

现代京剧《红灯记》选段

——《雄心壮志冲云天》音乐分析

◇ 陈 芳

摘要：作为“国粹”艺术的京剧，为顺应时代的潮流，进行了系列改革。本文以现代京剧《红灯记》中李玉和的唱段《雄心壮志冲云天》为例，依照其板式顺序作具体分析，来说明现代京剧为塑造英雄人物打破框框，创造不同系统综合应用的新程式，器乐的发展成为气势宏伟、表现力丰富的中外混合乐队，它是“以局部服从整体”，以伴奏为主，能为歌唱伴奏，为内容服务。

关键词：板式 李玉和 京剧革命

戏曲音乐是我国民族民间音乐体裁的一种，它是戏曲艺术表现人物思想感情、刻画人物性格、烘托舞台气氛的重要艺术手段之一，也是区别不同剧种的重要标志。京剧音乐是京剧综合艺术中一个重要组成部分，它是塑造人物形象、揭示人物内心世界和体现剧本主题所不可缺少的手段。

现代京剧《红灯记》是阿甲、翁偶虹根据上海爱华沪剧团同名沪剧剧本改编的，由李少春、李金泉、刘吉典等为其设计唱腔，1964年参加京剧现代戏观摩演出获得成功。原先哈尔滨市京剧团演出时称其为《革命自有后来人》，后来北京京剧团又将其改称为《红灯记》（以下简称《红》）

《红》剧故事发生在抗日战争时期敌占区某地。全剧的主题思想是以李玉和祖孙三代人与日本宪兵队长鸠山为首的日本法西斯侵华势力作顽强英勇的斗争，表现李玉和一家为了祖国人民大智大勇、坚贞不屈的高尚品德。从《红》剧的艺术构思上看，整个戏剧情节和戏剧冲突自始至终都紧紧围绕着革命英雄李玉和等千方百计地把密电码送往柏山游击队和日寇鸠山等绞尽脑汁妄图阻止密电码送往柏山游击队这个斗争而展开的，可见李玉和是全剧的第一号人物。在创作过程中，作者紧紧抓住阶级斗争这个纲来塑造他的典型性格，以李奶奶、铁梅等正

面人物烘托他的高大形象，以鸠山、王连举等反面人物的假恶丑进一步对比他的真善美。《红》剧在唱腔方面既保持了鲜明的京剧风格又赋予了新颖的时代气息，音乐设计别具匠心。第八场是全剧的高潮，这一场最集中地塑造了李玉和的文学形象及音乐形象，其中他的核心唱段《雄心壮志冲云天》更是淋漓尽致地抒发了共产主义战士在生死考验面前的壮志豪情，成为整个音乐布局的重点。下面就该唱段依照其板式顺序作具体的分析。

《雄心壮志冲云天》是第八场抒情专场中的重要唱段，也是全剧的音乐高潮，是塑造李玉和音乐形象的关键所在。从唱词的内容来看，全段可分之三个部分：从“狱警传似狼嚎”至“抗日的烽火已燎原”为第一部分，是对李玉和与敌人斗争

的描述；“日寇，看你横行霸道能有几天”至“想到此，信心增，斗志更坚”为第二部分，写李玉和远大的革命理想；“我为党做工作”至最后归为第三部分，写李玉和对革命工作的念念不忘。整段采用二黄唱腔。二黄通常是“板起板落”，以5—2定弦，通常定调1=E，曲调级进较多，声腔的音乐性格严肃深沉，擅于表现舒展抒情的感情。整段唱腔组套方式属快慢交替：

二黄导板→回龙→原板→慢三眼→原板→垛板
稍慢 中速 较慢 中速 较快

导板前有一段长的“引奏音乐”，用铜管乐作为先导，庄严地引出高亢雄壮的英雄主题，然后是以三大件为主的快速激昂的音调，其间采用功能性和声，大量使用强烈而刺耳的不协和和弦，先声夺人，在李玉和尚未出场之前，把英雄挺拔巍然屹立的神态，举步有力的形象和与敌人决一死战的气概鲜明生动地表现

网上借阅、多媒体教学、电子阅览室、通讯广播、数字图书馆等诸多方面。而这些功能的实现，必须依托于高性能的硬件设施。现在我校图书馆正处于数字化发展的前期，大学城的建设尚未完工，接下来必然是设备的进驻和安装调试，这个期间一定规划好图书馆的数字化建设方案，在财力允许的前提下，一定要购置性能高一些、可扩展的计算机网络设备和存储设备，为以后的发展预留出更大的空间。随着高校多媒体网络教学、数字图书馆等应用的展开，高校校园网应采用万兆以太网作为主干的网络，这种高速链路构建的校园网络，使得各分校区之间的连接，可实现端到端的以太网访问，进而提高传输效率，有效保证远程多媒体教学和数字图书馆等业务的开展。

总之，高职院校图书馆的发展有许多问题值得思考，在其发

展建设的过程中，可以借鉴大学图书馆的许多宝贵经验，又不能完全死搬硬套。图书馆的建设应该因校制宜，结合自身的能力和特点，创办出富有鲜明高职教育特色的图书馆，提高服务质量和水平，真正成为教学科研的好帮手，科技信息的导航者。

参考文献：

- [1] 章国超. 高职教育带给图书馆的思考. 图书馆学刊, 2002 (增刊);
- [2] 魏力更. 高校图书馆电子资源体系的建设与发展, 2006 (3);
- [3] 马凌云. 略论中小型高校图书馆的发展, 河北科技图苑, 2005, 18 (4)

(作者单位：重庆医药高等专科学校图书馆)

出来。这段引奏音乐不仅描绘了敌寇暂时猖獗的险恶环境和白色恐怖的气氛,而且烘托了英雄气吞山河、大义凛然的革命正气,为李玉和的出场作了强有力的铺垫前导。紧接着引出慷慨激越的“二黄导板”,乐队作暂时的停顿,在一阵强烈的锣鼓段声中,李玉和身负重伤,艰难地拖着自己受伤的肢体,坚强地屹立在舞台的中央,当唱至“我迈步出监”时,在“迈步”后有一段乐队全奏的间奏,然后三大件和乐队演奏由轻渐响。直至高八度的“出监”,伴奏与唱腔融为一体。这里三大件的演奏全是“跟腔式”包腔,和声运用了减三和弦和变化重属七和弦,音色硬朗,富有动力性,烘托了李玉和视死如归、把刑场当战场的无畏气概,之后用乐队全奏再次奏出李玉和的英雄主题,强收,引出“回龙”。

二黄回龙是京剧革命之后二黄声腔中所特有的板式,通常接在二黄导板的后面,是二黄导板与其他板式转接时的过渡,属于下句句式,它的前半部分因与二黄导板相连,为了和二黄导板形成对比,是垛句式处理,后半部要转入其他板式,因此通常是近似二黄原板节奏,并有一个较长篇幅的拖腔。本唱段中的“回龙”是一句急切高昂的“回龙腔”,三大件在这里弓法干脆,出音强劲,运用了以“加花式”、“跟腔式”为主的包腔手法,充分展示了英雄压倒一切敌人的气概。唱至“锁不住我雄心壮志冲云天”之后有一段较长的拖腔,三大件运用“重复式”的包腔,加上乐队功能的和声,生动刻画了英雄的豪迈气概,之后又是一段间奏,运用各种乐器在各个音区依次呼应地演奏由主题音调变奏而来的旋律,一方面把李玉和坚韧不拔的钢铁意志揭示无遗,另一方面刻画了他的心潮逐浪高、气冲云霄的内心世界。

从“贼鸠山要密件毒刑用遍”起转入了“二黄原板”属2/4拍,一板一眼,叙述性较强,唱腔由上句和下句组成,下句往往比上句紧凑,简短,结构不对称,下句的第二分句往往是“板后”起唱。其基本格式如下:(以十字句为例)

上句: X | X | X (X) | X | X | X (X) | X | X | (X) | X | X - |
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

下句: X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | (X) | X | X - |
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

在配器方面再次用乐队及锣鼓的穿插,三大件采用“跟腔式”包腔,适当的地方运用“加花式”包腔,强调了李玉和的宁死不屈和对敌人的无比仇恨。唱至“抬头远看”处又是一个长拖腔,引出一个精心处理的间奏,用笛声和弹拨乐演奏着脱胎于李奶奶说家史配乐的旋律,由此引出了《大刀进行曲》的音乐主题,扩充了舞台的空间和时间,显现了“抗日烽火已燎原”的景象。从“我看到革命的红旗高举”开始,三大件以“加花式”包腔贯串,到“但等那风雨过”时,改用以“重复式”包腔为主,唱腔逐渐趋向柔和,接着由吹管乐器与弦乐器演奏一抒情过门,引出了《东方红》的音调,表现了李玉和在残酷斗争面前置个人安危于度外,展望未来,看到了东方一轮红日将要喷薄而出照亮大地,由此将“原板”转入了“慢三眼”。

整个“慢三眼”是全唱段的高潮所在,用抒情豪迈的笔法来处理高潮是这段的特点,这里弦乐伴奏以一定的和声为背景,衬以附加声部的复调旋律,三大件的伴奏用“反复式”、“加花式”、“跟腔式”的交替,淋漓尽致地表达了李玉和誓为革命奋斗终身的信念,同时也体现了他无限憧憬的内心世界和丰富的感情,他向往着以毛主席为首的老一辈革命家领导全国人民走

向胜利,对建立新中国的那一天充满着眷恋之情。高潮过后又转为“二黄原板”,依照前面所述的二黄原板的基本格式,现将该部分分析如下:

上句: 我为党 做工作
很少 贡献

下句: 最关心 密电码 未到 柏山

上句: 王进华 他和我 单独 联系

下句: 因此上 不怕 他 乱 咬 乱 嚼

这四句表现了一个革命战士对党的事业的赤胆忠心,叙述了李玉和对密电码转移任务的关切及对叛徒的憎恨。上句“我为党做工作很少贡献”是3+3+4的十字句形式,每个分句都是“板起板落”,显得节奏沉稳,曲调朴实;第二句“做工作”有小拖腔,扩展了一小节;下句“最关心密电码未到柏山”比上句紧缩了三个小节。第三、四唱句,内容是仔细判断,分析情况,坚信革命任务一定能够完成,从内容出发,唱腔紧缩,各分句也紧接,上下句均有过门衔接,体现了李玉和爱憎分明的重要侧面。为了表现李玉和的革命激情和崇高革命气节,最后采用了由2/4节拍转1/4节拍的“垛板”,字多腔少,曲调顿挫而铿锵,烘托了李玉和坚定不移的崇高品质,结尾使用了散收,刻画了李玉和伟大的音乐形象,深刻地揭示了无产阶级英雄“最有远见、大公无私,最富有革命的彻底性”的阶级本质。

《雄心壮志冲云天》的唱段除了上述的在板式、配器、表现内容等方面的独具匠心外,与此相适应的,在这一场安排的舞蹈造型也特别丰富,特别集中,在此就不作具体叙述分析了。总的归纳,可以说舞姿始终与音乐紧密配合,二者交相辉映,在全剧中如异峰突起,从另一角度对完成李玉和的英雄形象起了巨大的推动作用。

李玉和——雄心壮志冲云天,对这段“一个共产党员的内心独白”仅作上述的分析还是远远不够的,今后我们还需加倍努力,对其作更加深入地分析与了解,希望会有更新的突破。通过对这一唱段的分析,我们能清楚地看到京剧艺术改革后的光辉,虽然不能说它的音乐创作是最完美的,但可以以此为更上一层的起点。让我们共同努力,取长补短,将京剧艺术发扬光大。

参考文献:

- [1]《中国戏剧研究》叶长海主编;
- [2]《京剧与中国传统文化》杜长胜主编;
- [3]《京剧音乐论述》李刚 王喜太编著;
- [4]《京剧红灯记的起源》刘灵 (电影文学 2005.7);
- [5]《从革命现代京剧看传统戏剧的转型》杨健 (中央戏剧学院学报 2003.3) (作者单位:温州大学教育学院)