

我爱京剧音乐的“西皮”与“四平调”

吴茜

(石家庄市京剧团 河北石家庄 050000)

我爱京剧的音乐唱腔，每当清丽优雅的京胡声响起，我就如同置身世外桃源之中，心神愉悦。京剧音乐博采众长，是在徽戏和汉戏的音乐基础上，吸收了昆曲、秦腔等一些戏曲剧种的特长而形成，属于板腔体，主要唱腔有二黄、西皮两个系统，所以京剧也称“皮黄”，常用唱腔板式有西皮、南梆子、四平调、高拔子等。

我爱看京剧《天女散花》，因为它载歌载舞；我爱听京剧《天女散花》唱腔，因为它灵秀悠扬。剧中“天女”曼妙的舞姿，飞洒萦绕的彩绸，她是美的女神花的仙子，她把吉祥平安的祝福化为花瓣洒向人间，怪不得梅兰芳先生早期创排演出此剧，至今仍是京剧花衫行当必学、必演剧目之一。剧中【西皮二六】“云外的须弥山色空四显，毕钵岩下觉岸无边。大鹏负日把神翅展，又见那入海的蛟螭在那浪中潜。阎浮提界苍茫现，青山一发普陀岩”。此段唱腔旋律“字多腔少”，即保持了西皮原板的上、下句基本“6”和“5”的落音，又辅助了剧中“天女”，叙述天上仙境的景物描写和抒发当时内心快慰、得意的情感。

京剧《红鬃烈马》的一折《武家坡》中，有一段非常精彩的青衣老生对唱。讲的是离家18年后的薛平贵，回到中原找寻妻子王宝钏。恰巧二人在武家坡相遇。王宝钏却与丈夫相见不相识了，薛平贵隐瞒身份，故意调戏自己的妻子，不料遭到忠贞的王宝钏一顿训斥。剧中，薛平贵逗王宝钏说她的丈夫已将她卖给自己了，王宝钏大惊，唱到：【西皮二六板】“指着西凉高声骂，无义的强盗骂几声。妻为你不把那相府进，妻为你丧了父女情。既是儿夫将奴卖，谁是那三媒六证的人？”薛平贵唱：【西皮流水板】“苏龙、魏虎为媒证，王丞相是我的主婚人”。王宝钏唱：【西皮流水板】“提起了别人我不晓，那苏龙、魏虎是内亲。你我同道相府进，三人对面你就说分明”。薛平贵唱：【西皮流水板】“他三人与我有仇恨，咬定牙关就不认承”。王宝钏唱：【西皮流水板】“我父在朝为官宦，府上金银堆如山。本利算来有多少？命人送到那西凉川。薛平贵偷笑唱到：【西皮流水板】“西凉川四十单八站，为军要人我不要钱”。王宝钏怒唱：【西皮流水板】“我进相府对父言，命几个家人将你拴。将你送到那官衙内，打板子，上枷棍管叫你思前容易你就退后的难”。薛平贵唱：【西皮流水板】“大嫂说话理不端，卑人哪怕到当官。衙门衙外我打点，管叫大嫂你断与了咱”。王宝钏啐了他一口唱到：【西皮流水板】“军爷休要发狂言，欺奴犹如欺了天。西凉鞑子造了反，妻儿老小与奴一般”。薛平贵暗笑唱到：【西皮流水板】“腰中取出银一锭，用手放在地平川。

这锭银，三两三，拿回去，把家安。买绫罗，和绸缎，做一对少年的夫妻咱们过几年”。王宝钏正色警告，唱：【西皮流水板】“这锭银子我不要，与你娘做一个安家的钱。买白布，缝白衫，买白纸，糊白幡，做一个孝子的名儿在那天下传”。这段对唱流畅简丽脍炙人口，再加上剧中薛平贵的故意歪理挑逗和王宝钏的坚贞与不知情，显得很诙谐幽默，具有很大的戏剧性和趣味性。再者，这段“西皮二六板”转“西皮流水”，非常适合这样的剧情来运用，体现出剧中二人的争吵与辩理之气势，让人看得痛快听得过瘾。还有一点要说的是，这段唱腔中随着板式节奏加快，听似在打击中省略了“眼”，只流下了“板”。其实“眼”就在两次响板的中间，要演唱者自己去体会，这也就是老戏班子里的俗话“要有心板”。

前几年，京剧《大唐贵妃》中有段唯美的“四平调”也是我极为喜欢的。京剧《大唐贵妃》取材于梅兰芳先生上个世纪20年代名剧《太真外传》，就内容而言，《大唐贵妃》更突出了唐玄宗李隆基和杨玉环对爱情的真诚。唱词是：【四平调】“梨花开，春带雨，梨花落，春入泥。此生只为一人去，道他君王情也痴，情也痴。天生丽质难自弃，天生丽质难自弃，长恨一曲千古迷，长恨一曲千古思……只为你霓裳羽衣窈窕影，只为你彩衣织就的红罗裙，只为你只为你……”原本“四平调”唱腔的节奏就很灵活多变，上下句的落音也很随意，特别适合这样的抒情达意，所以说这段唱腔很快“火”了起来，大众接受，就代表“四平调”可以这样唱，可以这样运用，它是成功的。

还有为不同情感所运用的“四平调”，例如我们大家熟知的京剧《贵妃醉酒》，该剧经京剧大师梅兰芳倾尽毕生心血精雕细刻、加工点缀，是梅派经典代表剧目之一。全剧唱段都是【四平调】，其中《海岛冰轮初转腾》的唱段更是这部戏的经典。讲的是：杨贵妃在百花亭摆宴等候唐明皇，唐明皇却忽然想念起了梅妃驾转西宫。杨贵妃失宠，独饮遣愁，不觉醉倒。对月寄托此时的孤寂，对花表达爱情的无常，对雁倾诉对爱人的失望。唱词：海岛冰轮初转腾，见玉兔，见玉兔又早东升。那冰轮离海岛，乾坤分外明。皓月当空，恰便似嫦娥离月宫，奴似嫦娥离月宫。好一似嫦娥下九重；清清冷落在广寒宫。啊，广寒宫。玉石桥斜倚把栏杆靠。鸳鸯来戏水。金色鲤鱼在水面朝。啊，水面朝。长空雁，雁儿飞……”如果说，四平调“梨花颂”是积极进取，歌颂赞美爱情的，那么这段四平调“海岛冰轮”则是忧郁闷寂，感叹爱情的短暂吧。

(上接第136页)

的《单簧管三首小品》的第一首；法国作曲家普朗克(Francis Poulenc)的《单簧管与钢琴奏鸣曲》第一乐章中间部分和第二乐章；法国作曲家德彪西(Claude Debussy)的《第一狂想曲》等等。还有令一种情况则是恰恰相反。作曲家也往往在作品种写出一些非常强的音用以发泄和渲染他们的意图。在演奏这些音时，演奏者需要很强并带有爆发力的气息做支撑，与此同时还要有很好的口腔与腹部的控制能力从而使演奏出的音不会过于尖炸刺耳。这类作品有：斯特拉文斯基的《单簧管三首小品》第三首；普朗克《单簧管与钢琴奏鸣曲》第三乐章；科普兰《单簧管协奏曲》华彩，和结尾部分等等。

2. 节奏：近现代单簧管作品的节奏，往往不像古典和浪漫主义时期作品那样方正，有时会出现连续的切分、强弱拍倒置、甚至没有小节线的情况，有些作品还融入了流行和爵士音乐的元素。在诠释这类作品时，要求演奏者在演奏前一定要仔细阅读乐

谱，详细的划分乐句，找准骨干音。在演奏中一定要突出重音、有明显的力度对比、强调呼吸与乐句，并且有些节奏是要靠演奏者的二次创作，不一定要吹得非常死板。此类作品有：斯特拉文斯基的《单簧管三首小品》第二、三首；科普兰《单簧管协奏曲》；霍洛维兹《小奏鸣曲》第三乐章；伯恩斯坦《奏鸣曲》第二乐章等等。

从单簧管作品的数量上看，近现代作品占很大一部分，这就要求演奏者要拿出一部分时间来钻研和练习。通过以上对单簧管近现代作品演奏技巧与风格的阐述，希望能给单簧管演奏者在演奏近现代作品事提供帮助，从而提高演奏者对近现代作品的演奏水平。

参考文献：

- [1]卿烈军主编《怎样提高单簧管演奏水平》华乐出版社.2005年.
- [2][英]科林·罗森/编《单簧管》人民音乐出版社.2007年.