、中国戏曲音乐研究所顾问、中国大百科全书戏曲卷音乐分支主编。

在国家级报刊如《文艺研究》《戏曲研究》《中国戏剧》等发表学术论文、评论文章二百余篇。出版专著《戏曲音乐论探》《京剧“样板戏”音乐论纲》《中国戏曲表演史论》（合著）《京剧唱腔音乐欣赏》（合著）等多种。应邀在北京大学、南京大学、台湾中央大学、中国艺术研究院研究生院等多所院校及全国艺术科研、创作机构讲学，作为高级访问学者，也应邀在美国夏威夷大学、洛杉矶加州大学讲学。

学术成果曾两次获得中国戏剧奖·理论评论奖、两次获中国文联文

艺评论一等奖、以及全国新时期以来戏曲音乐论文一等奖、艺术学科国家重点项目文艺集成志书编撰成果个人一等奖、省哲学社会科学优秀成果奖、田汉戏剧奖文艺评论一等奖等。个人传略收入《世界名人录》。被文化部聘为国家文华奖评委、中国京剧艺术节评委、国家舞台艺术精品工程评委、国家重点京剧院团评估专家、国家自然科学基金艺术学项目评审专家。

前 言

我从小就喜欢淮剧。记得小学二三年级的时候，音乐老师就让我参加学淮剧的兴趣小组；上中学后，常常到离家几十里外的城里剧场去看戏，其间了解到不少淮剧名人逸事。20世纪70年代以后，时常参加县域内文艺会演，直接参与了淮剧的演唱和伴奏。90年代前后担任县文化局领导职务，通过一些专业性活动，对淮剧多方面知识加深了理解。2011年退居二线至今，我经常与淮剧专业人员及业余爱好者们在一起学习和研究淮剧，觉得很有收获；但是也遇到过不少问题，突出的是缺乏系统的淮剧基础知识读物和准确的唱腔曲谱。从更好地弘扬、传承、推广和发展淮剧出发，我花了七年多时间，现编著出一套《淮剧艺术丛书》。全套书共六册，含《淮剧知识300问》《淮剧曲调总汇与欣赏》《淮剧名家及唱腔赏析》《淮剧经典生腔100段》《淮剧经典旦腔100段》《淮剧经典对唱100段》。

《淮剧知识300问》涵盖淮剧的渊源、发展，淮剧的音乐、语言、剧目、乐队，淮剧的各类重要代表人物、重大事件、逸闻趣事，淮剧对经济社会发展所起的作用以及党和国家领导人对淮剧事业的重视情况等相关内容。把一个有200多年历史渊源、在全国有广泛影响和一定地位的地方戏剧种的发展状况，通过问答形式来阐明，开门见山，易学易懂。

《淮剧曲调总汇与欣赏》含淮剧的主要曲调、辅助曲调、民歌小调、盐阜宫曲、淮歌五个部分。含180余个曲调唱腔，并分别附有文字说明或欣赏，介绍了这些曲调的来源、特点、适用对象和适用范围等。其中欣赏唱腔35段，还介绍了唱腔出处、演唱者身份、曲作者对曲调节奏和旋律的设计安排、演唱者的演唱特点和演唱技巧等。

《淮剧名家及唱腔赏析》涉及业界已经认可的11个流派、20世纪50年代前后淮剧界生角成名演员“四少一芳”和淮剧相关曲调的创始人三个部分，介绍了这些名家的

基本情况、人生艺术经历、艺术成就和对淮剧事业发展的贡献等。唱腔赏析当中介绍到剧中人物性格、演唱时的情绪，曲调的调式调性、演唱时的方法技巧等。涉及的名家名曲名段来之不易，有极高的演唱价值和收藏价值。

《淮剧经典生腔 100 段》《淮剧经典旦腔 100 段》是在一定范围内征求专业和业余人士意见的基础上反复筛选推敲而产生的。从所涉及剧目的形式来看，有传统的古装戏，有新编的历史剧，还有与时俱进的现代戏。从唱段在民间流传、流行的情况来看，有半数左右的曲目虽在民间传唱，但词曲不够准确；有半数左右的曲目在民间不常见，甚至有少数直接见不到。为了提高词曲的准确性，本书中的唱段均按专业演员原唱，并根据重要的演出场合中演唱的视频或录音反复校对修正。从确定演唱者的涉及面来看，能够兼顾到淮剧客观形成的南北派和东西路的区域布局方面，所有曲目一般都力求是知名演员所唱。

《淮剧经典对唱 100 段》含 80 余个剧目，以对唱为主，兼容领唱、合唱、伴唱、重唱、轮唱、联唱等多种形式。所选曲目尽可能把传统唱段和现代唱段结合起来，以满足不同年龄、不同层次、不同区域的淮剧爱好者的需要。本书所选曲目，涵盖老生老旦、小生花旦、老生花旦、老旦小生、老旦花旦、老生小生、净对旦、丑对生等各种不同角色的对唱，力求满足不同角色分工、不同情形配对、不同风格唱腔的爱好者组合演唱。

总之，此套丛书所列曲目，是从淮剧作曲家的得意之作、演唱者的成名代表之作、业界公认的经典之作、民间社会票友和观众的喜爱之作中经过综合考虑选录的，力求尊重演唱者原唱，同时也兼顾民间社会大众普遍接受和认同。

鉴于本人水平有限，加之掌握的淮剧资料不够全面，疏漏以及缺点和错误在所难免，敬请各位专家、戏迷朋友、淮剧观众等谅解和批评，并给予斧正。

陆连仑

2017年12月

地方戏曲的民间复苏

——阅读陆连仑先生书稿杂记

袁连成

淮剧，苏北平原上的地方戏。

我从事淮剧剧本创作三十年，一直为专业剧团写戏。也曾有淮剧民间团体向我约稿，也曾有淮剧民间活动邀我参加，但大都被我谢绝。我非常固执地认为，淮剧的复苏与振兴，在庙堂不在草堂。然而，一个人的出现，将我这惯性思维，击落成一地鸡毛。

这个人，就是陆连仑先生。

我与陆先生，相识于二十多年前。那时他在射阳县文化局任副局长，我是创作员。然后一同去了乡镇，他下派锻炼，我体验生活，相处半年分开，再无交结……后来，听说他一路升迁，任乡镇长、党委书记、计生委主任、民政局长、农林局长，直至享受副处级待遇退休。而我，离开了射阳，依然埋头于淮剧创作，与他很少联系。

去年一日，我在涟水县城，修改淮剧现代戏《留守村长留守鹅》，陆先生带着一包厚厚的书稿与我相见，他告诉我，他退居二线后，用了七年多时间，自费二十多万元，跑遍了所有淮剧专业团体，拜访了部分淮剧民间人士，编成了这套融剧种起源、变迁、散落、辉煌以及唱词、曲调、声腔、流派于一体的“淮剧大百科全书”，我惊呆之余，肃然起敬，这本是应该由政府组织、专业机构编汇的淮剧丛书，可如今却出自民间。

近一年来，陆连仑先生和他的书稿，常常搅得我戏绪中断，思考绵延，几次阅读，几次震撼，几次陷入，几次语塞。我不仅感到了这套丛书之内的学术价值，还悟出了这套丛书之外的社会价值。

一、地方戏曲的民间自觉。无人指定、无人委派陆连仑先生编汇一套淮剧艺术丛书，但他脱去官袍化为百姓之后，看到了百年淮剧的民间饥渴，触碰了地方戏曲的传播隐忧，丰衣足食的草民们，断不了记忆中的淮腔，挥不去水土上的乡愁，想学一段“门叹词”，吼几嗓“大悲调”，但找不到资料，觅不来曲谱，即使有几个寥若晨星的会唱者，不是忘词，就是跑调，或者是“娃娃锣鼓，各打各的”，于是，街头巷尾的民间淮剧，出现了残本与断曲。陆先生，站在淮剧的故土上，不等不靠，自己动笔，自己编书，这决非是一个旧式梨园的壮士之举，而是地方戏曲在太平盛世下的民间自觉。这种民间自觉，上接中国戏曲的源头，因为戏曲本就起源于民间；中接中国戏曲的转型，因为戏曲离开民间，就是一摞自说自话的案头唱本；下接中国戏曲的延续，因为戏曲只有在草堂与庙堂两翼纷飞，戏才不散，曲才不终。

二、地方戏曲的民间自信。自古以来，著书立说，是文人雅士的作为；谈戏论曲，更是名家大师的专利。陆连仑先生站在民间的角度，既仰视淮剧，又平视淮剧，他倾听百姓对淮剧的评说，夹带底层对淮剧的论断；视观众对淮剧的喜好为评判标尺，又渗入他自己对淮剧的思想、思考与思索，恣意谈戏，纵横论曲，既无功利色彩，又无门派之争，唯有一颗对淮剧的酷爱之心和一片对淮剧的衷爱之情。陆先生编汇的这套丛书，字里行间都洋溢着评的公正与说的无私，这是平民大众对淮剧真实、诚实、朴实的声音。任何一门艺术，只有在高台上流行，民间流传，才是真正的经典，戏曲如此，淮剧更是如此。这是百年淮剧第一套出自民间的系列丛书，陆连仑先生也是中国戏曲第一位来自民间的主编，这不仅在戏曲出版界石破天惊，更是地方戏曲在当代勃发出的民间文化自信。

三、地方戏曲的民间自塑。什么是淮剧之形，什么是淮剧之韵？什么是淮剧的艺术足印，什么是淮剧的审美轨迹？什么是百年淮剧的组合造型，什么是百年淮剧棱角雕塑？这些关于淮剧的评说和评价，一直在继续。尤其是改革开放以来，每个专业作者，从各个不同的角度，谈淮论剧，既有宏篇巨著，也有短文速写，这些都汇合成了淮剧的画像；然而，有的作者，尤其是职称论文，端着架子说淮剧，唱着高调写人物，无视观众的认同与民间的接受。阅读完陆连仑先生主编的这套丛书，我惊喜地看到了淮剧另一个质朴的形象，丛书收录的许多唱段，都是原唱者原版的唱腔记录，既未“迎合

当下”的斧正，又未“与时俱进”的创新，正是这些老腔老调，强烈地迸发出淮剧的原生态魅力和淮剧的生活化审美；这些唱段，忠实地记录了淮剧在各个不同的时代，与人民同呼吸，与社会共命运。这套丛书，给我的启示是“老腔老调未必都老，新腔新调未必真新”，这套丛书，是淮剧艺术形象的民间塑造。

掩卷沉思，陆连仑先生对淮剧自费出书的义举，说明了什么？供你供我细品评。

我是一个编剧，对淮剧的前世今生，未作追踪；对淮剧的艺术流派，未作研究。对这套丛书，只有点赞，岂敢点评？！然而，受陆先生的邀请，写下这些阅读丛书后的杂记，且当对丛书出版的致敬与祝贺！

2018年6月23日于灌南宾馆

作者简介

袁连成：江苏省淮剧团编剧，著名剧作家，第二、三届江苏省文华编剧奖获得者，“全国现代戏创作突出贡献剧目”编剧，作品先后被淮剧、扬剧、锡剧、淮海戏、梆子、丹剧、壮剧等剧种搬上舞台。代表作：淮剧《祥林嫂》《唢呐声声》《一江春水向东流》《家有长子》《鸡村蛋事》《赶鸭子下架》《留守村长留守鹅》、扬剧《花旦当家》、壮剧《我家住在铜鼓岭》等，作品先后两次被中宣部、文化部列为“全国基层院团戏曲会演开幕式剧目”，创作26集戏曲电视连续剧《十把穿金扇》在中央电视台播出、淮剧电影《腊月雷》在上海国际影城首映。

《淮剧艺术丛书》三人谈

让更多人一起传承淮剧

刘正阳

淮剧，从二百多年前的田埂上走来，从难民乞讨的“门叹词”里走来。淮剧，从诞生的那天起，就裹带着浓重的民间和民本色彩；淮剧的变迁和壮大，一路泥泞，一路乡风，传五谷之神，抒草根情怀；淮剧，根植乡土，魂在民间。

淮剧的源头在民间，淮剧的发展在民间，淮剧未来奔流的归宿还在民间；任何一门艺术，离开了民间或不具备人民性，则很难传承传播。

自2008年国家批准淮剧为非物质文化遗产项目后，对发展和传承淮剧有了更高的要求。陆连仑先生为淮剧的发展和传承做出了很大努力。他花费七年多时间和几乎全部的精力，编写出版这套《淮剧艺术丛书》，艺术容量之大，时间跨度之长，涵盖的名家流派之广，书的级别之高，令人称道和敬佩。“丛书”对淮剧的阐述，充盈着观众对淮剧艺术的浓烈情感。这套书，无论对于专业剧团人员，还是业余爱好者，均可谓是一套极为难得的工具书。

在此，我为陆先生这套《淮剧艺术丛书》的出版发行表示祝贺！同时，也坚信“丛书”会让更多的人来一起传承和发展淮剧艺术。

（作者为国家一级演员、江苏省淮剧艺术研究会秘书长）

记录淮剧 记忆乡愁

龚孝雄

淮剧，诞生于苏北平原，发展在都市上海。二百多年来，历经风雨，阅读沧桑。

淮剧，是苏北人民的乡音；也是苏北大地的乡愁。

陆连仑先生，用七年多的时间，搜集、采植、编辑、出版了《淮剧艺术丛书》，这真的令我惊叹与敬佩！

“丛书”收录了苏北观众喜爱的淮剧在各个时期的名家名段，而且涵盖了唱词、曲谱与浅析，这是一项浩大的文字工程，也是一项耗时的智慧工程。未受政府和院团委托，未经企业与他人赞助，全凭着编者对淮剧艺术的灼热挚爱，这是百年淮剧的首次与首创！

传统文化，尤其是地方戏曲，根在人民，魂在乡土。老百姓喜欢的、传播的、记忆的，就是优秀作品。“丛书”中收录的许多剧目，既获政府大奖，又为观众喜爱，这说明了淮剧艺术的审美，在庙堂和草堂之间融合与交汇。“丛书”很大篇幅叙述了淮剧在上海发展的过程，并收录了上海淮剧团创作演出的许多剧目片段，深表感谢！

《淮剧艺术丛书》——记录淮剧，记忆乡愁！

（作者为国家一级编剧、上海淮剧团团长）

淮剧 苏北民众的念想

陈明矿

我生于苏北射阳农村，小时候，庭院里田埂边打谷场上，农民们哼唱淮剧，四季绵延，虽然曲不成段，词不成篇，但是兴致勃发，土味盎然，淮剧成了庄户人家茶余饭后劳作之余的精神念想。

在苏北农村，谁家的孩子到剧团唱淮戏，曾是满庄自豪。我现在才明白，家里人让我考戏校，目送我走上淮剧舞台，那是父辈和庄邻们对淮剧念想延续的寄托。

今日苏北大地，淮剧私营剧团、淮剧广场、淮剧庭院、淮剧演唱，……举目皆是，老百姓对淮剧的念想，空前强烈与壮观。陆连仑先生出版这套《淮剧艺术丛书》，将苏北百姓对淮剧的念想，表达得石破天惊！

“丛书”收录了淮剧自有文字记载以来的名家名段，这基本代表了淮剧观众对百年淮剧的审视和选择。艺术家不能自说自话与自吹自擂，一出戏一段唱，如果一年后还留在观众的口头上，那就是力作；如果十年后，还留在观众的记忆里，那就是精品；如果百年后，还留在观众的念想里，那就是经典。既不流行，又不流传，那是作业，不是作品。陆先生的“丛书”，不光搜集了许多既在当时流行、又在以后流传的名家名段，更重要的是他挖掘和搜集了淮剧产生、发展历史过程中诸多方面有很高价值的资料，对淮剧未来的发展和传承作了贡献。

我与陆连仑先生同乡，熟知他对淮剧潜心研究，几十年如一日。淮剧，是他生活的念想，更是我生命的念想。

祝贺《淮剧艺术丛书》出版发行！

（作者为中国戏剧梅花奖、白玉兰奖获得者，国家一级演员，江苏省淮剧团团长）

目 录

序 言 / 1

前 言 / 5

地方戏曲的民间复苏 / 7

《淮剧艺术丛书》三人谈 / 10

第一部分 淮剧流派及唱腔赏析

一、筱派旦腔介绍	003
1. 请梁兄休惊奇坐在凉亭 《梁祝哀史》中祝英台唱段	005
2. 边关不断遭兵燹 《女审》中秦香莲唱段	008
3. 昏沉沉只觉得口号如雷响 《党的女儿》中李玉梅唱段	011