

昆曲音乐中的传统曲笛演奏*

沈雷强

(江南大学 人文学院, 江苏 无锡 214122)

摘要 昆曲是戏曲史上的活化石, 流传至今已有六百多年历史。它那婉转细腻的音乐风格在传统戏曲中独树一帜。昆曲音乐风格的形成, 除了和当地的人文、地理、历史等因素有关, 还和它的伴奏乐器有关。昆曲的主要伴奏乐器是曲笛, 其音色醇厚优雅, 和昆曲的音乐风格十分贴近。曲笛为昆曲伴奏的时候, 充分体现了自身的优势。它们之间相得益彰的融合, 使得各自都加强了自身的艺术生命力。在着重梳理传统曲笛在昆曲音乐中的表现后, 分析了曲笛的调式音阶、演奏技巧和音色特点, 从而进一步总结了曲笛在昆曲中的运用, 说明昆曲音乐与曲笛的密切合作是长期艺术实践的双向最佳选择。

关键词 昆曲; 曲笛; 调式音阶; 演奏技巧; 音色表现

中图分类号: I239.1 **文献标识码:** A **文章编号:** 1008-3456(2010)06-0118-04

昆曲是我国传统戏曲中的“一朵兰花”, 绵延至今六、七百年, 成为现今中国乃至世界现存最古老的具有悠久传统的戏曲形态, 于 2001 年 5 月 18 日被联合国教科文组织授予“人类口述遗产和非物质文化遗产代表作”称号。它把曲词、音乐、美术、表演融为和谐、完善的综合艺术。昆曲音乐极具风格特点, 它的细腻、委婉给人留下深刻的印象。昆曲最主要的伴奏乐器是曲笛, 所谓“丝不如竹”^[1], 曲笛的运用几乎贯穿整个昆曲的发展过程。它们之间相得益彰的结合, “肉竹相发”^[2], 使得昆曲有了更加蓬勃的生命力。曲笛在昆曲的勃兴繁荣中获得了长足的发展, 昆曲也在曲笛的映衬下获得勃勃生机。对昆曲音乐中传统曲笛演奏的研究, 将对我国笛子演奏艺术理论的建设起重要的作用。

一、昆曲的渊源与特点

1. 昆曲的渊源

昆曲起源于元朝末年的昆山地区, 由顾坚等人把原先流行于昆山一带的南曲中的声腔加以整理和改进, 称为“昆山腔”。到了明朝, 它与另外三种声腔“海盐腔”“余姚腔”“弋阳腔”并称为南曲的四大声腔。明嘉靖年间, 出现了一位昆曲的重要人物: 魏良辅。

魏良辅, 豫章(今江西南昌)人。他一生的主要

活动地区在江苏的太仓。魏良辅熟悉音律, 在学习演唱的过程中, 他认为当时的南曲唱腔“平直而无意致”, 于是以昆山腔作为基础, 结合海盐腔、余姚腔、弋阳腔的腔调特点, 又融入了北曲的一些唱法, 对原有昆山腔的声律和唱法进行了改革创新。在他的倡导下, 一些著名的曲师、笛手都与他共同研究昆山腔的革新, 昆山腔因此得到了很大的发展。自此, “昆山腔”被世人称为“昆曲”, 而魏良辅也成了昆曲的鼻祖, 甚至连他的老师和先于他学唱昆山腔的老艺人都对他的演唱大加赞叹。

关于魏良辅对昆山腔的革新, 清朝初年的余怀在他的《突畅园闻歌记》中曾经有过这样的一段描写: “良辅初习北音, 絀于北人王友三, 退而镂心南曲, 足迹不下楼十年。当是时, 南曲率平直无意致, 良辅转喉押调, 度为新声。疾徐高下清浊之数, 一依本宫。取字齿唇间, 跌换巧掇, 恒以深邃助其凄泪。吴中老曲师如袁髯尤驼者, 皆瞠乎自以为不及也。”^[3]

2. 昆曲的特点

魏良辅对昆山腔的革新, 主要是从他的音乐角度来进行的, 经过改革形成的昆曲, 在音乐上就更具有自身的特点了。

在演员进行演唱的时候, 魏良辅强调, 一定要注

意吐字、收音、过腔,也就是“凤头、豹尾、猪肠”。主要是指:出字起音要有喷口,收字归音要率,中间的行腔要有起伏变化^[4]。

在音乐旋律音阶方面,魏良辅沿袭了南曲的一贯风格,采用传统的中国五声音阶“宫、商、角、徵、羽”(即1、2、3、5、6),一般不出现“乙、凡”(4、7),顿腔、擞腔中偶尔出现的“乙、凡”也是起经过音和装饰音的作用。音乐的进行以级进为主,起伏不大,给人以柔美委婉的听觉感受。

在音乐节奏方面,魏良辅主张“调用水磨,拍捱冷板”^[5]。这里“调用水磨”是指演唱的行腔要经过精心雕琢;“拍捱冷板”是说将原来一板三眼的曲子拖慢一倍,加上“增板”,即原来4/4的节奏变化为8/4的节奏,再添加一些小腔。

在乐队伴奏方面,魏良辅摒弃了之前以箫、管作为主要伴奏乐器的传统,创新地使用竹笛作为主要的伴奏乐器,更将笛、管、笙、琴、琵琶、弦子等乐器集合于一堂,来为昆腔的演唱伴奏,造就了一种细腻优雅、集南北曲优点于一体的“水磨调”。明朝徐渭在《南词叙录》中描述:“今昆山以笛、管、笙、琶按而唱南曲。”

在魏良辅的改革下,昆曲以清唱的形式出现,终于使昆山腔在没有大锣大鼓烘托的气氛下更显委婉清新,旋律更加华丽流畅。

二、曲笛的发展与主要特点

1. 曲笛的发展

笛子是我国传统民族乐器,最早在河南舞阳县贾湖村东新石器时代早期遗址中就发掘出16支竖吹骨笛(用鸟禽肢骨制成)。根据测定,这些竖吹骨笛距今已有8000年的历史,应该说是迄今为止发现的最古老的乐器。

《史记》记载:“黄帝使伶伦伐竹于昆谿、斩而作笛,吹作风鸣”^[6],在距今4000多年前的黄帝时期,人们开始选用竹子作为材料制笛,自此笛子开始改用竹制。汉朝以前,“笛”多指竖吹笛,秦汉以来,竖吹的箫和横吹的笛统称为“笛”,并延续了很长时期。北朝时,笛子不仅极为普遍,而且有所发展,在形制、长短、粗细方面变化较大。到了北周和隋朝,开始有了“横笛”之名。从唐朝起,竹制的吹管乐器中,竖吹的篪被称为箫,横吹则被称之为笛。到了宋朝,笛制

变得丰富多样,有叉手笛、龙颈笛、11孔的小横吹、9孔的大横笛、7孔玉笛等等。元朝以后,竹笛的形制与现在类似,多为6孔横吹。

2. 曲笛的主要特点

随着宋词元曲的崛起,竹笛成了伴奏吟词唱曲的主要乐器。由于南北地域的风格差异,为不同地域戏曲伴奏的竹笛也就分成了“梆笛”和“曲笛”。

梆笛流行于北方,因为梆子戏伴奏而得名。笛身短而小,音色高亢、嘹亮,风趣、热情,擅长模拟戏曲唱腔与自然声响。曲笛,因盛产于苏州,故又有“苏笛”之称。曲笛主要流行于江南水乡,因为昆曲伴奏而得名。笛身粗而长,音色醇厚圆润,典雅秀美。多为C调或D调。曲笛在演奏时讲究运气的绵长,力度变化细致,通常采用先放后收的吹奏方式,一音三韵,悠扬委婉。曲笛演奏的曲调比较优美、精致、华丽,具有浓厚的江南韵味。

与北方戏曲中梆笛的演奏技巧不同,曲笛在演奏过程中经常使用“唤音”“送音”“打音”“倚音”“颤音”等技术,在气息运用上饱满均匀,少用吐音断奏,给人感觉细腻儒雅。

三、曲笛在昆曲表演中的运用

自魏良辅改革昆山腔之后,昆曲的演唱“合曲必用侧管”,演绎出一种细腻轻柔的“水磨调”。曲笛在昆曲的表演中,充分利用了调式音阶、吹奏音色、演奏技巧等方面的特点,随着声腔的变化,塑造艺术形象,经受住了时间的考验。

1. 调式音阶

就旋律音阶来讲,昆曲和曲笛的音阶结构是完全一致的。昆曲的旋律音阶采用的是中国传统的五声音阶,曲笛所演奏的音阶也是同样的五声音阶。

在演奏一般乐曲时,曲笛根据曲作者的要求或者音乐情绪的变化进行定调。而在昆曲表演伴奏中,曲笛定调又有不同的标准。昆曲根据剧中人物性别、年龄、身份、性格等区别,在角色行当上分成“生、旦、净、末、丑”五种。各个角色行当有不同的调门。根据角色行当需要,昆曲中运用的曲笛分成雌笛、雄笛两种。雌笛一般是为小生和旦角伴奏,定调相对较高(D调),雄笛定调相对较低(降D调),一般用来为老生和净角伴奏。

昆曲记谱和传统曲笛记谱是一致的,采用的是

中国传统的工尺谱。曲笛在为昆曲伴奏的时候,所采用的一般是传统的曲笛。这种曲笛的演奏有着自身独特的转调演奏指法。以 D 调曲笛为例,可说明曲笛各调的定调情况(见表 1)。

表 1 D 调曲笛定调对照表

筒音	昆曲调名	今调名
5(徵)	小工调	D 调
4(乙)	凡字调	E 调
3(角)	六字调	F 调
2(商)	正宫调	G 调
1(宫)	乙字调	A 调
7(凡)	上字调	降 B 调
6(羽)	尺字调	C 调

2. 演奏技巧

明朝嘉靖年间,自曲笛成为昆曲的主要伴奏乐器之后,演奏技法按“依腔”“贴调”的传统演奏方式,突出体现了“从腔”“带腔”“润腔”的伴奏特点,演奏风格开始走向雅致,与昆曲的唱腔极其吻合。

前面提到传统昆曲伴奏竹笛是可以转调的,也就是说在演奏的时候,它有着区别于其他竹笛的可用以转调的演奏指法。另外,曲笛演奏还十分注重装饰音的运用,包括“叠音”“打音”“颤音”“唤音”“倚音”“赠音”等技巧。这些演奏技巧的合理运用,使得旋律显现出平稳柔和、静中有动、端庄典雅的独特韵味。

在气息运用方面,传统曲笛极具昆曲的演唱运气特色。要求演奏者的气息能够“细长静慢”“绵绵不断”。在口气方面与演唱者要温和贴切,模仿唱腔的韵味,使旋律具有歌唱性。

在北方梆笛中经常运用到的一些舌类技巧,如顿音、花舌、垛音等,由于具有跳跃性、分割性,所以在曲笛演奏中很少使用。在昆曲演奏中,如果需要有一些分割,通常是通过演奏者指法的控制来完成。这样更加符合昆曲柔美秀丽的音乐特点,也更能体现出昆曲的艺术审美。

3. 音色表现

曲笛的音色圆润明净,气息平稳,给人感觉优雅高远。在为昆曲伴奏时,起“从腔”“带腔”“润腔”作用的曲笛,除了要体现笛子本身的音色特点外,还要根据不同的角色、剧本、演员等情况,对曲笛的演奏加以略微调整,使其音色能更加贴切地描绘艺术形象。

比如,花脸、老生演唱的时候,曲笛应主要用低

音区进行伴奏,借以表现气势磅礴的花脸形象和苍劲浑厚的老生形象;小生、旦角演唱时,应充分发挥曲笛高音区明亮清丽的音色特点,用以表现小生的流畅和旦角的柔美。如若是为生、旦对唱伴奏,则应按照角色的对比注意演奏时的轻重缓急、刚柔并济,为角色演唱起到极好的衬托作用。

传统昆曲剧目众多,光是组成各个剧目演唱的曲牌就有 4 000 多个。随着剧情、人物等的发展,扮演者的演唱情绪也随之发生变化。此时,曲笛伴奏时的音色也应随之产生改变。如《长生殿·小宴惊魂》中唐明皇和杨贵妃一起演唱【泣颜回】的伴奏,就应该根据剧情的需要演奏得优雅凄美。而《游园》中的【步步娇】则是为描绘旦角打基础的,因此演奏的时候,就应该使曲笛的音色显得柔美委婉。

所有的演唱都是通过演员来进行的。因此曲笛作为昆曲的主要伴奏乐器,在为演员伴奏的时候,也要依据演员自身的演唱表演特点,采用合适的音色,从而塑造贴切的舞台形象。

四、结 语

在中国传统戏曲音乐中,昆曲是极其重要的。它既保存着古代音乐的痕迹,又在历史发展中不断注入具有时代气息的艺术手段。曲笛在整个昆曲音乐的发展过程中,同样起着非常重要的作用。曲笛在昆曲中的伴奏体现着昆曲音乐的若干特征和美学内涵,具有不可替代的地位。昆曲和曲笛相互影响、促进:昆曲的发展普及为曲笛艺术的推广发展奠定了良好的民间基础;曲笛作为昆曲伴奏的主奏乐器,充分表现了昆曲的艺术风格。

中国戏曲的唱腔和伴奏音乐都具有程式性,它们既规范固定,又具有一定的灵活性。曲笛的演奏就具有随机性和灵活性,它的音色与昆曲的艺术风格又十分贴近,在表达音乐要素、描绘音乐形象时,较之其他乐器更能惟妙惟肖地塑造艺术形象。昆曲音乐与曲笛的密切合作是长期艺术实践的双向最佳选择,它们使“活生生的音乐在程式性随机性的辩证关系方面保持着一种天然的平衡”^[7]。

参 考 文 献

[1] 刘义庆.世说新语[M].北京:中华书局,2007:63.

[2] 张岱. 西湖梦寻[M]. 上海:上海古籍出版社,2001:286.

[5] 吴新雷. 中国戏曲史论[M]. 南京:江苏教育出版社,1996:102.

[3] 余怀. 板桥杂记[M]. 上海:上海古籍出版社,2000:86.

[6] 司马迁. 史记[M]. 北京:中华书局,1982:16.

[4] 赵松庭. 笛艺春秋[M]. 杭州:浙江人民出版社,1985:16-28.

[7] 沈洽. 音腔论[J]. 中央音乐学院学报,1982(4):13-20.

Traditional Flute Performance of Kun Opera Music

SHEN Lei-qiang

(*School of Humanities, Jiangnan University, Wuxi, Jiangsu, 214122*)

Abstract Kun opera, which has a history of 600 years, is a living fossil in the history of opera, whose delicate musical style makes it unique in the Chinese traditional opera. Besides local humanities, geographical and historical factors, many other factors form the musical styles of Kun opera including instruments concerned. The main accompaniment of Kun opera is Qu flute which has elegant and mellow tone and is close to musical style of Kun opera. When Qu flute accompanies with Kun opera, it fully embodies the advantages of itself. The fusion between Qu flute and Kun opera is good for respective development of artistic vitality. This paper, after illustrating the performance of traditional Qu flute in Kun opera, analyzes the tempered scale, playing skills and the elements of timbre. Furthermore, this paper summarizes the use of Qu flute in the application of Kun opera, which indicates that close cooperation between Kun opera and Qu flute is the best two-way selection in the long-term artistic practice.

Key words Kun opera; Qu flute; tempered scale; playing skills; timbre

(责任编辑:刘少雷)