

爱乐之友(77)

中国“国粹”——京剧知识介绍(上)

京剧的历史与板腔

□贺锡德

京剧是中国最重要的戏曲剧种,流行全国,有近200年历史。清乾隆五十五年(1790),四大徽班陆续进京演出,同来自湖北的汉调艺人合作,相互影响,兼收了昆曲、秦腔部分剧目的曲调和表演方法,还吸收了一些民间曲调,逐渐形成相当完整的艺术风格和表演体系。京剧音乐基本属于板腔体。唱腔以徽调的“二黄”和汉调的“西皮”为主,所以京剧旧时也称“皮黄”。

1 二黄

二黄曲调苍凉、深沉,长于叙述事物,抒发忧郁、悲愤之情感,又分正二黄、反二黄。

1.1 正二黄

正二黄,胡琴用 $\dot{5}$ -2弦定音。二黄唱腔最后落音,多结束在“ $\dot{5}$ ”,“2”这两个音上。二黄依节奏形式分原板、慢板、中板、快三眼、导板、散板、摇板等。

(1) 二黄原板是一板一眼(即2/4拍)的形式,是各种板头的基础。其他几种板式,都是由二黄原板发展、变化来的。二黄原板的上句,从“板”上开口唱。第一个小分句落在“2”音上,后面接一个较长的过门;第二个小分句因为较长,常分成前后两段来唱。前段“板”上口;后段“眼”上开口,最后落在“ $\dot{6}$ ”音上。上面介绍的是基本格式。在演唱中,随着情绪变化,有时唱腔、过门都有些变化(*注:戏曲节拍有四种:一板三眼、一板一眼、流水板、

散板。一板三眼以四拍为一小节,第二拍敲檀板一记,称为“板”,以后三板各敲一记鼓,均称为“眼”。一板一眼是以二拍为一小节)。

(2) 二黄慢板是将原板速度放慢一倍,成为一板三眼,4/4拍。所以,慢板也叫“眼”,过门比较长。比慢板速度快一些的叫“中板”。再快一些的叫“快三眼”。中板和快三眼可以独立唱,也可和慢板连起来唱。

(3) 二黄碰板和顶板都不是独立的板头形式,只是在开唱原板或快三眼时,由于开法不同,才有了这个名称。碰板只用一个很短的过门,如“多啰0 $\dot{6}\dot{5}\dot{6}$ ”就开唱,由于唱腔和板是碰在一起出来的,故名“碰板”。碰板是开口就唱的一种板式。

(4) 二黄导板(亦称倒板)是无固定节拍的散板形式。只有一个上句列在正式唱段前面,作开导之用,故名“导板”。

(5) 回龙是一个专门用于导板后面的唱句,本身是上板的句子,后面常有垛子句或带哭头的,最后总有一段较长的拖腔,这个拖腔唱完后,接打一点锣鼓,就常接上板的唱腔。

(6) 二黄摇板,摇板和散板从唱腔上看差不多,主要的区别是在伴奏上。二黄散板是慢拉慢唱,节奏比较自由;摇板则是紧拉慢唱。

(7) 滚板也属散板,在唱腔上有一个字追着一个字唱的特点。因为常在哭述时用,故又称“哭板”。

1.2 反二黄

反二黄是二黄的转调。胡琴定弦由正二黄的 $\dot{5}$ -2转为1-5弦。因为反二黄的唱腔多表现悲伤、凄凉、低沉的情绪,所以转成反调以后,常在个别句子上有较大的变化。

反二黄也有导板、回龙、原板、慢板、散板、

摇板等形式。

2 西皮

曲调活泼、明朗，适于表现欢乐、昂扬的情感。胡琴用 $\dot{6}$ -3定弦。西皮的唱腔由于高低音相差不很大，唱起来比二黄舒服一些。

西皮的唱腔也有原板、慢板、快三眼、导板、散板、摇板等；另外还有二六、流水、快板等都是二黄所没有的。

西皮里虽然也有反西皮，可是板类不像反二黄那样多，只有二六和散板、摇板。

(1) 西皮原板是一板一眼形式，上句和下句结构大致相同，只是各个分句和最后的落音有些变化。以老生的西皮原板为例，上句是从眼上开口的，第一小分句落在“3”音上，也有时落在“6”音上；第二小分句从板上开口，落在“2”音上，也有时落在“5”，“1”或其他音上；下句的第一个小分句也是眼上开口，也落在“3”或“6”音上。第二小分句也是从板上开口，落在“2”，“5”或其他音上。主要区别是在第三小分句上。第三分句的起唱，在上下句里都由板上开口，只是落音有所不同。上句多落在“2”或“6”音，有时落在“3”或“5”音，下句多落在“1”或“5”音。

为了和第一、二小分句对称，第三小分句较长，并分前后两段。

西皮原板的用处很多，常用于叙述事物、表达

心情或描写景物。这种板头不快不慢，用拖腔或平铺直叙的方式唱都可以。

(2) 西皮慢板，也叫“三眼”，和二黄慢板一样，是由原板伸长、放慢一倍而来。

(3) 二六是一板一眼的形式，也是从原板格式发展而来。二六和原板上下句各分句的落音完全相同，节奏比原板紧凑一些，是一种字多腔少的变化形式。二六长于表现说理、描写景物或自鸣得意的感情，旦角二六常是表现内心有所感触的情绪。

(4) 流水板是有板无眼形式，由二六板进一步紧缩而成。虽是有板无眼，但给人感觉仍有轻重之分，尤其是流水、二拍子的感觉更为明显。

流水板也是叙述性较强的一种腔调，适合表现轻松愉快或慷慨激昂的情绪。

(5) 快板，比流水速度更快。快板和流水一般统称为“垛板”或“快板”，在戏里常用在剧情紧张、人物心情激动或急于辨理时。

(6) 西皮摇板和散板（附滚板），西皮摇板和散板在节奏性质上和二黄摇板、散板是一样的，主要区别在于伴奏。摇板是紧拉慢唱，跨板伴奏；散板是慢拉慢唱；两者的唱腔都是散板的性质。

摇板和散板也是由原板发展而来，只是结构上“散板”化了。

摇板和散板适合表达感情很广泛，可用一般的叙述对话，也可用在感情激动、喜悦或悲愤、痛苦时。

(上接第12-75页)

1937年就执棒法国国家交响乐团。1967年的这个录音，是他个人三次录音中最成熟的一次，同时也可以说是《幻想交响曲》版本中最著名的一版。此版屡获日本《唱片艺术》名曲三百首选，弦乐声部厚实，录音效果相当不错。初听时或许会觉得此版无过人之处，但随着聆听次数的增加、年代累积的情感沉淀，经过与其他版本的比较，便会被明希打动，他将法式管弦的语法表达得既自然又有个性，各乐章充满独特味道，仿佛就是柏辽兹情感的写照，值得收藏。

单以明希自己的三个版本相比，匈牙利广电版已绝版，RCA的录音音质极佳不愧是TAS上榜名片，如第二乐章竖琴形体感十分突出，但EMI版胜在展

万方数据

现了法国乐团特有的流畅性，尤其是弦乐部分，法国韵味十足。

此外，帕雷指挥底特律交响乐团的 Mercury 434 328-2 版，也被选为 TAS 的发烧榜；比彻姆指挥皇家爱乐乐团的 EMI CDC 7 47863-2 版；索尔蒂指挥芝加哥交响乐团的 Decca ADD 417 705-2 版；迪图瓦指挥蒙特利尔交响乐团的 Decca 414 203-2 版；伯恩斯坦指挥法国国家管弦乐团的 MEI CDM 7 64630-2 版等都是不错的版本。

参考文献

[1] 李永铎.《幻想交响曲》——一个艺术家的生活片段. 音响技术, 2007(10): 10-78

