

京剧程派剧目《锁麟囊》音乐分析

张 玄

《锁麟囊》是程派名剧，创作之初它的目的便是集程派之大成，从其编演的效果看，这个目的也确实得到了实现，尤其其中的几段唱腔已成为脍炙人口，经久流传的经典。

《锁麟囊》讲的是富家千金薛湘灵与贫家小姐赵守贞于新婚之日同在春秋亭中避雨，薛同情赵的贫困处境，并慷慨赠其装满宝物的锁麟囊以解燃眉，不曾谋面未留姓名，天晴各自散去。几年后，薛湘灵回家探望母亲遇登州大水，慌乱中与家人失散。无巧不成书，薛逃至莱州后恰巧投靠到赵守贞家里做了老妈子照看赵的儿子。一日奉公子命上楼寻球误入了赵家的禁入之地，却猛然见锁麟囊奉于墙上，感极而泣。赵守贞见状仔细盘问才知薛湘灵就是当年赠囊的恩人，改容敬礼，结为姐妹，并助她一家团圆。

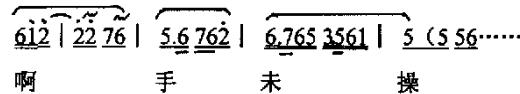
剧情跌宕起伏、一波三折、富有戏剧性，唱腔使用了二黄腔系和西皮腔系，根据剧情需要，其中用了【二黄散板】、【四平调】、【西皮摇板】、【西皮二六】、【西皮流水】、【西皮散板】、【二黄慢板】、【西皮原板】等板式，其唱腔音乐的结构也是与剧情安排基本一致的，每一场中只使用二黄唱腔或只用西皮唱腔。从全剧整体音乐节奏来看，进行速度为快——慢——快，开头两场的只交代事情经过，没有赘述，只用清丽而简洁的音乐一笔带过，至薛湘灵与亲人失散后到薛大段的内心独白，音乐节奏明显的慢下来，不惜笔墨的刻画人物内心的微妙变化和无限感慨。从唱腔音乐来看无论是【二黄】或者【西皮】各个板式的唱腔大都建立在传统唱腔基本结构的基础上，但也有丰富的变化，多处运用了紧缩、扩展、暂转调、结构借用等作曲手法，有时根据唱词不规整的上下句、排比句等在音乐上也予以出新对应，创作出风格独特的唱腔，时而细腻委婉时而一泻千里，对比强烈戏剧性强。《锁麟囊》这出剧目中的成套唱腔多是分切式唱段，即融唱腔、念白与动作于一体，念白与动作中用行弦伴奏并引至下一段开唱，全剧浑然一体，节奏紧密唱腔委婉动听。下面将各个唱段做简要分析：

“怕流水年华春去渺”

这一段【四平调】唱腔是薛湘灵第一次出场亮相的第一段唱，富而娇嫩的薛小姐在丫鬟的搀扶下缓步登台，未出场时先将嫁妆挑剔了一番，这位大小姐这时张口究竟应该唱什么呢？剧作家已于唱词上有所安排，先叙“愁怀”，不过是闺中小姐的多愁善感罢了，但同时要表现出其高贵的身份，举手投足间透出一个“雅”字，唱腔自然是不可随意的，二黄唱腔庄重、典雅，正是符合如此身份的人物要求的，而薛湘灵作为一个妙龄少女，其美貌与温柔性情自不必说，因此这里选择【四平调】来演唱实在是再合适不过了。

【四平调】作为二黄腔的特型腔调，由于其多用变宫音，很容易利用变宫为角转入属调，即二黄的反调上，通过清角为宫转回到二黄上，易于穿行于二黄与反二黄之间的【四平调】在表现雍容华贵、端庄美丽的女性时便有其独到之处。

传统的二黄过门配合薛湘灵的上场动作，四句唱腔基本是传统唱腔正格进行，从整体上看，这四句的进行速度是慢——快——慢，行腔之中仿佛没有程派的特型强调，但句句落于“遥条”辙的唱词已将程派特色展露无遗了。这段唱腔的两个下句均采用了移位、缩进的形式，即前句句尾略去一节，下句抢在上句起，两句紧密相连，使得唱腔紧凑而无拖沓之感。结尾最末一句加了一个典型的【四平调】的重复句。

落于徵音的唱腔又顺畅地接到行弦上，作为念白的背景音乐，将这四句与下面的唱腔有机地联系在一起。“仔细观瞧仔细挑选”前【顶板】起，分句之间将过门省略，第一句是换腰的关系，两个平行乐句叠在一起，增强了与后句的对比关系，然而两个大乐句之

间又是换头合尾的关系，仅于两句唱词上就完成了一个起、承、转、合的完整结构。

其后的两句又是正格进行，而至“速唤薛良再去挑”一句又为紧缩句。唱腔与人物情态是十分一致，完全吻合。“仔细观瞧”、“仔细挑”讲的是一件事情，自然用平行乐句，而湘灵初识锁麟囊自然是要细细端详的，在“囊”字上扩充一小节正符合了这“初识”的情态，而后则是欣赏、把玩，速度自然慢些，用了【四平调】的正格进行。发现不满后，态度急转直下，用紧缩句唱了“速唤薛良再去挑”。显然，如果此处用大段的拖腔是绝不合适的。甚至唱腔落于宫音之后，连完整的收尾过门也没有便匆匆结束了。想想剧情的发展，此时此地、此情此景，用唱腔这样结束是恰如其分的。

“春秋亭外风雨暴”

这一段在全剧中可是重头戏，是人们传唱的经典。富而娇娇的千金与贫而卑悲的贫家小姐于新婚之日共在春秋亭中避雨，薛湘灵同情贫者的遭遇而慷慨解囊，不留姓名，不想受报；贫者也出于朴素诚挚的心理，意外获囊，转贫为富，耿耿恩恩，铭刻在心，体现了人与人之间真与善的基本美德。结构上采用了分切式唱段，即唱腔+行弦(动作或念白)+唱腔的形式，用音乐贯穿，无停顿之感。

第一句开唱旋法上“程味”十足，虽无一处是改变传统正格唱腔结构的，却很有新意。“亭”、“外”两字，阳平与仄本身就是一对对峙，先上后下，于这两个字上安排两个大跳的音程，且用顶真格，旋律发展手法很巧妙。

经比较可以看的出上、下句的一部分是基本相同的：

开唱句第三分句第一节：6.5 6 65 0

下句第二分句：6.5 6 6 5.6 5 3

这种错开位置的模仿与重复，仿佛是换了头尾而同

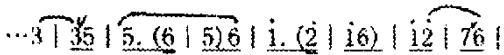
腰的两段旋律，让人听起来有亲切感，且增强了两个对比句间的联系。“为什么鲛珠化泪抛”又是作了变化处理：

“此时却又明白了”一句从上句转入[流水]板式，唱词内容、人物情绪与唱腔的旋法特征、板式运用是一致的。薛湘灵作为一富家千金半日里在闺中衣来伸手、饭来张口，被母亲百般娇宠，哪知还有如此贫苦的与自己年龄相仿的小姐，听到哭声开始自然是疑惑的，充满同情心的她思忖良久忽然茅塞顿开，开始明白了“世间也有饥寒悲怀抱，也有失意痛哭号啕”，于是为下面的慷慨赠囊埋下了伏笔。[二六]转[流水]由慢至快的板式变化，将薛湘灵思想转变形象地描绘出来了。[二六]中唱出了许多疑问，得出答案后变为了[流水]的一泻千里，一气呵成。无论宏观还是微观都显得精致、切题，禁得起推敲。

接下去便是节奏紧凑的“赠囊”与“受囊”的对话，薛湘灵一直是[西皮流水]板式唱腔，节奏轻快，唱腔易于记忆。而赵守贞唱腔的板式则是[西皮摇板]。在音乐上形成对比，而由于[西皮摇板]是在[西皮快板]中衍生出来的，是[西皮快板]的散板化，因此二者又是对立统一的，连在一起浑然一体，毫无雕琢的痕迹。

[流水]之中，多有切分节奏的运用，旋律重音时有更替，便觉灵活悦耳，如“悲声惨”，“莫不是”两处

重音突出的部分皆是反拍，收到了很好的艺术效果。在这几段大段[流水]中，最吸引人的有两句，一句是骂梅香中的“休要噪且站了，薛良与我去问一遭”，在快速的行腔中，长、短句整散结合，别具魅力，尤其唤“薛良”两字时小三度下滑腔，俏皮动人，很是耐人寻味。另一句则是“嘱梅香”一段中“忙把梅香（我）低声叫”一句的拖腔：

忙把梅香（我）低声

5656 | 11 | 67 | 165 | 46 | 4643 |

叫

2323 | 55 | 23 | 6161 | 2(5)32 | 1235 | 2 |

下四度模进

前面是紧凑的，节奏很快的唱腔，突然到此处慢下来，有一个拖腔，其中又有下四度模进徵、商调式的短暂交替，十分丰富，很新鲜。

“一霎时把七情俱已昧尽”

这一整段唱腔是剧情的一个小高潮，是薛湘灵的大段的内心独白。天有不测风云，人有旦夕祸福，薛湘灵一家回登州探望母亲时恰遇洪水，将她与家人冲散，辗转来到莱州，给别人作了老妈子。失去亲人的彻骨悲痛与生活的巨大落差都给了薛湘灵很大的打击，她自幼娇生惯养，对自己的儿子更是视若掌上明珠，此时却突然角色一变，成了照顾别人孩子的老妈子，卢天麟的一句“要绿马”又触动了薛湘灵的心事，待小公子熟睡后，她百般心事涌上心头，唱出了这个低回婉转、深沉感人的唱段。这个缓起的唱段先抒情怀再叙愁肠，几多感慨、几多悔悟。

从此唱段的进行节奏来看，是由慢至快的，[二黄慢板]——[二黄快三眼]，从单句唱词的进行上看，也是从有拖腔——无拖腔的正格进行方式——局部变格——紧缩句，和人物情绪完全吻合、紧密对应。调式上二黄旦腔采用变宫为角的暂转调变为以徵、角为支柱音的上五度调宫调式，这个唱段中还运用了羽商、宫徵的短暂交替，使得色彩更加丰富。[二黄快三眼]的旦角唱腔很有魅力的地方就是下句第一分句的切分，顿挫感强，且与上句有了快慢、疏密的对比，这段唱腔把这个特点发挥到了极至，非

但唱词音韵、旋律走向上安排的合适，且在多句式前的上句“这也是老天爷一番教训”一句借用了下句的结构，新鲜又熟悉，让人百听不厌。

此句前省略过门，紧凑、明快

1. 612 7672 55 (7) 65656 7 (656 | 7767)

渗透了

完全依字行腔，小三度下行有感染力

2272 322 77 (676) | 5. 652 3356 7 (6) 77

辛酸处泪湿

变格止于板上

三眼上唱

6. 6 | 6. (276 5. 656) 7. (27) 6 | 5 (656)

衣

扩展拖腔 借用下句特色

7 7 1 1 6 3 5. 6 5 (676) |

襟。这也 是

第二分句头颤起，借用下句结构

56) 5 6 7 6 5 | 5. 6 56 7. 6 6. 7 | 66

老天爷 —— 番

3535 6561 56 | 1

教 训，

“当日里好风光忽觉转变”

薛湘灵为给小公子寻球擅闯禁地，惊见锁麟囊，一时触动了她满腹悲情，夫人审问，她详细的描述了新婚之日的情形。这一段主要以叙述为主，在前面这些剧情都是出现过的，而在此处由薛湘灵自述别有一番味道。据说在剧目创作时，剧作家本来安排的是[二黄]的成套大段唱腔，程砚秋先生看过之后建议能不能改作[西皮]，中间亦可以加[哭头]，并将唱段切断，中间加上三易座的情节。现在看来，这真是神来之笔。思念多时的往日赠囊恩人就在眼前，实情越来越明了，赵守贞此时证实自己猜想的心情是迫切的，而在前面薛湘灵大段的抒情唱段之后，也应该有节奏明快、简洁紧凑的唱段进行调节，因此这里用了[西皮原板]——[流水]的节奏轻快的板式，增加了这出戏的喜剧效果。

从唱词上看，这段唱腔也是整散结合，因此在唱

腔设计上也不拘泥于传统。开始的一对上下句方整严格,完全是传统唱腔格式的套用,下面一句“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、人生呐喊、都到说是大雨倾天。”还有那句“她泪自弹声续断、似杜鹃啼别怨、巴峡哀猿动人心弦好不惨然”则用了大量的排比,唱腔也根据唱词做了扩充,其中用了速度、音区上的对比,唱腔新颖、耐人寻味。

“换珠衫依旧是当年容样”

赵守贞确认眼前的这位薛妈就是当日慷慨赠囊,解己燃眉的恩人后,惊喜万分,吩咐丫鬟带薛湘灵去后面更换自己的衣服。从富贵千金沦为别家奴仆的薛湘灵懵懵懂懂换上了绫罗衣衫,亲人们又都来至眼前,一切似梦境般大起大落,见到官人却又遭怀疑,惊喜、委屈、疑虑一齐涌上了心头,待赵守贞道明了原由,全家团圆,又有了对人生的感叹。这一段戏剧性很强,板式上用了[西皮二六]——[哭头]——[西皮垛板],承接前面“当日里”一段,剧情的速度渐渐紧凑,唱腔音乐也逐渐加快了进行的节奏。[二六]板的特点是速度中庸,唱腔旋法是紧中有慢的结构布局。

第三部分④尾加腔扩张

落于2

The musical score consists of several measures of traditional Chinese musical notation. The lyrics are written above the notes. The notation includes various note heads (circles, squares, triangles) and rests, with some notes having vertical stems and others horizontal stems. Measure numbers and performance instructions like '落于2' are also present.

想

仔细分析《锁麟囊》一剧唱腔音乐,构思精巧,跌宕起伏,音乐上给了我们很多启示:唱腔节奏要基本与剧情发展、人物情绪吻合,对整出戏的音乐要有宏观布局而非只细枝末节上的刻意雕饰;一些精致、风格浓郁的唱腔很好的起到了刻画人物性格、表现人物情感的作用,利用传统腔型句式分解剖析并再创作获得了意想不到的良好效果,正如程砚秋先生在《创腔经验随谈》中所讲到的一样,唱腔音乐遵循“又新奇、又熟悉、又好听、又好学”的原则,创作出的必是易于被观众接受和承认的成功作品。

(责任编辑:曲谨春)