

泉州南音 与梨园戏的亲缘关系

文 / 林 静

泉州在唐代就是歌舞之乡,是南音孕育、发展的中心。南音曲调典雅柔美,唱腔婉转悠扬,既具有宫廷音乐气质,又富有浓烈的乡土气息,它是中国现存最古老的乐种之一,被誉为“中国音乐的活化石”、“一部活的音乐历史”。而被称为“宋元南戏活化石”、中国现存最古老的剧种之一的梨园戏同样由中原移民徙迁泉州时带来,并于泉州生根发芽,流传播衍,成为独具特色的闽南语地方戏曲。梨园戏历史悠久,艺术风格独特——古朴、典雅、优美,在剧目、唱腔、乐队组合、演唱等方面与南音有着千丝万缕的亲缘关系。

南音由指、谱、曲三大部分组成。“指”就是“指套”,是有词、有谱、有琵琶弹奏指法的套曲。“指”的内容多与戏文相关,亦再与曲艺故事、传说有关者。“谱”即器乐曲,是无唱词、有琵琶弹奏法、专供乐器演奏的套曲,每套由三至十节组成。南音中的标题性音乐多以四季景色、花鸟昆虫或骏马奔驰为内容。“曲”即散曲(草曲)南音散曲与同剧目的梨园戏在主要唱段上是相同的。梨园戏流派七子班的剧目,多为青年男女爱情故事,结构严密,文词典雅,人物内心感情的描写细腻,性格形象鲜明。在南音中特别是以爱情为题材的民间故事改编的作品中,人物极富感染力,与民众心灵相通,深受人们的青睐,有雄厚坚实的群众基础。例如梨园戏《陈三五娘》,它不仅记有南音的滚门曲牌,同时还标有唱词及南音工尺谱的撩拍记号,这说明南音与梨园戏的密切关系由来已久。南音中有一千余首散曲,其中散曲内容可归纳在七十一个故事之中,与戏曲有关的六十九个中从传统戏曲、曲艺移植过来的有十八个,有三十六个与梨园戏的剧目相同。例如:《尹弘义》这个故事来自同名梨园戏(上路·内棚头)、南音只取该戏本的后段,如指套《一纸相思》、《小姐听》及散曲《谢小姐》等近十首;《周德武》这一故事,从梨园戏(下南·内棚头)《禅房怨》中引发而来,有《看恁行宜》、《师兄听说》两阙;《周怀鲁》在梨园戏(下南·内棚头)中有这一剧,南音散曲有《娘女间》;《韩国华与连理》梨园戏、莆仙戏传统戏曲中均有这一剧目;《姜孟道与陆贞懿》其情节与梨园戏同一剧目大致相同,只是梨园戏称“姜明道”,此外南音里还保存有梨园戏《杨珪与翠玉》、《刘瑄与云英》、《梁祝》、《赵盾》等四个遗目。

被称为“宋元南戏活化石”是现存中国最古老的剧种之一的梨园戏,与南音艺术有着不解之缘。不仅在剧目方面有联系,

而且在唱腔方面也有割不断的因缘。梨园戏的唱腔主要来自南音中的散曲。散曲的唱腔以滚门、曲牌名称和曲名作为标志。“滚门”均有特定的音乐材料(含调性、调式、节拍、节奏、音调等诸因素),具有实际意义的曲牌系统。一曲中,常用同一滚门或曲牌亦有缀合多个滚门、曲牌者。曲目种类有:正曲、带慢、头、破腹慢、带慢尾等。与使用泉州方言歌唱的梨园戏唱腔,曲牌联套,一出戏中,既可以用一种宫调中的曲牌连缀,也可以用不同的宫调中的曲牌组套。每个传统剧目都有一套专用曲牌,曲牌形式有集曲、慢、引、小令等。两者之间有许多相似之处。

泉州南音的乐队组合有先秦时期的洞箫、西汉时期的笛、魏晋时期的曲项琵琶、隋唐时期的拍板、宋代的奚琴与三弦等等;这些乐器不仅体现了中国古老音乐文化不同历史时期的文化沉积,同时又是多元文化的融合,其历史衍变过程体现了中国传统音乐文化多元性、开放性特征。梨园戏的产生不仅丰富了南音的“指”与“曲”内容,同时通过演出实践而对南音的撩拍、乐器、定音等方面作了发展。在撩拍方面由原来的二分音符为一撩而紧缩为四分音符为一撩;乐器方面以箫弦伴奏为主,南琶横弹,由品箫代替洞箫、二弦(晋代奚琴遗制)、三弦、唢呐等;打击乐器以南鼓(压脚鼓)、小锣、拍板为主。定音方面也由“以工为商”为标准音的洞管定音法,改为“以x代工”的品管定音法。

南音长期以来属于自娱性的“堂会式”演唱,以唱为主,极讲究唱腔抑扬顿挫和腔韵的幽雅,注重行腔、吐字和韵味,演唱时速度十分缓慢,在历史进程中不断吸收泉州地方戏曲特别是梨园戏的唱段来充实自己,丰富自己的内涵。例如《春今》指套就是从梨园戏的《雪梅教子》来的。而梨园戏唱腔则是舞台综合艺术的一部分。以南音为基础的梨园戏唱法,与宋词、元曲唱法一脉相承,与昆曲同出一系,都讲究文字声韵,四呼五音之口法,做腔润腔之功夫。在保持南音的基本音调的情况下,采取变化节拍,压缩或扩充节奏,改变结构、落音和调式等变化手法,充分为剧情、人物服务。泉州南音与泉州梨园戏相互吸纳,互相渗透,互为交融发展。“你中有我,我中有你”,使泉州南音已逐渐发展成为拥有自己独特的艺术风貌和个性特色的艺术形式。它体现出一种深厚的历史文化积淀,从而印证了它在中国艺术史上,特别是在中国音乐史上的重要地位和历史价值。