

■文学艺术历史研究

曲韵悠扬 余音绕梁

——论南音散曲《辗转三思》的曲韵

洪 阳¹, 洪明良²

(1. 泉州幼儿师范高等专科学校, 福建泉州 362000; 2. 泉州七中, 福建泉州 362000)

摘 要:南音散曲《辗转三思》的曲韵包括“指骨”及其隐含的旋律, 至今保存着古音阶以及进行时撩拍不受强弱规律约束的特点。曲韵最富有个性的是大韵, 通过频繁的移宫犯调来重复或变化重复主题是维系全曲乐思统一的主要手法。本文通过对构成《辗转三思》曲韵的几大要素的分析, 探究它的曲韵特征。

关键词:《辗转三思》; 曲韵; 大韵; 移宫犯调

中图分类号: J644

文献标识码: A

文章编号: 2095-770X(2018)09-0095-05

PDF 获取: <http://sxxqsfxxy.ijournal.cn/ch/index.aspx>

doi: 10.11995/j.issn.2095-770X.2018.09.021

Rhyme and Melodious, the Tune Lingered in the Room —Study on the Rhyming of the Non-dramatic Songs in Southern Tunes Think over and over Restlessly

HONG Yang¹, HONG Ming-liang²

(1. Quanzhou Preschool Education College, Quanzhou 362000, China;

2. Quanzhou No. 7 High School, Quanzhou 362000, China)

Abstract: The singing of Southern Tunes Think over and over Restlessly should be with fingering and melody, which retains the characteristics of ancient musical scale and the beat of Liao that is not restricted by the arrangement of accented and unaccented beat. The most distinctive rhyme in it should be the Dayun rhyme. To repeat the theme by frequent transposition is the major way to make the whole passage coordinate. The paper tries to explore the characteristics of the rhyming of the non-dramatic songs in Southern Tunes Think over and over Restlessly by the analysis of the elements of its rhyme.

Key words: Think over and over Restlessly; rhythm; Dayun; transposition

《辗转三思》是南音名曲“四大北”中的一曲,“四大北”指的是《辗转三思》、《我为你》、《无处栖止》、《只冤苦》四首属北相思曲牌的散曲,在浩如烟海的南音散曲中,是篇幅长难度高的大曲,表演时间一般为20分钟左右,千百年来一直在民间久唱不衰,广为流传。

《辗转三思》的故事源自于元代戏曲作家白朴所写杂剧《唐明皇秋夜梧桐雨》,该剧描述唐明皇和杨贵妃在安史之乱前后的爱情故事。《辗转三思》系杨贵妃醉酒之时所唱之曲,表现杨贵妃感叹唐王忘却过去恩爱之情,自怨自怜、辗转难眠的情景。《辗转三思》和其他带有“北”字头的散曲一样,年代久远、

收稿日期: 2018-03-21; **修回日期:** 2018-05-07

基金项目: 泉州市社会科学规划课题项目(2017H03)

作者简介: 洪阳,男,福建泉州人,泉州幼儿师范高等专科学校副教授,硕士,主要研究方向:南音;洪明良,男,福建泉州人,泉州七中高级音乐教师,主要研究方向:南音。

长韵适合抒发复杂的情感,曲调悠扬婉转,节奏较为缓慢悠长,慢三撩(4/2)最多。高韵大多在高音区,适宜表现激动昂扬的感情,音色较为明亮。谱例1《辗转三思》中第1至7小节,系为大韵,其他大韵基本一致,大多是“异头同尾”“同头异尾”的变化重复。第48至第53小节的“含情说怎知”(见谱例3)就是高韵长韵,第63至第68小节的“安禄山你值去”就是高音区的高韵长韵。南音的长韵常常运用加腔的句式发展手法,《辗转三思》第一乐句为全曲的主题乐句,在句末运用了加腔的手法,表达杨贵妃哀怨缠绵的情感,唱词“思”的加腔运用由A羽开始围绕着中心音E角逐层下移的旋法,表达了主人公痛楚凄凉的情绪。加腔既加强了艺术的感染力又增强了乐句的稳定性。加腔是唱腔句式扩充变化的主要手法之一,是根据表情以及音乐内容的需要而使用。《辗转三思》这几处加腔不仅增强了主题乐句结束的稳定性与圆满性的功能,还起到起承转合的作用,使得作品顺利地进入第二句,并增强了上下两乐句的对比与变化^[3] 238。

(二) 低韵与短韵

低韵多数在低音区回旋,用以表达深沉细腻的感情。低韵节奏较为紧凑,多为大韵的简化,常以紧三撩(4/4)和叠拍(1/2)来表现。一般在一至三板左右,在叙述性唱词中起铺衬,陈述作用^{[4]80-81}。谱例 2《辗转三思》第 92 小节第二撩(拍)至 94 小节,为全曲的结束句,系属短韵,起铺叙作用,音乐具有叙述性的特点。全曲最后一个唱词“漓”由大韵来做全曲的总结,以低韵长韵这种较为深沉、悠长的音调把杨贵妃忧伤自怜的复杂情感表达的淋漓尽致,同时还达到首尾呼应的效果。结束句的主题在低音区延续时间较长,接着向中音区转移,g 音是最低音,浑厚的音色给人留下深刻的印象,全曲结音则落音于 a 音。

《辗转三思》在高韵与长韵,低韵与短韵之中,均出现颇具特色的剪指与抢撚现象,剪指就是急速的弹挑,因食指与拇指演奏时交叉较大,有如剪刀状而得名。南音琵琶“撚指”在北琵琶称为“滚指”,分为“慢撚”和“全撚”^①两种。每遇到“起撚”,“全撚”和“抢撚”^②，“撚”后的压音必有高大二度或低小三度的前倚音作“引”，“点”^③、“踢”^④、“去倒”^⑤、“半跳”^⑥、“全跳”^⑦、“凡”^⑧等一些弹奏法来穿插加花^{[5]24-26}，这种细腻精巧的技法，只能通过跟南音先生前辈学习念嘴，然后经过唱奏实践，逐步予以掌握。

骨干音

润腔音

苍天何不早赐甘雨淋(漓)

谱例 2 《辗转三思》第 92—96 小节

(三) 高韵长韵的重复与变化重复

由于音乐是在一定的时间内流动着,为了给观众留下较深刻的印象,将主题予以重复或变化重复是最常见最有效的手法,有时也重复主题发展中乐句的某一片段,这样不仅维系了乐思的统一,还起到强调作品中某些特定音乐内容的作用。“四大北”每首都在 100 小节左右,相对较短的《辗转三思》也有 96 小节。通过音调的重复或变化重复,实际听起来不感觉冗长繁琐,反而让人感到亲切温馨,便于记忆并维系乐思的统一。如谱例 1 第 1 至第 7 小节是全曲的第一句,为《辗转三思》的主题乐句。《辗转三

思》第 17 小节“怎晓得红妆意”和第 33 小节“你误阮(於)多少佳期”,其旋律音调都是从主题乐句变化重复发展而来的,运用了换头同尾的旋律发展手法,这二句换头部分都较短,具有封闭性与趋同性,对作品结构的统一性发挥了重要作用。

《辗转三思》在低韵陪衬下,反复出现高韵长韵,从而突出高音区的高韵,音色对比十分鲜明,明亮的音色恰到好处地表现了歌词的内容。比如第 60 小节第二撩,它与第 77 小节第二撩“而今我埋怨谁到而今我埋怨谁”,除因词韵需要而改动 2 个音外,其余旋律如出一辙。第 50 至 53 小节的“知”(见谱例 3)、第 65 至 68 小节的“去”以及第 82 至 85 小节的“谁”,共计三次出现“四大北”最具特色的高音区大韵。其高吭明亮,激越深情的音调,把杨贵妃情绪变化表现得淋漓尽致。这三次高韵长韵属于基本上原样重复,仅有个别地方做出细微的变化,其效果与原样重复基本没有明显差别。而从原样重复到变化重复,从变化较小到较大,再到互不相同,正是作品发展手法所构成的相同到相异之渐变序列^{[6]11}。丰富的曲韵变化正是这首南音名曲的魅力所在。

三、保存了古音阶

泉州南音为中国古代的五音之乐。南音的义、工、六、思、一,这五正音和西周时期就成形的调式音阶相对应,即宫、商、角、徵、羽五正音。泉州南音把调式中的商音当做标准音,即“正工”(d1),调式中的羽音在泉州南音为“一”。

《辗转三思》在音阶方面,保存了西周时期业已有之的古音阶:宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫。在音域方面,《辗转三思》为(士—仁)即(g—d²),实际的演唱音域为(芒—伫)即(d—b²)。在音区方面南音“倍伫”也称为五空伫,“伫”则称四空伫,两音均属高音区。

南音的曲韵在音程连接方面常是级进与跳进巧妙的结合。所谓级进是按古音阶,调式中音的自然次序,逐级上升或下降,跳进常常是指相距四度以上的旋律进行,级进或者以级进为主的旋律来表现平和的情绪,缠绵的感情。跳进的旋律则表达激动不安的情绪^{[7]37}。《辗转三思》旋律音程以级进或三、四度小跳进为主,个别地方也出现六度、七度甚至八度跳进音程。谱例 3 先出现二次四度音程进行,属于音程跳进,然后第 48 小节开始之句就出现 a 到 a1 的八度大跳并紧接高音区大韵,这样一个大跳进,迸发出强烈的感情,这句曲韵把级进,跳进,大跳巧妙地结合在一起,独具匠心。

《辗转三思》作为南音名曲之一,具有严谨的曲式结构,独到的总体布局,别致的唱词叫字,生动的人物故事传唱至今。规律性的重复感、对称感、分句感都让人恍若回到了古代,品味古曲,享受古乐的曲韵之美。

(下转第 116 页)

人,在现实的多样文化中牢牢坚持社会主义先进文化的主导地位。

永葆社会主义文化先进性要发扬矢志奋斗的优良传统。自力更生、艰苦奋斗是延安时期的“传家宝”,今天,它仍然是推动社会主义文化大发展的力量。习近平总书记强调:“自力更生、艰苦奋斗是我们共产党人的品质,是我们立党立国的根基,也是党员、干部立身立业的根基。”发展社会主义先进文化,自力更生的意志不能移,要依靠自己的力量,在实现中华民族伟大复兴的中国梦的实践中创造社会主义新文化。发展社会主义先进文化,艰苦奋斗的传统不能丢,坚决抵制文化发展中的奢靡之风,在文化发展中始终保持那么一种勤俭作风、一种奋斗精神。发展社会主义先进文化,创新创业的激情不能减,要创新文化发展理念,提高文化自主创新的能力,不断增强社会主义先进文化的吸引力,提高社会主义先进文化的软实力。

党在延安时期,先进的革命文化为中华民族和中国人民指明了希望和前进的正确方向。在发展社会

主义文化中,用延安精神正本清源、固根守魂,使社会主义先进文化永立时代潮头,成为人类文明发展进步的灯塔,唯有如此,才能坚定社会主义先进文化的自信,才能为文化自信提供源源不断的强大力量。

[参考文献]

- [1] 习近平.在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话[N].人民日报,2016-07-02(2).
- [2] 毛泽东选集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [3] 习近平.在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话[N].人民日报,2014-09-25(2).
- [4] 王春明.千万青年奔向延安[J].中华魂,2007(12).
- [5] 毛泽东选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1991.
- [6] 毛泽东年谱(1949—1976)(第1卷)[M].北京:中央文献出版社,2013.
- [7] 习近平总书记重要讲话文章选编[M].北京:党建读物出版社,中央文献出版社,2016.

[责任编辑 雷润玲]

(上接第98页)

《辗转三思》作为南音最重要的散曲之一,其特点鲜明,曲韵包括“指骨”及其隐含的旋律,在音阶方面保存了西周时期业已有之的古音阶,在移宫犯调方面保存了春秋战国时期的楚商音乐文化中“引商刻羽”的转调现象。就调性调式而言,并不比同为三撩拍的“上撩曲”相思引曲牌逊色。其富有个性,动人心弦的大韵旋律采用重复和变化重复手法,如“异头同尾”或“同头异尾”,强化了音乐形象^{[2]119}。古人殚精竭虑精心创作的如此委婉动听,温润柔美而又激情四溢的散曲,历经历史长河的荡涤而留存至今的南音佳作确实很值得我们后人传承与发扬。

[注 释]

- ① 均出现在乐曲的中间,它的弹奏方法是食指和拇指做急速的、渐弱的连续点挑,时值为一个四分音符。
- ② 出现在弱位,虽然以一个八分音符出现,但是它弹奏的时值实际上要长于一个八分音符,因为它抢占了前半拍的部分时值。
- ③ 右手食指由上而下弹弦,时值根据指法组合的情况及撩拍的位置做出判断,时值相当于一个八分音符或四分音符,有时也为二分音符。
- ④ 右手拇指由下而上挑弦,时值相当于一个八分音符或一个四分音符。

- ⑤ 即一去一返之意,时值合为一个四分音符。
- ⑥ 点和紧去倒的组合符号,时值合为一个四分音符。
- ⑦ 半跳和点的组合符号,最后一个点的时值为一个八分音符。通常和上、下方大二度或小三度音组成一个四分音符。
- ⑧ 即“反指”的意思,它经常出现在撩拍位上,时值为二个四分音符。

[参考文献]

- [1] 李白燕.泉州南音演唱教程[M].厦门:厦门大学出版社,2006.
- [2] 洪明良.泉州南音探究[M].香港:闽南文化出版社,2016.
- [3] 于会泳.腔词关系研究[M].北京:中央音乐出版社,2008.
- [4] 王耀华,刘春曙.福建南音初探[M].福州:福建人民出版社,1989.
- [5] 曾家阳.泉州南音琵琶教程[M].厦门:厦门大学出版社,2006.
- [6] 褚历.中国传统音乐曲式结构分析[M].北京:中央音乐出版社,2014.
- [7] 秦西炫.作曲技巧浅谈[M].北京:人民音乐出版社,1991.

[责任编辑 李兆平]