

京韵大鼓曲目中的“红楼”文化研究

■吕笙 天津师范大学音乐与影视学院

摘要:京韵大鼓是曲艺音乐中最具代表性的曲艺之一,小说《红楼梦》又是四大名著中最具有文学价值的作品。通过本文的研究,从京韵大鼓的经典的“红楼”作品中研究“红楼”文化在曲艺音乐中的渗透、延伸,深刻分析“红楼”唱词的框架,感受更深层的“红楼”文化。

关键词:“红楼”曲目 唱词 “红楼”文化

《红楼梦》是我国四大名著中最具有影响力的作品,也是被大家公认的古典小说完美之作。作者曹雪芹有着很高的文学造诣,在《红楼梦》中我们不难看出,他用奇妙的手笔描写着世态炎凉、人情世故,深刻地反映封建阶级不平等以及当时家庭腐朽的现状,不免会用到一些深奥的语句,使得读过《红楼梦》的人虽看懂了文字表面的意思,却不能轻松地理解小说所蕴含的深刻学问。京韵大鼓是曲艺音乐中最容易被大众接受的艺术形式,由于他的语言简练,合辙押韵,能够将长篇幅复杂的语言变成短小通俗精悍的唱段,通过聆听京韵大鼓“红楼”曲目,观众可以更好地感受“红楼”文化带我们的民俗、哲学思想。

一、“红楼”曲目的创作来源

京韵大鼓的唱词早期都沿用明清时期的“鼓词”曲本,后来吸收其他地方曲艺音乐形式(比如乐亭大鼓等)的唱词,最后形成了我们本文所说的京韵大鼓曲目。早在上世纪70年代,《红楼梦》文化就已经渗透到了曲艺音乐中。1983年,天津曲艺团建团30周年,恰逢曹雪芹先生逝世220周年,天津曲艺团演绎了两台《红楼梦》的曲艺专场,受到了各界的好评,这可以说明“红楼”作品在民间已有了一席之地,且“红楼”文化的应用在当时就占了极大地比重。其中,一部分曲目是直接从小说中摘录出来,还有一部分曲目是后人创作改编的作品。这些红楼曲目大多是文人特作并吸收其他艺术形式创作出来的,作曲家不但要有一定的文学功底可以读懂《红楼梦》,还需要精通各种艺术形式,这为“红楼”文化的传播奠定了坚实的基础。

二、“红楼”唱词的篇幅精悍

通过研究各种曲艺的“红楼”曲目,我们发现京韵大鼓早在明清时期是以长篇唱词为主,后来流入了城市,随着听众的流动性增加,且受到书场中时间的限制,艺术家们渐渐的开始演唱短篇唱词,作曲家们也纷纷开始创作短篇唱词来适应观众的各种要求。短篇唱词最大的特点就是简洁明快,能在短时间内展示艺术家精彩的演唱技能,所以受到了各层次观众的追

捧。《祭晴雯》是“红楼”曲目中很有代表性的作品,源自《红楼梦》原著的第七十八回,故事生动有趣,在艺术家沈彭年先生的改编下,成为了短小精悍、朗朗上口的唱词,受到许多演唱家的喜爱,被骆玉笙、冯新蕊等名家演绎并推广。

三、“红楼”唱词的结构独特

京韵大鼓的唱词结构一般由“诗篇”、“正文”和“结尾”三部分组成。“红楼”唱词也不例外,它的“诗篇”能够简单提出主旨,“正文”能够讲述故事,“结尾”则有不同的功能,它独特的结构使它在演唱中层次分明,婉转流畅。下面以《宝玉娶亲》为例来分析“红楼”曲目的结构。

(一)《宝玉娶亲》的“诗篇”也是正文的引子。曲目引子写道“中秋十五月轮高,月下人园乐更饶。金茎玉露空中落,桂子天香云外飘。嫦娥悔偷灵药,弄玉低吹引凤箫。”它的性质有如“单弦牌子曲”中的“曲头”,一般可以为故事的发展埋下伏笔并交代故事即将发生的时间背景、时代背景等,且每一个“诗篇”都是与主题紧密联系。

(二)《宝玉娶亲》的“正文”也就是曲目的主要部分,是所述故事的主体,篇幅比例较大,句数不固定。本曲目“正文”划分为两大部分,每段落最后一句(又称“甩板句”)都是为了加强唱腔结束感,常在句间加用“垛字”,在句末加用“搭尾”词。第一段的甩板句“是听见,珠络银光华灿,香焚宝鼎篆烟飘,五彩悬门多喜气,红毡铺地一条条,宾相插花披红锦,乐工击鼓捧笙箫。”这里七字垛的巧妙使用,是曲艺音乐中普遍的格式之一,之后的“面庞儿红润精神儿爽,笑语儿香甜意兴儿豪”是一个标准的“搭尾”,在唱腔上形成句式后的大型结束,使得演唱是结束的平稳、厚重。

(三)《宝玉娶亲》的“煞尾”:是全篇的结束部分。这时故事已经叙述完整,作者要根据故事内容提出来一两句训诫性质的诗句。曲目中最后一句写道:“他这里洞房花烛生奇变,不料那潇湘馆内魂魄散。这一回宝玉娶亲鸾凤颠倒,下一回哭黛玉,宝玉恸嚎啕,他那遗恨永难消。”这里便是根据故事的内容提出来的讽刺,训诫

的诗句。通过“煞尾”,作者表达了在当时的社会背景下人们都比较迷信,由于贾母听信了算命人的话,选下“金命”的宝钗与宝玉完婚,才最后酿成了不可挽回得到悲剧。所以“煞尾”不但使得作品结尾更加完整,还有一定的民俗学、社会学的意义,让观众久久回味。

四、“红楼”唱词的句式丰富

京韵大鼓唱词的句式,不仅同其他大鼓、坠子等唱词的句式相同,而且与中国所有的板腔类的戏曲文学的句式相同。

(一)每组由对称的上下两句唱词构成,每篇由无数组构成。每一组上句末字用仄声,可以无韵;下句末字用平声,一定要押韵。例如:《元春省亲》中“百鸟诸禽凤为魁,食金宿玉不能飞,繁盛的贾府如油烹火,还仗着元春入宫闹。”这是全篇的前四句,唯独第一句例外,大都用平声,且押韵。

(二)“红楼”唱词的最基本的句式就是二、二、三型的七字句式。所谓二、二、三句式就是一句唱词中分成了三个小单位,即:二字一逗、二字一逗、三字一逗。例如:《元春省亲》中的一句:“方厦、画栋、宝石砌(二、二、三)”这样的唱腔排列整齐,观众听起来也十分和谐。

五、结语

“红楼”曲目有悠久的渊源、丰富的题材、完整的结构以及独特的句式,使得这些优秀的作品得以流传至今。《红楼梦》是文学界的经典之作,它的曲目同样也是曲艺音乐中的经典,通过作曲家们巧妙的结合,使得“红楼”文化被更多的曲艺形式所吸收;“红楼”作品被更多的艺术大家所演唱;“红楼”曲目被更多不同行业、不同文化层次的观众所接受,让我们感受小说《红楼梦》带来的不一样的文学魅力。

参考文献:

- [1]于林青.曲艺音乐概论[M].北京:人民音乐出版社,1993.
- [2]中国曲协研究部编辑.曲艺艺术论丛[M].北京:中国曲艺出版社,1983.
- [3]于会泳.曲艺音乐概论[M].北京:中国音乐学院出版社,2012.