

浅析京剧样板戏《智取威虎山》中 《打虎上山》音乐的艺术性

■ 郝志宇

〔摘要〕 样板戏是“文革”时期重要的艺术表现体裁，至今尚有着广泛而深远的影响。本文通过对京剧样板戏《智取威虎山》选段《打虎上山》音乐结构、配器的分析，并与传统京剧音乐进行比较，初步探究传统戏曲音乐与现代交响乐队有机结合的合理性，并对其在塑造人物形象、丰富京剧音乐表现力、体现京剧音乐的戏剧性与时代性等方面进行粗浅地探索。

〔关键词〕 京剧样板戏；音乐；艺术性

样板戏是“文革”时期重要的艺术表现体裁，至今尚有着广泛而深远的影响。本文通过对京剧样板戏《智取威虎山》选段《打虎上山》音乐结构、配器的分析，并与传统京剧音乐进行比较，初步探究传统戏曲音乐与现代交响乐队有机结合的合理性，并对其在塑造人物形象、丰富京剧音乐表现力、体现京剧音乐的戏剧性与时代性等方面进行粗浅地探索。

一、《打虎上山》音乐的结构分析

《打虎上山》的音乐主要分为两部分，第一部分是纯器乐的引子，第二部分为《迎来春色换人间》的唱腔音乐。

第一部分纯器乐的引子也叫做幕间曲，乐曲首先是在就在急速的锣鼓节奏中，奏出了呈示杨子荣机智勇敢性格的主题：

接着是以8分音符同音反复构成的马蹄声音型为主发展了这个主题，体现杨子荣一马当先，勇往直前的精神，并经过一系列旋律上行模进，以中高音区声部用弦乐震音形成的持续长音，与低音乐器奏出三拍为一单元的下行旋律形成的强烈对比，使幕间曲形成了一个小高潮：

紧接着高潮处突然煞住，而转入马蹄声的音型由强渐弱，并在此音型的背景下，袅袅推现出了在园号上演奏的由唱腔(导板)中“气冲霄汉”唱句演化而来的宽广壮阔旋律，表现杨子荣的豪迈性格，暨抒发了他对祖国山河无限热爱的情怀：

同时交织了由弦乐颤音上下行音型构成的风雪形象，它与贯穿着的马蹄声作为这个主题的陪衬与穿插所形成的北国风光，更衬托出了杨子荣这位孤胆英雄的革命豪情和大无畏精神。随之在由马蹄声节奏引出的快速疾驰的旋律忽上行忽下行，忽强忽弱形象地勾画出了杨子荣在林海雪原中纵马奔驰的英武情景。最后才以迅疾的马蹄声，为杨子荣行遇入云的(二黄导板)出现于“紧打慢唱”中作好了节奏准备。

第二部分是著名唱段《迎来春色换人间》，这部分音乐可分为三个部分。首先是二黄导板，运用紧拉慢唱的手法，随着伴奏的节奏，引出了杨子荣悠扬的唱腔：“穿林海，跨雪原，气冲霄汉”体现了杨子荣信心十足，勇敢无畏的革命斗志。通过伴奏节奏的烘托，使杨子荣豪迈的英雄形象在一开始就抓住了观众，深入人心；接着是第二部分原板，这一部分的速度变化比较明显，整体上是一个慢—快—慢的结构，首先是以稍慢的速度，唱出了：“愿红旗五洲四海齐招展，”然后用稍快的速度唱出了：“哪怕是火海刀山也扑上前”这一句的“扑上前”三个字各用了一拍，体现出了一种为革命牺牲义无反顾的坚决，和为革命献身的决心。紧接着，速度又一次渐慢，以悠扬的唱腔唱出了：“我恨不得急令飞雪化春水，迎来春色换人间。”尤其是在“迎来春色换人间”之前用长笛的琶音和竖琴相结合的一个伴奏，勾勒出一幅，春满人间，生机盎然的景象。使得这一句的唱词一结束，就让人感受到了革命理想的无比崇高；第三部分是西皮快板，在一阵慢起渐快的间奏过后，整个唱段一气呵成：“党给我智慧给我胆，千难万险只等闲，为剿匪先把土匪扮，似尖刀插进威虎山，誓把座山雕埋

莽在山涧,壮志撼山岳,雄心震深渊。待等到与战友会师百鸡宴,捣匪巢定叫他地覆天翻。”把整场音乐推向了高潮,带着必胜的信念,革命必然成功。

二、《打虎上山》音乐配器与传统京剧配器的比较

1. 传统京剧的乐器与乐队

传统京剧的乐队功能主要是伴奏。用以唱腔伴奏和特定场合的曲牌演奏(通称“文场”)的乐器,主要是“三大件”(即京胡、京二胡、月琴,如加上小三弦,则为“四大件”),以及演奏曲牌用的唢呐、笙等弹拨、拉弦、吹管乐器。用于协调人物动作、舞蹈、亮相等表演,特别是激烈的开打,增强戏剧气氛(称作“武场”)的是打击乐,通常以“四大件”(即板鼓、大锣、钹、小锣)组成。其中,由司鼓者负责掌握节奏。尽管传统京剧的乐队相对其他剧种的乐队编制,已相对完善,尤其是京剧打击乐因本身有音高、音色、音量的对比,具有一定的独立性、完整性,但就其乐队整体而言,一是“文场”均为高音乐器,音色显得单调、尖噪;二是源用于旷场草台的“武场”乐器音量过大,在剧场中运用显得过于“炸”。这些弱点就其原先传统京剧的伴奏功能来说尚未十分突出,可是要使京剧乐队的表现功能有所拓展,传统京剧乐队编制就显得难以适应了。

2. 《打虎上山》音乐中西配器结合的合理性

中西混合乐队的成功运用,合理的乐队编制是个关键。它在乐队的编制上既考虑到了京剧音乐的特点,保留了传统伴奏乐器“三大件”,以及“四大件”外又加上了小堂锣、武锣、高中音大锣、大筛锣、哑钹、铙钹、大帽钹的整套打击乐,并充分发挥它们的特点与功能。又以此为前提,根据音区、音量的平衡要求,及其该剧音乐特殊的表现需要,力求乐队能从厚度、力度、明暗度、紧张度等方面给“三大件”以支持,从而又适当地增加了部分民族乐器和西洋管弦乐器。这些乐器包括民族乐器中的板胡、琵琶、键盘排笙、曲笛、海笛、唢呐、竹管;西洋管弦乐器短笛、长笛(2支)、双簧管、单簧管、园号(2支)、小号(2支)、长号、铝板钟琴、定音鼓(2架)、大钹、吊钹、第一小提琴(4把)、第二小提琴(3把)、中提琴(2把)、大提琴、低音提琴(各1把)。由此组成的乐队,一方面足以体现京剧独特的伴奏风格和浓郁的民族气息的表现需要,另一方面乐队

高、中、低声部乐器具备,中西乐器音量基本平衡,音色丰富,力度能有多种变化,具备了理想中京剧中西混合乐队音乐表现的多种可能性。而事实上,用中西混合乐队来伴奏京剧,也必然引起演奏上的变革。以《智取威虎山》为首的京剧“样板戏”乐队,在它们的排练中一度要求小提琴演奏员兼学京胡、京二胡,反之琴师学习小提琴,其目的在于使前者于小提琴的指法、弓法和力度上,能体会并达到京剧唱腔旋法、节律的特有韵味及要求;而后者则能在音准上有严格要求,由此与西洋管弦乐队能在音准上和谐统一。

三、《打虎上山》中英雄人物的塑造与时代特征

任何一种体裁与题材,都是与一定的时代背景密不可分的。艺术与政治更是有紧密的联系。

在人物形象塑造方面为了表现杨子荣“气冲霄汉”、“壮志撼山岳”的勇敢豪迈气概,在本场的开始,用表现风雪交加、骏马奔驰、气势壮阔的音乐形象的新幕前曲,引出一段表现杨子荣飞马高歌、威武雄壮的紧打慢唱式的新型(二黄导板),使观众在人物未出场之前,就感受到一个不畏艰险、勇往直前的英雄人物,扬鞭纵马由远而近;上场后,又为他设计了英武矫健的马舞和打虎舞蹈,更加强了其勇敢豪迈气概的表现。此外用园号吹出根据“气冲霄汉”的曲调变奏的旋律,用琵琶、中提琴写骑马的节奏,形象、细致地表现了杨子荣上山时的情境。它好象在我们眼前展现出一幅气势宏伟、色彩鲜明的画卷,波澜起伏,缓急有序,强弱分明,生动地描绘出杨子荣不畏艰险地穿密林、越山涧、上高岭、下陡坡的豪迈气概和骑在马上眺望四方的雄姿。它寓情于景,情景交融,在杨子荣出场之前,就使观众感到一个具有革命勇敢和革命智慧的英雄形象,由远及近,扬鞭纵马而来。而这一切描写,又都紧紧围绕一个中心任务:揭示杨子荣的内心世界。杨子荣唱完(导板)后,经过改造的(流水)锣鼓点由轻渐响,和管弦乐一起送他上场,有力烘托了他的英雄气概。在唱到“迎来春色换人间”这句诗意盎然、含意深远的优美唱词时,前面先有一个和弦上去,接着用富有民族特色的笛子伴奏,在音色上和前后作出鲜明对比,揭开一个新的境界,使观众眼前浮现出推翻一切剥削制度后“环球同此凉热”的动人景象,展示了杨子荣宏伟远大的共产主义理想。

《打虎上山》这场戏的亮点有三个:一是它的场景美伦美奂,远处群山白雪皑皑,近处雪松高耸挺立,朔风呼啸,雪花飘飘,令人有身临其境之感。二是演员边舞边唱,舞姿潇洒形象,唱腔高亢明亮,体现出不凡的基本功。三是该场剧的音乐设计优美动听,将铿锵有力的京剧锣鼓与丰富多彩的管弦乐队结合起来,尤其是那一段园号独奏,将风雪弥漫的密密丛林和巍巍群山渲染的辽阔深远又带有几分神秘。增强了整场剧的戏剧性。

综上所述,《智取威虎山》虽然受到“文革”期间极左思潮的影响,存在着人物音乐形象塑造上的“高、大、全”的问题,但它在丰富京剧音乐的表现力和如何体现京剧音乐的戏剧性、时代性等方面,还是做出了有益的历史探索。在剧本与音乐创作、配器与中西乐器的结合都有了很大的提高和发展,从而使得京剧“样板戏”在音乐上具有相当高的艺术水平和欣赏性。■

参考文献:

- [1] 连波.《戏曲作曲》.上海音乐出版社,1989年7月第1版.
- [2] 国务院文化组文艺创作领导小组编.《革命现代京剧主要唱段选集》.人民音乐出版社,1974年11月第1版.
- [3] 《革命现代京剧〈智取威虎山〉总谱》.上海京剧团《智取威虎山》剧组集体改编及演出.(1970年7月演出本).人民出版社,1971年8月第1版.
- [4] 军驰.《现代京剧音乐创作经验介绍》(上、下册油印本),1996年1月.
- [5] 《论京剧“样板戏”的音乐改革》(上、下).黄钟,2002年第3、4期.

(山西大学音乐学院2010级研究生)

