

京胡曲牌《夜深沉》的衍变

王彩云

摘要:京胡曲牌[夜深沉]是京剧曲牌之一,由于该曲旋律优美、主题鲜明,被改编用在不同艺术形式中。这首曲牌为京胡开拓了广阔空间,也为京剧音乐焕发了生机。从该曲的起源进行探寻、梳理,分析了它在京剧传统戏、现代戏、民族器乐曲、京胡独奏曲等多种艺术形式中的运用。

关键词:夜深沉 京胡 京剧音乐

在中国音乐舞台上,有一首京胡曲牌[夜深沉],它一改以往传统京胡曲牌的模式和语言,吸收和借鉴了其它民族器乐音乐元素,“海纳百川,有容乃大”形成了极具个性的经典名曲。此曲一经演出,便引起人们对它的极大关注,无论从京胡独奏这种形式,或是京胡蕴含的艺术魅力,都超乎人们对它的认知,这首美轮美奂的乐曲如闪亮之星划破长空,给人们留下深刻而美好的意境震撼。

一、《夜深沉》起源

[夜深沉]是根据昆曲《孽海缘·思凡》中[风吹荷叶煞]唱腔变化发展而来。原曲唱词如下：“夜深沉，独自卧，起来时，独自坐。有谁人孤凄似我，似这等削发缘何？恨只恨说谎的僧和佛……。”[夜深沉]是以其中几句为基础，发展衍变成现在的旋律。乐曲标题沿用我国词牌取名时常用的办法，取其前几个或曲牌中的字为名，即[风吹荷叶煞]唱词中的开头三个字“夜深沉”为曲名。因为是以该曲牌的其中几句唱腔旋律为基础，所以在[夜深沉]开始的旋律，基本与[风吹荷叶煞]无大差别。

风荷叶煞 0 [1.2] 6 [3.1] 6 [1.12] 3 [2.2] 6 [1] 3 [2.2] 6 [1.2]
夜深沉 独自睡 起来后 独自半。有谁人 孤凄
夜深沉 051165167651363516156126351613635161561113216235161561

风吹荷叶响 0.5 | 1.2 | 626 | 05 | 62 | 1.1 | 91 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
似 我， 倒这第 制发 缘何？
夜 深 沉 9156 | 1257 | 626 | 05 | 62 | 1.256 | 2.211 | 2 | 121 | 1653 | 2321 | 6261 |

风吹荷叶煞 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夜深沉 2-121|2653|2321|6561|212|

从以上谱例中显而易见看出，[夜深沉]是以这几句唱腔为主的情况下，加花变奏而来。从“似这等削发缘何”唱腔开始，首创者围绕这几句主题音

乐进行发展、延伸，经历代琴师的精雕细琢，一首旋律优美的曲牌便这样诞生了。随后这首曲牌被广泛运用到京剧中，为剧中人物舞蹈或击鼓等配乐。

二、《夜深沉》在传统京剧中的运用

[夜深沉]这首曲牌的形成,体现了改编者和琴师的高超创造力。曲牌运用中国民族五声调式的手法,在旋律上多以八分和十六分音符为主,没有过多炫技,而把重点放在节奏和韵味上。在体现了戏这首曲牌诞生的年代,它的功能也仅限于烘托气氛、配合演员表演,曲牌本身并没有思想内容,这也恰恰是京剧曲牌的特色,符合戏曲音乐的审美特征。

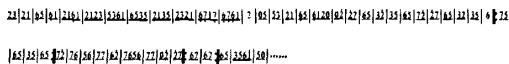
[夜深沉]在传统京剧的运用，主要体现在两个剧目：《霸王别姬》和《击鼓骂曹》。

《霸王别姬》是京剧大师梅兰芳先生的代表剧目之一，讲述的是楚汉相争，英雄项羽和美人虞姬的悲壮爱情故事。“力拔山兮气盖世”的项羽，在汉兵掠地、四面楚歌的窘境下，虞姬已知项羽气数将尽，面对死亡，不愿独生，不愿后死。在项羽临死不屈之时，虞姬为宽慰项羽，边歌边舞以酒解忧。梅兰芳运用了[夜深沉]这首曲牌来表现“一个落寞荒冢，一个遗恨乌江”的悲壮场面，使观众的视听为之一振，无不动容。

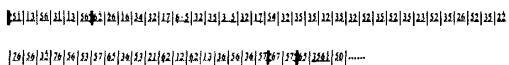
[夜深沉]作为虞姬舞剑的配乐曲牌，在演奏时既要符合虞姬的当时心境，又要对演员舞剑的动作熟稔于心。曲牌开始时速度缓慢，完全随演员的舞剑动作而行进，在舞剑的亮相动作上，旋律刚好落在重音上，二者非常贴切，相得益彰。

作者简介:王彩云,中国戏曲学院副教授;主要研究方向:京胡专业教学、舞台演奏。

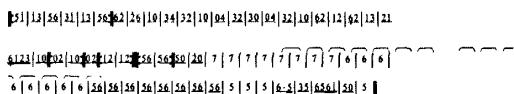
快板,为京胡的独奏做好铺垫。

4. 进入京胡的华彩乐段,演奏者可以倾尽所能来展现个人和器乐的风采,掀起全曲高潮。

5. 京胡华彩过后,大乐队以齐奏形式,重复华彩主题乐句,强化主题再进行到尾声。

这首改编后的[鼓乐夜深沉],在原曲基础上扩大成前有引子、慢板;后有中板、快板的板式结构。曲调由繁到简,在快板段落中作了较多发展。刚劲而柔美的音乐得到充分展现,使原曲得到升华。

五、京胡独奏曲《夜深沉》

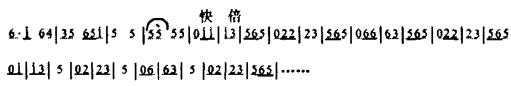
伴随着京胡的漫长发展历程,[夜深沉]这首传统曲牌已逐渐被二度创作、改编乃至重新编著成为多个版本。它已不再是从前为舞台上的表演作衬乐,而是从侧幕走向台中,由伴奏走向独奏。这些改编后的乐曲,无论在演奏技巧、艺术表现力上,均对演奏者均提出较高要求。

独奏曲[夜深沉]是作曲家吴华创作的京胡组曲《虞美人》其中一个乐章。全曲共有六个乐章:楚汉争、散愁情、闻楚歌、劝君王、夜深沉、虞姬恨。其中的第五乐章[夜深沉]已成为音乐会上最受欢迎的曲目之一。作曲家把传统曲牌[夜深沉]重新编著,保留了传统曲牌的结构外形,进入单纯的创作领域。把原本单一的板式发展为行板、小快板、快板、垛板、急板等多种板式的大型乐曲,表现了虞姬舞剑时的飒爽英姿和情深意切。作曲家运用现代作曲手法,使旋律流畅入耳、层层递进,似飞流直下的瀑布,一泄千里,将虞姬所有情感充分释放。

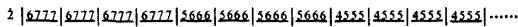
这首乐曲与其它版本的主要不同之处在于:

1. 行板转小快板的旋律,虽然记谱方式为1/4拍,但给人的感觉是三拍子节奏型,使旋律琅琅上

口并富有动感。

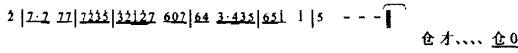
2. 原曲中的“7 6 5”三个长音采用颤弓的演奏方法,这里,为了加强节奏感的处理,把三个长音变为带有装饰音的十六分音符。既增加了演奏技巧难度,又平添戏曲音乐韵味,同时为进入到华彩乐段的急板做好过渡衔接。

3. 接下来的华彩乐段,是京胡独自演奏,用极快的速度,将虞姬的绝妙剑法以及她的爱恨情愁全部释放出来。

4. 最后的结束句,与以上几个版本均有不同,旋律呈向上延展,直抒胸臆、紧扣主题,打击乐在最后一个音符使用“回头”把全曲推向高潮!

结语

[夜深沉]作为具有京剧音乐性质的曲牌,开创了民族音乐的新纪元,这首乐曲不仅在各大晚会常演不衰,还震惊了维也纳金色大厅!京剧音乐得到世人瞩目![夜深沉]为京胡演奏开拓出更广阔空间,焕发了京剧音乐勃勃生机。它的价值不容忽视!

由于这首乐曲的素材好,还被多次应用在各种艺术形式中:如张艺谋导演、陈其钢作曲的芭蕾舞剧《大红灯笼高高挂》;广东歌剧舞剧院编排、刘廷禹作曲的芭蕾舞剧《梅兰芳》;雷蕾作曲的电视剧连剧《夜深沉》等。[夜深沉]已不可同日而语,它所蕴含的思想内容和情感已达到独特品味。但无论哪种改编后的版本,依然磨灭不掉它的深沉意境。

(责任编辑 李 锋)