

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。

风吹荷叶煞 0 | 1 2 | 6 | 3 2 1 | 6 | 1 2 3 | 2 | 1 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 3 | 2 3 1 |
夜深沉 0 2 | 1 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 |

风吹荷叶煞 2 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 |
似我 2 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 |
夜深沉 0 2 | 1 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 | 2 3 2 |

风吹荷叶煞 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
夜深沉 2 2 | 1 2 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 | 2 3 |

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。

22|21|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|...

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。

121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|...

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。

121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|...

6.123|102|103|104|105|106|107|108|109|110|111|112|113|114|115|116|117|118|119|120|121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|...

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。

6.1 64|35 65|5 5 55 55|011|13|565|022|23|565|066|63|565|022|23|565|01|13|5 02|23|5 06|63|5 02|23|565|.....

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。

2 | 6772 | 6772 | 6772 | 6772 | 5666 | 5666 | 5666 | 5666 | 4555 | 4555 | 4555 | 4555 | .....

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。

121|122|123|124|125|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|146|147|148|149|150|151|152|153|154|155|156|157|158|159|160|161|162|163|164|165|166|167|168|169|170|171|172|173|174|175|176|177|178|179|180|181|182|183|184|185|186|187|188|189|190|191|192|193|194|195|196|197|198|199|200|...

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!

2 | 2-2 22 | 2222 | 2222 22 602 | 64 3-422 | 651 1 | 5 - - - 1

金才... 金0

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续剧《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)