

从京剧现代戏唱腔改革看豫剧现代戏唱腔发展

■ 陈文革

发生在1960年代以《朝阳沟》为代表的豫剧现代戏改革并不是孤立的，他们只是全国的现代戏改革的洪流中的一条小溪。这一点我们可从豫剧现代戏改革与京剧样板改革的比较清楚看出。

从1940年代末到1960年代这20余年的时间，全国的现代戏改革全面展开，其中京剧现代经过长期艰苦的努力，于1964年6月到7月23日，在北京举行了全国京剧现代戏观摩大会，并取得了重大成果。其中最大的成果是产生了京剧现代样板戏前期的剧目《智取威虎山》(1958—1964)、《红灯记》(1964)、《沙家浜》(1964)^[1]。

比较《朝阳沟》等豫剧现代戏与京剧现代样板戏前期剧目在唱腔上改革与突破，我们发现至少有如下四点值得注意：

一是运用混合节奏创新板式。《红灯记》中铁梅唱段《都有一颗红亮的心》中采用了“混合西皮流水板”。这种新板式的采用的1/4、2/4混合节奏与豫剧《朝阳沟》唱腔里二大娘的唱段二八板《给俺外甥写封信》手法相似，该唱段在2/4节奏基础上，“从东山到西山、从山根到山顶，红旗插遍羊坡脑”混用了1/4节奏，表达了二大娘对家乡变化的自豪之情；从板式混合角度讲，京剧“混合西皮流水板”与豫剧“混合式二八流水板”手法相似。

二是采用移调的方式创新唱腔。《智取威虎山》第三场中常宝的唱腔《只盼着深山出太阳》与第九场《急速出兵》《坚决要求上战场》这三段唱腔均采用了比传统高五度的定调。这个手法与《朝阳沟》里移调式搭尾加腔手法有异曲同工之妙，只是前者是成段变调，后者为局部移调。

三是二者都有“吟板”运用。“吟板”也称“吟唱”。有学者认为样板戏的“吟板”借鉴地方剧种，如清板等基础上发展起来的新板式^[2]。京剧现代戏这种唱法作为一种“无板无眼”、“似说似唱”、非上下句结构的一句体，穿插在唱段中的各个部位；具有如歌如诉、跌宕起伏的旋律特点，常与[摇板]、[滚板]、[垛板]相连接，以造成唱腔的“松与紧”、“明与暗”的节奏与色彩对比。如在早期京剧现代戏《白毛女》杨白劳与喜儿的对唱《紧皱的眉头得舒展》中，杨白劳“爹给你亲手扎，扎起来”一句就采用了“吟板”来表达杨白劳为还债无奈卖女的伤痛心情。豫剧大师常香玉早在其名剧《花木兰》中“都只为边关紧军情急征兵选将”一句旋律上吸收了京韵大鼓的曲调，唱腔进行至此，原一板一眼的“二八板”伴奏突然停了下来，由花木兰唱出这种如歌如吟、跌宕起伏、曲调优美、音域宽广的吟诵式唱腔——吟板，在“我的父”处又进入二八板的唱腔，形成了一种亦松亦紧、似歌似吟，似说似唱的新唱腔形式。再如《拷红》中红娘的一段唱《上绣楼我只把小姐吓哄》中“我就说呀”为说白，唱“病疾不轻啊”时掩饰不住窃笑，接着“唉”为叹气，“可是因为呀”似说白，在激愤地唱完“良心昧丧啊”后，“我的病”又似叹气，“泪如雨降哦啊”时几近哽咽，“且慢说呀”处仗义执言，“有情人伤心难讲”时显然很生气，最后弄假成真“我见他也悲伤

啊”动了真情，自己也真的哭了。这里常香玉娴熟运用音色、速度、力度式腔音，融哭泣声、唉叹声、窃笑声、激愤、哽咽于一体，似说、似唱、似吟、似诵，把一个侠肝义胆、敢想敢为的红娘演得惟妙惟肖，活灵活现！

四是垛句的运用。运用垛句增加唱腔的结构张力是京剧样板戏常常采用的突破程式的扩板手法。从早期《红灯记》中李奶奶唱腔《光辉照儿永向前》运用垛句：

上句：家传的红灯有一盏(6板)，

下句：爹爹呀，你的财富车儿载，船儿装，千车也载不尽，万般也装不完。(10板)。

《沙家浜》中阿庆嫂唱段《定能战胜顽敌度难关》运用垛句：

上句：我本当去把亲人来见，

下句：怎奈是，难脱身，有鹰犬，那刁德一他派了岗哨又扣船。

这种运用垛句的扩板方式是豫剧现代戏《两兄弟》，《朝阳沟》早就得到娴熟运用了，如《两兄弟》中《孩子生得多机灵》，《朝阳沟》中拴保娘和二大娘的唱腔。

比较《朝阳沟》等豫剧现代戏与京剧现代样板戏后期剧目在唱腔上改革与突破，会发现至少有如下值得关注的地方：

“宽板”的运用。“宽板”是以传统京剧唱腔[原板]作为基础，后期“样板戏”旦角唱腔所创造的新板式。如《海港》第四场方海珍的《细读了全会公报》唱段，采用了就是[西皮宽板]，该处不仅大量地运用了二分、四分音符及附点、切分音型。

豫剧的“流水板”与“二八板”音调相近，但前者较后者节奏更自由，从节奏上看豫剧“流水板”可称得上是“二八板”的宽板。事实上，豫剧现代戏《好队长》(1964年演出)选段《好象喝了口万金油》流水板“我这两条手巾”句，正是《朝阳沟》上山(1963年增加)一场《朝阳沟好地方》中“桃树梨树苹果树”旋律的拉宽。■

课题项目：

河南省社科规划一般课题《从〈歧路灯〉年康乾年间河南流行的梆子榔》(2001BYS002)

注释：

1. 本文参考刘云燕《现代京剧“样板戏”旦角唱腔音乐研究》(中央音乐学院出版社，2006年10月出版)将京剧现代样板戏发展分期为前后两期。前期：《红灯记》(1964)、《沙家浜》(1964)、《智取威虎山》(1958—1964)；后期：《海港》(1965)、《龙江颂》(1965—1977)、《杜鹃山》(1964—1970—1973)。

2. 刘云燕《现代京剧“样板戏”旦角唱腔音乐研究》，中央音乐学院出版社，2006年10月出版，第193页。

作者简介：

陈文革，男，福建师范大学音乐学院在读博士，平顶山学院音乐系副教授，主要研究方向为民族音乐学、中国传统音乐。

(福建师范大学音乐学院)