九年级音乐 第5课时 豫剧《刘大哥讲话理太偏》欣赏 拓展资源

一、河南豫剧的相关信息

豫剧（英文：Henan Opera），发源于中原（河南开封）。豫剧是在河南梆子的基础上不断继承、改革和创新发展起来的。建国后因河南简称“豫”，故称豫剧。与京剧、越剧、黄梅戏、评剧并称中国五大剧种，汉族戏曲之一，中国第一大地方剧种。豫剧也跟随河南卫视，河南豫剧院，台湾豫剧团等演出团体走过了世界诸多国家。如：“澳大利亚，意大利，法国，加拿等国家。”被西方人称赞是“东方咏叹调”，“中国戏曲”等。

豫剧以唱腔铿锵大气、抑扬有度、行腔酣畅、吐字清晰、韵味醇美、生动活泼、有血有肉、善于表达人物内心情感著称，凭借其高度的艺术性而广受各界人士欢迎。因其音乐伴奏用枣木梆子打拍，故早期得名[河南梆子](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8D%97%E6%A2%86%E5%AD%90/1979102)。

据文化部统计，除河南省外，湖北、安徽、江苏、山东、河北、山西、陕西、青海以及新疆、台湾等省市区都有专业豫剧团分布。

2019年11月，文化和旅游部办公厅组织开展了国家级[非物质文化遗产](https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%9E%E7%89%A9%E8%B4%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%97%E4%BA%A7/271489)代表性项目保护单位检查和调整工作，豫剧保护单位为[河南省非物质文化遗产保护中心](https://baike.baidu.com/item/%E6%B2%B3%E5%8D%97%E7%9C%81%E9%9D%9E%E7%89%A9%E8%B4%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%97%E4%BA%A7%E4%BF%9D%E6%8A%A4%E4%B8%AD%E5%BF%83/3810181)。2006年，豫剧被国务院列入第一批[国家级非物质文化遗产名录](https://baike.baidu.com/item/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%BA%A7%E9%9D%9E%E7%89%A9%E8%B4%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%97%E4%BA%A7%E5%90%8D%E5%BD%95/2490096)，并被国家文化部直接管理收编。

【资料来源】

本文选自：[中国五大剧种之豫剧简介.](https://baike.baidu.com/reference/112631/c1346zWlAnNUjbOJt2-ENFQw_unQ5TC5cif9kzYO7CB9JQQk4fBFywHWfbGtNgCqgPsUuNHldF_ewyPl6eaS4jhKBFso4BmmGwbLXTJfY8NsvAFSLnHt3Q)

出版社：中国社会科学网

出版时间：2011年03月16日[引用日期2016-02-11]

[文化和旅游部办公厅关于公布国家级非物质文化遗产代表性项目保护单位名单的通知.](https://baike.baidu.com/reference/112631/8f2fuAKHoc7RvRhXBd9vjgyXXdqNQXV6UOIcNpdgJQAuMgvCRnPxTQbVZkaAYZJxSo-tRAqCV_7vr8BQd9VlkltAjDCvAT9z8oBxolAAMrTPSFb96qFWBmR-vuw3QqRQ5dY)文化和旅游部办公厅.[引用日期2019-12-10]

二、常香玉唱腔特点

（一）润腔

常香玉带领的常派，运用的润腔方法主要有：装饰音润腔、鼻音润腔、顿挫润腔、力度及速度润腔、音色润腔、情感反应润腔等。装饰音润腔就是不改变旋律的骨干音，运用上下滑音及颤音等装饰音来润饰唱腔，起到“正字”的作用。鼻音润腔，就是根据人物需要，在演唱韵尾是鼻音的字时，把韵尾归入鼻腔内行腔，使之起到润腔作用，如《拷红》中“俺红娘心肠硬（n），“硬”字后面20多小节的拖腔全用鼻音来唱。顿音润腔是运用丹田作用，使唱腔乍停又行，若断若续，方法是使吸气肌与呼气肌形成快速反复的对抗与还原，就产生一股又冲击力的气流，这种气流冲击声带以后，使唱腔出现停顿，就叫顿音润腔。如《拷红》“尊姑娘……”花腔中红娘性格表现更加突出，旋律上运用了级进、小跳和大跳的手法，使唱腔喜剧色彩浓郁另外跳音润腔和顿音润腔基本一致。嗽音润腔在常派唱腔中经常使用，喉部肌肉作较大幅度收缩，有意识让喉头上下抖动，发出若断若续的强音，音色中增加胸腔共鸣的侧重。例如《三哭殿》中“自幼儿生长在昭阳正院”。力度、速度润腔力度速度变化，例如《拷红》一句快流水唱腔“今夜晚大着胆她来探望先生，大着胆”力度恰到好处。

（二）甩腔

常香玉的甩腔很有特点，用力度不同，突出人物的感情。例如《花木兰》“征途”中“怕战火早烧到咱的门前”（小力度甩腔），“这女子哪一点不如儿男嗬嗬”（强有力度甩腔）。前面甩腔不如后面激动，后面甩腔的含义是：木兰对刘忠小看女子们的态度不服气，摆出事实，讲出道理，最后说得刘忠心服口服。这个甩腔正好用在甩腔高潮，人物感情激越的地方，所以饱满奔放，刚劲有力，穿透力强，就能产生强烈的艺术感染力。常派剧目中各种人物都用到了甩腔唱法，比如：红娘、白素贞、花木兰、黄桂英、佘太君、穆桂英、银屏公主、杜十娘、李双双、吴大娘、李奶奶、郭大脚等。

（三）吐字

吐字清楚是常香玉豫剧艺术的一个突出特点。常香玉说过：“在演唱方法里，吐字最为重要，因为它是一切唱腔的基础。合乎四声的要求、念准尖团字音、分出抑扬顿挫、讲究收腔归韵，才能做到吐字清晰，若吐字不清就不能达意，再好的唱腔观众听不明白，就不会受欢迎。”

戏曲唱腔中，由于戏曲艺术固有的特性所致，语言的表达和曲调的配合是相辅相成的存在，并构成完整的唱腔内容，曲调高低不同、韵辙的变化，各种不同情感的处理等等，除了乐曲功能外，戏曲语言是关键。念准字的四声，以河南开封、郑州一带方言的声调为标准，带有浓郁的地方色彩。常派唱腔注意尖团字音，韵白的念法以中州韵为基础，念白顿挫有致，音乐性较强，如花木兰、白素贞、黄桂英都年韵白，红娘则念得话白。比如小姐常派依中州韵念成团字，《白蛇传》中“哭啼啼把官人急忙搀起”尖子有52个，20个易分辨，32个不易分辨。

（四）板式

在[板式](https://baike.baidu.com/item/%E6%9D%BF%E5%BC%8F)的运用上，常香玉也富有锐意改革的精神。她饰演的人物，从不机械套用传统板式，而是根据人物的感情需要，灵活地、创造性地运用传统板式达到艺术表现的目的的。例如《大祭桩》中“恼恨爹爹心不正”的唱段里，就很难把“二八板”和“流水板”截然分开，已经达到水乳交融的境地。再如剧中“婆母娘且息怒”唱段中的一大段夹白：“哭一声我的婆母，再叫一声婆母娘，孩儿行走在三岔路口，你不问青红皂白，手持大棍，就是这样的责打......”如果单从作曲的角度考虑，则很难谱写，常香玉则巧妙地处理为似白非白、似唱非唱。从某种意义上说，这种似韵白，像[吟唱](https://baike.baidu.com/item/%E5%90%9F%E5%94%B1)的形式也是一种板式。常香玉在《红娘》中对“流水板”自如化、性格化的创新运用，在豫剧发展史上达到了一个新的高度。

【资料来源】

本文选自：陈小香.《探究常香玉的艺术人生及声腔艺术》.河南.郑州

出版社：河南人民出版社

出版时间：2011年01第1版： 33-47 ．

【注】:陈小香，著名豫剧大师常香玉的次女，是[常派](https://baike.baidu.com/item/%E5%B8%B8%E6%B4%BE/9228841)声腔艺术的重要传承专家。陈小香一直致力于传承、研究、推广常香玉大师创立的常派声腔艺术，专注从事常派豫剧教学工作。2013年她被省文化厅命名为省级[非物质文化遗产](https://baike.baidu.com/item/%E9%9D%9E%E7%89%A9%E8%B4%A8%E6%96%87%E5%8C%96%E9%81%97%E4%BA%A7/271489)项目（豫剧）代表性传承人。

三、《花木兰》、《刘大哥讲话理太偏》资源

（一）作品背景资料

豫剧《花木兰》是常香玉的代表剧目。该剧是 1951 年常香玉为抗美援朝捐献“香玉剧社号” 战斗机进行义演时的主要剧目。1956 年由长春电影制片厂拍摄成戏曲艺术片。

故事讲述的是北朝时番邦犯境，边关告急，花木兰的父亲列名征兵军帖。木兰虑及老父体 弱，弟弟年幼，思之再三，决定女扮男装，冒弟弟木力之名，代父从军。木兰辞别双亲，披星 戴月，快马加鞭，奔赴边关。途中，她还结识了几个朋友，全是应征入伍的战士，相伴同行。 他们在接近前线时，忽闻战鼓齐鸣，杀声震天，魏军正与敌兵交战，突力子等三人夹战魏军贺元帅，木兰一马当先，杀退敌人。从此，她便得到贺元帅的赏识。戎马倥偬，十二年过去，身经百战的木兰已晋升为将军。某夜，木兰外出巡营，忽听群鸟飞鸣，她料想必是敌兵前来偷袭，惊起宿鸟，便禀告元帅，建议四面埋伏，智擒敌酋。果然，敌军中计，突力子被擒。元帅拟为木兰封官晋爵，并把爱女许与将军。木兰不慕官爵，更不能与元帅之女成婚，只求赐予千里马，回故乡探亲。木兰返回桑梓，脱去战时袍，换上旧时装。朝廷册封木兰为尚书郎，元帅率领众将，抬着礼物，亲临花家，请见花木力将军。木兰出堂，相见之下，元帅惊讶不已。于是，木兰细述从军经过，元帅盛赞木兰不愧是一位巾帼英雄。

（二）常香玉背景资料

常香玉（1922—2004） 豫剧表演艺术家，河南巩县人，出身艺人家庭。常香玉 9 岁随父搭班学戏，初学小生、须生、武旦，后专演旦角。她 10 岁登台，13 岁就名满开封。1948 年创办香玉剧社。1951 年为支援抗美援朝，她率剧社在西北、中南、华南各地巡演，用演出收入捐献“香玉剧社号”战斗机一架，有“爱国艺人”之誉。常香玉的唱腔舒展奔放、变化自如，表演刚健清晰、细腻大方，被誉为“豫剧皇后”。代表剧目有 ：传统戏《花木兰》、《拷红》、《断桥》、《大祭桩》等 ；现代戏《人欢马叫》、《红灯记》、《朝阳沟》等。她曾任第五届全国人大代表、中国剧社副主席、河南分会副主席、河南豫剧院院长、河南省戏曲学校校长。曾获“亚洲最佳艺人终身成就奖”、被国务院授予“人民艺术家”称号、被评为 100 位新中国成立以来“感动中国人物”之一。

【资料来源】

书名：《义务教育教科书.音乐教师用书九年级下册》

出版社：人民音乐出版社

出版时间：2015年1月