

京剧《锁麟囊》音乐分析

文 / 滕希娟

《锁麟囊》是集程派之大成的一部名剧，全剧的音乐对传统格律的突破更大、吸收外来音乐因素的范围也更广，运用起来也更加灵活自由。它的唱腔设计、伴奏旋律特点更为突出，其中几段唱腔已经成为脍炙人口，经久流传的经典。

学习《锁麟囊》就要先从剧情开始。它讲的是登洲富户薛老的女儿湘灵出嫁，嫁前按当地习俗给了她一个锁麟囊，取“早生贵子”之意，内中装了不少珠宝。婚期中途遇雨，在春秋亭避雨，恰巧又来了一乘花轿，轿中的赵守贞是贫士赵禄寒的女儿，由于感到身世凄凉。不禁悲啼。薛湘灵教老仆问明情由，颇表同情，慨然以锁麟囊相赠，赵守贞感遇知己。天晴后各自散去。

六年后登洲发大水，薛湘灵和家人失散，漂流到莱洲，遇见旧仆胡婆，引她到当地官员卢家，适卢家正为儿子天麟雇保姆，湘灵得入府中，伴公子玩耍，百感交集，公子把球抛到一座小楼，逼湘灵去拾，湘灵上楼看见当年的锁麟囊，不觉感泣。卢夫人原来就是赵守贞。见状如以盘问，才知湘灵就是当年赠囊之人，改容敬礼，结为姐妹，并帮助她一家团聚。

剧情跌宕起伏，一波三折，富有戏剧性，唱腔音乐结构也与剧情安排基本一致。无论是【二黄】还是【西皮】各个板式的唱腔在传统唱腔基本结构的基础上有了很丰富的变化，运用了很多新的音乐型和作曲手法，创造出了风格独特的唱腔。以下对《锁麟囊》主要唱段进行简要分析：

第一段是【四平调】唱腔，是薛湘灵第一次出场亮相的第一段唱。此时的薛湘灵是个被宠坏的富家小姐，在对嫁妆一番挑剔后被丫鬟搀扶上台，其举手投足都透着她高贵的身份，庄重、典雅。二黄唱腔正于此时的人物形象和内心情绪相吻合，因此这里选用《四平调》来演唱再合适不过了。

【西皮二六】

“春秋亭外风雨暴”

这段是全剧的重头戏，是人们传唱的经典。【二六】的开法就与其他流派不一样，“程味”十足。在程派【二六】中，经常会出现大跳的音程，与唱词的平仄想符合，旋律发展手法很巧妙。在这一段中较为重要的一句唱腔就是“此时却又明白了”，从这句【二六】开始转入【流水】。薛湘灵是个富家小姐，不了解贫苦人家的生活，当知道赵家小姐的遭遇时，心生怜悯，茅塞顿开，便有了赠囊的想法。这种由【二六】转入【流水】，节

奏由慢至快的板式变化，将主人公的思想转变形象地描绘出来了。进入【西皮流水】后，节奏轻快分明，唱腔易于记忆，开始只是简单的叙述，节奏型并没有太大的变化，多以八分音符为主。到了后面用连续的十六分音符讲唱腔包住，与前面的节奏型有了鲜明的对比，力度由弱渐强，情绪激动。在这一段中，最具有创新特点的唱腔就是“忙把梅香我低声叫”，它在【流水】里加拖腔，这是一般旦角派别里很少见的，处理的手法非常新颖，出人意料的将唱腔纵情一放。这个安排，正是为了刻画人物慷慨解囊，不图报答，又不愿将姓名告知对方时的羞涩心情。这是该剧的一个重要情节，后面的许多戏，都从这一情节引申而来，因而也必须做出特殊的艺术处理，以便在观众心中留下深刻的印象。

【二黄慢板】

“一霎时把七情俱以味尽”

【慢板】是京剧音乐中抒情性最强、旋律也最优美的唱腔板式。慢板的特点就是节奏舒缓，字少腔多，固有“一唱三叹”之说。从音乐结构上说，除每句均按三三四或二二三的唱词结构在音乐上划分小分句，各小分句之间又有一定的间歇外，还必须在唱词的句尾安有几个大腔，这是一般规律。但程先生从剧情出发，为了刻画人物，大腔的安置与否与安置几句，完全以戏剧的需要而定。像这一段唱腔，它是全剧的一个小高潮，是薛湘灵的大段内心独白。第一句就打破了传统旧有的格式不用大腔，把大腔放在了第二句，这句拖腔也与传统的有很大的变化，旋律有两次下行到“1”音后，又以六度音程的大跳，使旋律又回到了高音区，最后落音在“5”上，完善的表达了人物此时的思想，怀念亲人，饱含感慨、辛酸之情。这句结束后转入到了【二黄快三眼】板式，“可怜我平地里遭此贫困，遭此贫困，我的儿啊”“公子醒我侍奉且莫高声”“公子命敢不尊把朱楼来进”“我只得放大胆四小找寻”这几句拖腔，都是人物在当时所处的情境下，或伤感、或害怕、或欲行又止等复杂心里的刻画。程先生在这安排的一系列身段、脚步、唱腔和人物心里状态的统一协调都给观众留下了深刻的印象。

【西皮原板】

“当日里好风光忽觉转变”

这一段是薛湘灵为了给小公子找球闯入了禁地，惊喜的见到了锁麟囊，一时触动了她满腹悲情，夫人审问她，她详细的描述了新婚之日的情形。这一段唱腔最大的特点就是唱词也唱腔设计的相结合。开始的一对上下句，是传统唱腔格式的套用，下面一句开始“在轿中只觉得天昏地暗，耳听得风声断雨声喧雷声乱；乐声阑珊、人声呐喊、都到说是大雨倾天。”和那句“她泪自弹声续断、似杜鹃蹄别院、巴峡猿猴动人心弦好不惨然”运用了大量排比句，唱腔也根据唱词做了扩充，唱腔新颖别致。

以上是对《锁麟囊》几段重点唱腔的简要分析。《锁麟囊》一剧唱腔音乐构思精巧，跌宕起伏，唱腔节奏分明，始终把人物置于戏剧的矛盾冲突中，使之唱腔与剧情相吻合。《锁麟囊》唱腔音乐在创新、革新上的成就在程派剧目中独居魁首，在整个京剧界的地位亦是举足轻重的。戏曲音乐是为戏剧服务，为刻画人物服务的，程先生紧紧的抓住了这一环节，这就是抓住了戏曲音乐的本质，抓住了戏曲音乐革新的本质，为京剧音乐的发展开辟了新的道路！^⑤