

教育部人文社会科学研究规划基金项目《后“样板戏”时期作品和“样板戏”衍生音乐作品系列研究》，项目批准号：11YJA760071。

京剧“样板戏”《龙江颂》腔式改革初探(中)

王学仲^[1]

(接上期)

二、正反相融

正反相融，就是正调腔与反调腔相互融通。这在《龙江颂》中主要体现于二黄腔系，即在二黄唱段中融入反二黄腔句及腔素，或在反二黄唱段中，融入二黄腔句及腔素。(该剧没

有反西皮唱段，故不存在正反西皮互融之现象)

1.二黄唱段中的反调腔

反二黄由生腔正二黄改弦换调而生成。“改弦”，将伴奏胡琴的定弦法由 sol-re 变为 do-sol，使调门移低四度，其乐句落音不变，腔式与二黄大体相同。但由于腔位音区移低，故其音调形态与正调腔(二黄)略有不同。反二黄生旦不分腔。其乐段腔式如下例《柳荫记》中祝英台唱反二黄原板：

例 19.

反二黄原板

《柳荫记》祝英台唱

由于调门不同，故反二黄腔式若用二黄调(正调)记谱则显示为 la。假如，将例 19 上句腔头改用二黄调记谱(即用示为移位腔。比如，在反二黄唱腔中的记谱音 re，在二黄唱腔胡琴之 sol-re 弦指法记谱)，则为：

例 20.

羽声商调腔

[1]作者简介：王学仲(1956~)，沈阳音乐学院图书馆，副研究馆员(兼音乐学系副教授)，硕士研究生导师。

因而,在二黄唱段中,上句腔头或下句腔尾中一旦出现落音为la的羽声商调腔,即可视为反二黄腔素。

《龙江颂》中二黄有5个唱段:旦腔2段,生腔3段(含老

例21.

百花盛开春满园
[二黄原板] 江水英唱

反调腔

反调腔

这 堤 外 荒 山 一

这个上句腔的前二分句,即为反二黄腔。若将其改为反二黄弦法(do-sol弦)记谱,则显示为商调腔和宫调腔(与例19

例22.

商调腔

商调腔

宫调腔

再如,同段唱腔第9句(上句)之腔头:

例23.

百花盛开春满园
[二黄原板] 江水英唱

反调腔

你 只 想 三 百 亩 夺 取 高 产,

又如,江水英唱《望北京更使我增添力量》第8句(下句):

例24.

望北京更使我增添力量
[二黄原板] 江水英唱

反调腔

出 主 意 烧 柴 草 是 何 心 肠?

在《龙江颂》的二黄唱段中,反调腔不仅用于旦腔,而且用于生腔。如李志田唱段《麦浪起伏心翻腾》第2句(下句):

例 25.

麦浪起伏心翻腾
【二黄散板】 李志田唱

眼望 着 堤外的庄稼 茁壮 茂盛.
麦浪 起伏 我的心
翻 腾.

再如,《百花盛开春满园》中李志田所唱第6句(下句):

例 26.

百花盛开春满园
【二黄原板】 李志田唱

反调腔

为垦 荒 咱度过多少暑和寒.
反调腔
在

又如,李志田唱段《永不忘阶级斗争》第6句(下句):

例 27.

永不忘阶级斗争
【二黄原板】 李志田唱

反调腔

辜负了党的期望,对不起阶级亲人.
反调腔
在

2. 反二黄唱段中的正调腔

《龙江颂》中的反二黄唱腔有2段,32句。其中有7句含二黄腔素,皆为下句。可分为两类:一是含旦二黄腔素;另一类则为含生腔二黄腔素。

(1) 含旦腔二黄的句腔

如上所述,旦腔反二黄与其正二黄腔式不同。反二黄下句尾腔为商调腔,落音为 **re**(与生腔二黄及反二黄相同)。因

而在反二黄下句腔尾若出现落音为 **do** 的宫调腔,则可视为旦腔正二黄之下句腔素。因为反二黄腔调中的 **do** 音等于正二黄腔调中的 **sol**(旦二黄之下句落音),二者在胡琴上,为同一弦位。

含旦腔二黄腔素的例句,如江水英唱反二黄慢板《为人类求解放奋斗终身》第2句(下句):

例 28.

为人类求解放奋斗终身
【反二黄慢板】 江水英唱

这 一 砖
这 一 石
正调腔
铭 记 着 阶 级 深 情.

从反二黄腔式看,这是一个反常规唱法的下句腔:腔尾为宫调腔,落音为 do。而如果将句中所标之“正调腔”部分改用正调弦法记谱,则可显现为一个且腔二黄的下句腔式:落音为 sol,徵声宫调腔。

例 29.

因而,这个下句是个典型的正反调混合腔:前半句为反二黄,后半句则为正二黄。

则可之视为生腔二黄之下句腔素。在《龙江颂》中这类例句有三种腔形。

(2)含生腔二黄的腔句

生腔二黄下句腔之常规落音 re 在反二黄中则显示为 sol,也就是胡琴的外弦散音。因而,如果反二黄下句腔落音为 sol,

第一种是徵声商调腔,如江水英唱段《为人类求解放奋斗终身》第 10 句:

例 30.

为人类求解放奋斗终身
[反二黄原板] 江水英演唱

如将其改用正调(sol~re 弦)记谱,则为生腔二黄下句之腔调形态:

例 31.

商调腔

第二种腔形由第一种演变而来。其变异的方法是:将腔句中的 fa 换成 mi,使徵声商调腔变为徵调腔(落音为 sol)。例

例 32.

再如,江水英唱段《让革命的红旗插遍四方》第 10 句(下句):

例 33.

让革命的红旗插遍四方
[反二黄散板] 江水英唱

徵调腔

而第三种腔形则是第二种腔形之演变,方法是:将腔句中的 do 音换成 si,使徵调腔变为徵声宫调腔(落音为 sol)。例

例 34.

[反二黄二六]

江水英唱

三种腔调形态综合起来看,第一种,变调没变腔(商调腔),合乎生腔二黄和反二黄之下句腔式规范。而第二种和第三种则越变越离谱。第二种,变腔(徵调腔)没变调(调性);而第三种形态则既变腔(宫调腔)又变调。变来变去,竟然演变成了

传统反二黄之上句变体腔——这类腔形在在传统反二黄唱腔中属于上句变体腔(主要用于生腔)。其变异方法是将常规上句之原位腔上移五度,也就是将“里弦腔”变为“外弦腔”。例句如《碰碑》中杨继业唱反二黄原板中的上句腔:

例 35.

反二黄原板上句

《碰碑》杨继业唱

所以说例 32、33、34 之类的腔形,其实际效果是“错腔舛句”,上下句颠倒了位置。

在传统唱腔中,正调与反调,分腔明确,分工明确,各有各的风格色彩,各有各的用场、功能。正调(二黄、西皮)为常用腔;反调(反二黄、反西皮)为专用腔——专门用来表现人物之悲伤情绪。因而,在传统唱腔中正反调混用现象虽有先例但不属常态。可见,《龙江颂》打破了这种“常规”,其唱腔设计没有从程式出发,而是根据表现内容之需要灵活地拆分、组合、运用传统程式。

借凡,如:

例 36.

借乙,如:

例 37.

借字在传统京剧音乐中的应用,主要是借乙。比如,可将徵调腔与徵声宫调腔通过借乙在唱腔旋律中实现自由转换:

例 38.

三、借凡变调

借凡,也称“免工借凡”,就是用工尺谱中的“凡”字代替“工”字,即用 fa 音代替 mi 音(清角为宫)。借凡是“借字”方式之一。借字是传统音乐中最富有特色且应用最为广泛的变调技法。其方式有二:借凡和借乙。借乙是用 si 代替 do(变宫为角),乃借凡技法的反向操作。

但较少使用借凡。所以为“样板戏”的腔式改革留下了一个空间。在“样板戏”唱腔创作中最早尝试利用这种技法更新腔式的剧目是《海港》。剧中“一号人物”方海珍唱腔及过门中

因大量度地溶入这种“借凡腔”而形成一大特色。例如方海珍唱西皮慢二六《行船时须提防暗礁险滩》，其上句以“借凡腔”做腔尾，显得新颖别致(原形可参见其下句“腔腰”)：

例 39.

行船时须提防暗礁险滩
【西皮慢二六】 《海港》方海珍唱
借凡腔

传统腔

援非任务不容缓,
为什么忽然突击北欧船?

《海港》中的“借凡腔”，不但有“单借”(凡)，而且还有“双借”——即在单借的基础上再借“凡”——用降 si 替换 la。如

下例方海珍唱段《突击抢运到江岸》西皮导板句，过门含“单借”，尾腔则含“双借”：

例 40.

突击抢运到江岸
【西皮导板】 《海港》方海珍唱
单借

双借

突击抢运 到江岸,

这个导板句尾腔，若还原为传统腔，应为：

例 41.

到江岸,

《龙江颂》与《海港》之修改版(1971年定稿)属于同时期的作品。或许是出于避免“方法雷同”之缘故，而没有像《海港》那样频频使用“借凡腔”。在全剧 25 个唱段暨 233 个腔句中

只蜻蜓点水般地用了 4 次。但仍显得很突出。

在西皮唱段中含“借凡腔”的乐句有三个。如江水英唱段《人换思想地换装》第 2 句回龙：

例 42.

人换思想地换装
【西皮回龙】 江水英唱

借凡

面对着波浪翻滚的九龙江 岂能让旱区缺水
禾苗黄。

这个拖腔若还原为常规方法演唱，应为：

例 43.

还原

禾苗黄。

相比之下,例42之尾腔由于“借凡”而显得清新、亮丽而流畅。6小节曲调,在一个八度内出现了不同调性色彩的三个

例44.

因而,这个“借凡腔”设计得非常精巧。

再如:江水英唱段《端起龙江化春雨》第2句(下句):

例45.

端起龙江化春雨
【西皮慢二六】江水英唱

九 万 良 田 旱 情
借凡

这个例句中的“借凡腔”虽与上例(例44)用法不二,但因为没有像上例那样将曲调展开并移宫还原为传统下句腔式(徵调腔或徵声宫调腔),而使尾腔变成了徵声商调腔。商调腔乃西皮上句之腔式,用作下句,虽以移位形式出现,亦有“错

宫音。频繁的调性变幻使旋律明快而富有动感。

腔舛句”之感。

此外,在江水英的这段唱腔中,还有一种另类“借”法——以凡代六(以fa代sol):

例46.

端起龙江化春雨
【西皮慢二六】江水英唱

要 警 惕 阴 暗 角 落 逆 风 吹。
以凡代六

腔尾的“凡”字所替代的不是“工”(mi),而是“六”(sol)。如将其还原为传统腔式,应为:

例47.

徵调腔

要 警 惕 阴 暗 角 落 逆 风 吹。

这种“借凡”很特殊,虽也属于“清角为宫”(代徵),但只改变了调性,而未改变调式(宫调腔)性质(且腔下句中的徵调腔由徵声宫调腔演变而来,在京剧腔式中二者具有同一性),故既新颖别致,又不失韵味,且与唱词意境非常贴切(此句所表

现的是江水英语重心长说服教育阿更之情景)。

第四个借凡腔出现在反二黄唱段中:江水英唱《为人类求解放奋斗终身》。

例48.

为人类求解放奋斗终身
【反二黄二六】江水英唱

似 这 点 小 风 浪 你 尚 且 站 不 稳。
借凡

这个乐句同例45一样,也是一个错位腔。进一步说,是由借凡而导致的腔词错位——上句词配了下句腔。如上所述,传统反二黄上句,尾腔为宫调腔,其变体为徵声宫调腔或徵调腔。这一例句,若不借凡(将fa还原为mi)应为徵调腔,

借凡则易为徵声商调腔,乃于生腔二黄下句腔式。若配之以下句唱词(如例30)可视为反调唱段融入正调腔一类,不为错。而配上句词则属于“腔词错位”。(未完待续)

(责任编辑 朱默涵)