

革命京剧样板戏《红灯记》与移植藏戏 《红灯记》经典唱段比较研究

于晓菲

【内容摘要】文革年间是一个样板戏风靡的时代，名列八大革命样板戏之首的《红灯记》家喻户晓，被藏戏、秦腔、豫剧、维吾尔剧等各类剧派广泛移植。该剧讲述的是抗日战争时期，我党地下工作者李玉和一家三代，为向游击队转送密电码而前仆后继、与日寇不屈不挠斗争的英雄故事。而藏戏与京剧作为我国两个古老而又传统的戏剧品种均以其独特的艺术形式演绎过《红灯记》。本文将分别选取革命京剧样板戏《红灯记》与移植藏戏《红灯记》中李玉和唱段《雄心壮志冲云天》与李铁梅唱段《都有一颗红亮的心》中的音乐结构、唱腔、伴奏进行比较研究。

【关键词】藏戏；京剧；红灯记；比较研究

中图分类号：J825 文献标识码：A 文章编号：ISSN 1004-6860 (2015) 04-0065-06

自延安文艺座谈会上的讲话发表后，中国共产党一直在试图创建自己的文学，并且把文学作为一种革命与建设的工具，为巩固政权的需要，革命京剧样板戏应运而生。

“1971年初，文化部下发通知，号召各地文艺院团在确保作品内容、表演形式以及人物动作不变的前提下，挑选一部现代京剧，移植成地方剧种进行演出。^①”于是，堪称样板戏代表作的《红灯记》便被藏剧团搬上了舞台。作为同一国度里的不同剧种，古老的藏

戏比誉为国粹的京剧还要早400年，她们无论从剧本、戏剧冲突、舞台表现乃至语言、曲调、唱腔等各个方面都有着千差万别。笔者以《红灯记》为例，旨在比较京剧与藏戏的异同，试图探究建国以来京剧对藏戏的深远影响。

一、筹剧始末

受“文革”影响，西藏藏戏的发展受到严重阻滞，因曾经在1967年藏剧团解散时早已将大部分人员遣散回家，优秀的艺术骨干

^①维吾尔剧移植《红灯记》始末，热西丁·斯拉依，中央戏剧学院学报《戏剧》2013年第4期总第150期，第35-42页。

图为1974年西藏自治区藏剧团在仓姑寺天台排练《红灯记》的场景

也没能再找回来，藏剧团成员今非昔比；另一方面，藏戏虽有改编的先例但并不成功，它的发展仍旧停留在民间传统的广场表演，舞台戏的发展缓慢且不成熟。《红灯记》的移植要求剧本情节不能改动，不得引用国王等传统唱腔，但可以保留藏戏特有的“缜固”^①特点；音乐旋律需要有所创新，但歌词允许用藏语演唱。总之，既要有创新性又要保留地方特色。按要求来看，剧情、道白、唱词都不能动，除了剧本需译成藏语外，那么《红灯记》的音乐唱腔就是最主要的移植任务。

但《红灯记》的移植并没有想象中那么顺利。首先，传统藏戏剧本早已流传千百年，无论板式还是唱腔都是故事情节的戏剧再现，演员在鼓钹的伴奏下根据剧情散板演唱，随意性较强。藏戏唱腔腔长词短，以两

句或四句唱腔为主，每段唱腔大致需2-5分钟，且唱腔均已固定，不容改动。暂不说唱腔要重新改编的难度，如若按照传统藏戏的唱腔演绎《红灯记》估计要几天时间，所以藏戏唱腔不管在旋律、节奏还是舞台表现方面远远达不到要求。此外，藏剧团的新老演员仍旧存在不认谱、不认字的问题，即使是写好剧本配好唱腔，演员也不一定可以完全迅速接受。面对这几个问题，担任移植藏戏《红灯记》编曲的边多^②在既无任何移植先例也没有相关资料借鉴的情况下相应的解决办法。

第一，演员问题。由于该剧的唱词是由汉语翻译成藏语，演员大多年轻且不能很好的去理解剧情大意，于是西藏藏剧团从西藏话剧团调来熟悉藏戏的男演员次仁平措饰演男主角李玉和，给年轻演员做出榜样。据当年在剧中饰演李奶奶的藏戏演员卓嘎回忆：

“藏戏没有记谱的先例，很多技巧只能通过原始的口传心授演员才能深刻理解。在教唱之前先要讲明剧情大意，再传授新编藏戏的唱腔和表演技巧。当时排练的条件非常艰苦，没有场地，大家就在木如寺楼顶的空地排练，不分白昼，废寝忘食。”^③

第二，藏戏结构方面。传统藏戏的演出，除了折子戏以外，一般藏戏表演程式都分为三部分，温巴顿（开场戏）、雄（正戏）、扎西（吉祥收尾）。但在移植藏戏

① 缜固：按照藏语的直译，常留柱在《藏族民歌及其演唱技巧》（《中国音乐》，2005年4期，第93—100页）中说道：“缜”是指喉咙，“固”是指拐弯，“缜固”就是一种通过气息和喉咙协调配合形成的跳音技巧。

② 边多，男，藏族，西藏民族器乐演奏家、民族音乐作曲家、民族音乐理论家。享受国务院“政府特殊津贴”专家。

③ 卓嘎，女，藏族，西藏自治区藏剧团演员、国家二级演员。该访谈于2014年8月14日上午11：30—13：00在卓嘎寓所进行。

《红灯记》时是按照样板戏的表演形式，一共分为十一场。有序曲、有结尾。所以藏戏《红灯记》的结构完全照搬样板戏，省略温巴顿与扎西，仅剩正戏。且每场结束均已拉幕告终，而不是歌舞表演。

第三，唱腔问题。移植《红灯记》时边多在藏戏原有唱腔的基础上加上西藏工布及后藏地区的民歌元素，依照每个人物的不同性格创作出符合人物形象的新唱腔。他还根据每个演员音域的不同而编写不同音区的唱腔，力求演员将表现力发挥到极致，最大限度的提升音乐质量。“填固”唱法是藏戏最重要的环节和技术元素，也是评判演员唱功水平高低的重要依据。全剧根据音乐旋律的起伏变化多处运用“填固”这一颇具藏族特点的唱法，创新的同时也不失藏戏本色。

第四，伴奏问题。伴奏乐器是戏剧中重要的组成部分，它的丰富不仅可以激发及调动演员的情绪，也为演员塑造人物形象增添姿色。该剧在原本仅有鼓钹伴奏的基础上加上扎年琴、扬琴、藏京胡等民族乐器以及大、小提琴等西洋乐器构成了一只以民族乐器为主体的混合乐队，大大提升了该剧的表现力。场景音乐的加入也烘托了全剧的气氛，使全剧更为紧密、连贯。

第五，面具问题。传统藏戏面具有着独立的艺术价值和文化价值，它以夸张的色彩与古朴的造型艺术表现出不同人物形象的不同性格，体现了藏民族的审美意识。但由于《红灯记》是现代革命样板戏，讲述的是抗

战时期敌我争斗的故事，与传统藏戏中剧情梗概大相径庭，于是面具被精致的妆容所代替。

第六，服饰问题。由于传统藏戏服饰具有鲜明的民族风格和高原雪域特色，且宗教色彩较为浓厚。但《红灯记》要求服饰全部沿用内地样板戏服饰，颜色款式不必说，甚至连补丁打在什么位置，尺寸多少都有考究。为迎合任务需要，传统服饰也被剧中服饰所代替。

二、唱腔分析

《雄心壮志冲云天》为全剧的高潮——第八场《刑场斗争》中李玉和的核心唱腔，也是李玉和被捕入狱就义前的一段唱腔。李玉和在京剧中行当划分属文武老生，整体唱段慷慨激昂、沉稳有力。

在革命现代京剧样板戏中该唱腔^①采用二黄唱腔，通常为板起板唱，曲调急进音程较多，旋律色调肃穆深沉，整段唱腔快慢速交替进行。节奏从一板三眼到有板无眼、伴奏乐器由铜管乐自慢渐快引出三大件（京胡、二胡、月琴）及弦乐旋律的急进模式表示紧张的唱腔，大量使用不和谐音程并作稍慢处理，影射敌寇阴险狡诈的反面形象，烘托出主人公李玉和大义凛然的英雄气概。唱至“抬头远看”时“看”为一个长拖腔，随即引发无限深思。弦乐渐快急进演奏直至引出《大刀进行曲》的音乐主题，表现出李玉和不屈不挠，敢于同敌寇血战到底的可贵精神。从“但等那风雨过”时唱腔拉宽，节奏

^① 革命京剧样板戏《雄心壮志冲云天》谱例根据《革命现代京剧红灯记总谱》，人民出版社，1971年8月出版，第245-284页，进行整理。

渐慢,情绪逐渐平稳,弦乐与吹管乐抒情过门引出《东方红》的音乐主题,形容李玉和对共产党的由衷热爱以及对新中国的无限向往。

在藏戏移植《红灯记》^①中李玉和的这首唱腔是“达仁朗达”,藏语意为长调唱腔。整首唱腔取自传统藏戏唱腔中高亢嘹亮部分,加上部分藏戏人物旋律进行的特点改编而成,目的是为了刻画李玉和正面英雄形象。该唱腔的节奏为一板一眼、一板两眼、一板三眼以及散板交替使用,同时还保留了传统藏戏中鼓钹伴奏成分以及女声以衬词(ང་མ་ཉཱ་ཞེ་ལྟ།)帮腔,烘托、渲染领唱者的声腔余韵。

唱腔中有取自传统藏戏《诺桑王子》中国王专用唱腔元素,每句中间均加衬词ཉཱ་མ་ལྟ།“缜固”演唱并以衬词ལྟ།“缜固”结尾,乐段中同样也出现《大刀进行曲》^②及《东方红》^③的音乐主题旋律,突出李玉和勇往直前的革命英雄气概,使戏剧主题与音乐主题达到应有的高潮。结尾句加入女声,以紧跟腔式帮腔,重复演唱4次“勇往直前”,旋律自低音到高音突慢且延长,最后拖腔演唱,节奏放慢,情绪激昂,突出音乐主题,唱腔与伴奏同音同收,充分表达李玉和坚定的共产主义信念以及视死如归的壮志豪情。

《都有一颗红亮的心》是剧中第二场

《接受任务》中李铁梅脍炙人口的经典唱腔。该唱腔表现了李铁梅对父亲李玉和、李奶奶以及“表叔”的初步认识和理解,因李铁梅在剧中的行当是个十七、八岁的小花旦,本应有着咿咿呀呀的唱腔和未谙世事心态,但因自幼受李玉和及李奶奶的影响骨子里带有浓浓的革命气息。

在革命现代京剧样板戏《红灯记》^④中该音乐采取西皮流水声腔板式,中快速节奏,是取其流利活泼。跳进音程较多,整体音区偏高,旋律色调明亮、尖锐。从剧情及人物情感出发,大量运用弱起、切分音及装饰音,一板一眼与有板无眼交替使用,语言表达时疏时密、或整或散,刻画出李铁梅天真烂漫,开朗乐观的人物性格,这种赋予个性和新鲜感的节奏形式使音乐分外生动。该唱腔的伴奏乐器以京胡为主,除三大件之外还加入了琵琶、大阮、竹笛等民族乐器以及长笛、双簧管、小提琴、大提琴等西洋管弦乐,打击乐为鼓板。三大件采用“跟腔式”包腔,时刻突出音乐主题。

在藏戏移植《红灯记》中李铁梅的这首《都有一颗红亮的心》^⑤唱腔为“达通朗达”,藏语意为短调唱腔。整首唱腔基调取自西藏工布地区的传统民歌再结合藏戏曲调,轻快活泼富有朝气,较好地表现李铁梅年轻而又坚强的人物性格。一板一眼与一板

①该谱例根据西藏自治区藏剧团指挥扎西洛布提供的1975年藏戏《红灯记》演出原版音频以及边多提供的《红灯记》唱腔手稿进行整理所得。

②《大刀进行曲》,又名《大刀向鬼子们的头上砍去!》为作曲家麦新1937年7月在上海创作的一首抗日救亡歌曲。

③音乐舞蹈史诗《东方红》中的歌曲。

④该谱例根据《革命现代京剧红灯记总谱》,人民出版社,1971年8月出版,第35-40页,进行整理。

⑤该谱例根据西藏自治区藏剧团指挥扎西洛布提供的1975年藏戏《红灯记》演出原版音频以及边多提供的《红灯记》唱腔手稿进行整理所得。

两眼交替使用,大量使用前附点及后附点,唱词与旋律之间结合紧凑,突破藏戏腔长词短的模式进行演唱。该唱腔改变原有藏戏唱腔一人唱众人附和等有领有伴的形式,均以独唱形式呈现,赋予唱腔更多的表现力。该唱腔“凝固”中衬词(ང་མ་དྲི་ཞེ་ཡུ།)的使用使唱腔有波浪式走向,音韵更为饱满,富有弹性。伴奏乐器主要以传统的鼓钹伴奏及“六大件”(扎年琴、铁琴、扬琴、藏京胡、曲笛、嘉令)为主,加上部分民族乐器以及西洋管弦乐,主要以跟腔式包腔、加花式包腔围绕唱腔突出主题。但手铃自始至终贯穿整首唱腔,它的使用代替了传统的鼓钹伴奏,突破原有打击乐的固定模式,更加符合李铁梅朝气蓬勃的人物性格。

三、差异分析

通过将《红灯记》中同一人物同一唱腔的样板戏与藏戏之间的音乐分析比较研究可以发现,西藏藏剧团作曲家边多在创作藏戏《红灯记》时从音乐结构、唱词腔韵以及伴奏模式等几个方面大量借鉴革命京剧样板戏《红灯记》,这样既没有丢掉样板戏的唱腔元素,还将藏族戏剧特点很好的揉进音乐中。虽然二者都是基于传统戏剧进行移植改编,但在藏戏创作中仍然与革命样板戏存在明显差异,主要分析如下几个问题:

1、曲式结构。样板戏结构为标准板腔体,每首唱腔均有固定的曲牌、板式。旋律性强,京剧韵味浓厚。藏戏多以散板为主,随意性较强,没有固定的结构。旋律中带有典型的藏族戏剧音乐特点,民族风格明显,但在创作中效仿样板戏的结构模式以及加入

西方的作曲技法,是将西藏民族音乐与样板戏相融合的产物。在创作中藏戏借鉴样板戏中在曲调内加入《大刀进行曲》及《东方红》主题音乐,在不失藏族音乐本体特色的同时也使藏戏更加接近样板戏。

2、调式调性。样板戏唱腔中多以七声民族调式为主,但演唱时很少使用小二度,仅在过度音中使用。藏戏唱腔中同样多是七声,以“la”为主,多次出现“mi”到“fa”进行或者“si”到“do”的进行,特别是在主要段落中常使用小二度。样板戏唱腔几乎不存在转调,但藏戏李玉和唱腔使用大二度向下转调。

3、伴奏乐器。样板戏伴奏主要以三大件(京胡、京二胡、月琴)为主,之外还加入了琵琶、大阮、竹笛等民族乐器以及长笛、双簧管、小提琴、大提琴等西洋管弦乐,打击乐为鼓板。伴奏紧跟唱腔,配器丰满,多为跟腔式、加花式包腔。藏戏伴奏主要以六大件(扎年琴、铁琴、扬琴、藏京胡、曲笛、嘉令)为主,加上部分如二胡等民族乐器以及小号等西洋管弦乐,打击乐器为传统鼓钹及手铃,且在唱腔中打击乐器起到起承转合的作用。藏戏中主要的板眼结构、节奏律动大量借鉴样板戏的元素,但伴奏均以五声民族调式为主,多使用模进上行旋律,主题音乐变奏较多。

4、唱词唱腔。在李铁梅唱腔《都有一颗红亮的心》中,样板戏与藏戏开头都有一句道白:“奶奶,您听我说。”由于汉语和藏语都属于汉藏语系,其中汉语属于汉语语族,藏语属于藏缅语族,虽然语言不同,但

这一句的语调顿挫非常接近。一首完整的样板戏唱腔均由一人独唱完成，但在藏戏中仍旧保留一人唱众人喝的帮腔伴唱演唱方式，体现出浓厚的藏戏风格。

四、深远影响

为了尽可能全面地解移植藏戏《红灯记》的始末，笔者就此赴西藏拉萨采访了该剧的作曲边多先生，据边多回忆：“为使得藏戏《红灯记》人物形象鲜明，当时在作曲调时先要了解剧中人物的时代背景、性格思想，再选取相应的唱腔元素，确保人物与唱腔统一完整，因此该剧主要人物的性格特点符合唱腔音乐的描述，又与时代特征相吻合。在移植藏戏时借鉴革命京剧样板戏的同时也大量运用了西方的作曲技法，同时也在传统唱腔的基础上参考我国其他戏曲剧种音乐的一些结构形式，尽可能多的保留了藏族戏剧固有的特点，取其精华，比如鼓钹伴奏、“填固”技巧、帮腔伴唱等传统藏戏元素，极大的丰富了藏戏的艺术表演形式。”^①

藏戏《红灯记》的移植，曾在拉萨市各大剧场演出，也引起一阵轩然大波，众口不一，笔者也采访就此采访了当年在剧中扮演李奶奶的西藏藏剧团演员卓嘎，她说：

“《红灯记》的社会反响主要有两点：其一，改动过大，外来音乐元素过多，不熟悉剧情的人看不懂，无法理解剧中的深刻含义，样板戏失去了藏戏原有的特色。其二，该剧的创新合情合理，音乐优美动听，既保留了藏族原有的特点又汲取了样板戏的音乐

元素，使得该剧目在1975年应邀赴北京国庆展演时深受戏剧界、音乐界一致好评，在京工作的‘老西藏’听过后无不表示出对该剧的赞赏以及对家乡的思恋。”^②

虽然现在看来，《红灯记》的移植仍旧不够成熟，存在很多历史局限性，唱腔及配器方面也存在很大的漏洞及缺陷，但笔者认为，该剧的出现使得藏剧团的艺术水平在短时期内有了长足的进步，自《红灯记》时正式创建了以藏族“六大件”（扎年琴、铁琴、扬琴、藏京胡、曲笛、嘉令）为主体的管弦伴奏乐队，组建单管编制的西洋管弦乐队充实了藏戏乐队，既丰富了藏戏音乐的色彩，又能使演员充分发挥传统的演出技巧，以突出藏戏唱腔的韵味和魅力。与此同时，将广场戏隆重的推上了舞台，使她演变为充满时代精神的现代戏剧艺术，又使她充分保留一些能反映传统风格特色的唱、舞、韵、白、表等特殊技艺和广场演出的特点。既继承、弘扬了传统藏戏音乐的风格特色，又丰富了藏戏音乐艺术表现手段，增强了她的艺术表现力。移植藏戏《红灯记》极大地促进和推动了藏族戏剧的发展，为日后藏剧团的发展开辟了新的道路。

【作者：于晓菲，山东冶金技师学院教师】

（责编：桑吉东智）

^① 该访谈于2014年7月25日下午16:00-18:00在边多寓所进行。

^② 该访谈于2014年8月14日上午11:30-13:00在卓嘎寓所进行。