

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. 洪阳, 泉州幼儿师范高等专科学校, 福建泉州 362000; 2. 洪明良, 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

Tune character is melodious, echoes lingered the room

—On tune character of Nanyin Sanqu music “tried and thinking over”

HONG Yang¹, HONG Mingliang²

(1. Yang Hong, Quanzhou Preschool Education College, Quanzhou Fujian 362000, China;

2. Mingliang Hong, Quanzhou No7 High School, Quanzhou Fujian 362000, China)

Abstract: The tune character of Nanyin Sanqu music, Tried and Thinking over, which includes “main tune of bone” and implicative melody. It still remains the character of old musical scale and Liao beat which is not restrained by the rules to be weak or strong in progressive tense. The most characteristic tune is Dayun Rhyme. In order to maintain the accordance of music ideas in whole music, the major method is to transfer tones frequently to repeat or change the theme. The text is to explore features of the tune of Nanyin music, through analyzing the major factors of the tune character in Tired and Thinking Over.

Keywords: Tried and Thinking Over; Tune; Dayun Rhyme; Transferring Tone

《辗转三思》是南音名曲“四大北”中首属北相思曲牌的散曲, 在浩如烟海的南音的一曲, “四大北”指的是《辗转三思》、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《我为你》、《无处栖止》、《只冤苦》四

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、底蕴深厚、感情丰富、曲韵婉转、意境深邃。在闽南地区、港澳台乃至东南亚闽南人集居地十分流行，是南音必选曲目之一，深受人们的喜爱，为此引起笔者的关注与兴趣，通过实践和研究，拟从以下几个方面对《辗转三思》的曲韵予以论述。

一、《辗转三思》曲韵包括“指骨”及其隐含的旋律

南音的“指骨”，是记录南音音乐语言的系列符号。“指骨”之中隐含着千姿百态、奇香迤邐、典雅优美而又独具风韵的旋律，是南音工乂谱中琵琶弹奏的各种指法符号、音高符号和时值符号的总和，是南音中的骨干音，所以，民间艺师称之为“指骨”。

虽然“指骨”是琵琶弹奏的依据，但并不等于说“指骨”就是南音琵琶弹奏谱。南音中的“指骨”及其隐含的旋律，才是南音的精髓，是使南音不管落足于世界上任何地方，都能不变其骨骼形态并保留南音的韵味风格，赏之回味无穷。

以《辗转三思》工乂谱为例，谱例 1 的

第一行五线谱为《辗转三思》工乂谱翻译而成的骨干音，第二行五线谱是笔者按一般润腔规律谱写的润腔音（下同），即“曲韵”。

谱例 1 《辗转三思》第 1-7 小节

所谓“曲韵”，是根据“指骨”按一般润腔规律调腔产生的，谱面上一个音符也没有，但又隐藏暗示于“指骨”的谱面之中，为人们共同遵守的润腔规律。南音的润腔，民间谓之“做韵”。“做”就是演唱演奏者在一定限制中的即兴创造。所以，“做韵”就是创作旋律。“做韵”的方法有“引”“搭”“贯”“折”四种。“引”基本保留了唐以前音乐演唱中“宫声字而商声唱”的基本特点，隐含部分的调式音，大多比“指骨”原谱字高一个大二度。“搭”常用于骨干音间的连接，为润腔过程中填充的装饰音，使演唱的旋律更加完善。“贯”在演唱时，唱词在行腔中以声直贯至终，三拍成长音延长，南音俗称“声中无字”。南音中遇到点、挑、甲时，须用“折”的演唱方法，先唱一个四

分音符，稍停呼吸，再唱二个四分音符，三拍中的第一拍向上或向下折变方向，后二拍延长。^{[1]26-27}“搭”、“贯”、“折”的指骨相同而腔不同。“引”、“搭”、“贯”、“折”的用法视“指骨”而定，各负其责，两者之间应息息相通共为一体，此为散曲的一大曲韵特点。

南音的“指骨”及隐含于其中的曲韵的读谱法，是十分重要的基本功。^{[3]22-23}《辗转三思》南音工义谱虽然记录琵琶的骨干音与指法，但在唱读“指骨”乐谱时，不能用读简谱或五线谱的方法，只唱其谱面上的音高、时值，其蕴含的曲韵、旋律、南音的腔韵必须由演唱者进行二度创作即“做韵”，按照古老的规则润腔，也就是“宫唱而商和”等等的润腔方式，泉州南音独具特色的润腔方式现今已经很难用五线谱或简谱来表达清楚。最基本的方法是向南音老艺师学习“念嘴”，经过较长时间的实践摸索，才可以逐渐把握好叫字和润腔规则。

二、《辗转三思》最富有个性的是大韵

大韵是南音曲牌中最有富个性，最具特点的旋律音调，始终贯穿着全曲。南音大韵有高韵与低韵，长韵和短韵之分。

（一）高韵与长韵

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。在板腔体制音乐中也经常出现加腔，比如戏曲的椰子腔、皮黄腔，以及曲艺中的大鼓类唱腔等。^{[4]238}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。

（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。短韵节奏较为紧凑，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。^{[5]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“滴”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”两种。每遇到“起撚”，“全撚”^①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^{[2]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，然后通过唱奏实践，逐步予以掌握。

谱例 2 《辗转三思》第 92-96 小节

骨干音

92 93 94 +

工、工、下、工、下、〇、し、工、火、工、托、六、思、工、六、工、火

苍天何不早赐甘雨淋(於)

润腔音

95 96 +

下、し、し、下、し、し、し、下、し、し、托

满

(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。南音的乂、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—仞）即（g—d²），实际的演唱音域为（芷—伋）即（d—b²）。在音区方面南音“倍伋”也称为五空伋，“伋”则称四空伋，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。

谱例 3 《辗转三思》第 45-53 小节

谱例 3 《辗转三思》第 45-53 小节

骨干音

润腔音

45 46+ 47

下oo 上し工、义 工 十o 工し六、义、义、口 下 十 十、下、十

含 情 说 怎 知

48 49+ 50

一 o 〇 伋—伋 十 o 一 思六六 思 一 o o 、 伋 伋

含 情 说 怎 知

51 52 53+

一 o 思—伋 思 六 十 o 工、工、六 > 十 o 思—伋 思

若 要

四、经常性的移宫犯调

在移宫犯调方面，《辗转三思》没有其他“相思类”曲牌经常出现的“引商刻角”的落倍现象，就是 C 宫系的五空管转调到 D 宫系的倍思管，宫音 C 转为宫音 D，宫调提高了一个大二度。此曲保存了春秋战国时期业已有之的楚商音乐文化的“引商刻羽”的转调现象。

“引商刻羽”即五空管的 C 宫调转到 G 宫调，这是南音最常用的转调手法，转调后常常能给听众耳目一新的感觉。南音五空管具有两个宫调即 C 宫与 G 宫，二个宫调相距纯五度。二个宫调都有宫、商、角三音列与

徵、羽、变宫三音列，这二个三音列都为大三度，这种转调方式在五空管相思类的曲牌即相思引、醉相思、短相思等曲牌里频繁出现。由于夹杂着徵调的元素，所以还有些徵商的色彩。

《辗转三思》从调性调式而言，旋律音型经常出现大三度旋律音程相互迂回的现象，即所谓的“宫角绕商”现象，和其他中原古老音乐同样具有宫角绕商等等旋法特征，具体见表1。

表1 旋法特征

管门	宫名	工义谱	音名
五空管	C 宫	又→工←六	c ¹ d ¹ e ¹
五空管	G 宫	思→一←𠄎 仪	g ¹ a ¹ b ¹
四空管	F 宫	四六→思←一	f ¹ g ¹ a ¹
倍思管	D 宫	工→六←倍思	d ¹ e ¹ f ¹
毛仪管	^b B 宫	毛仪→仪←仁	b ¹ c ² d ²

《辗转三思》经常性的移宫犯调使得乐曲不断呈现出新意，也是千百年来久唱不衰，百听不厌的原因之一。《辗转三思》属五空管。然而五空管有两个宫系即 C 宫系和 G 宫系，两宫还经常互为转换，古称双调。从第 14 小节第二撩开始，第二次出现“怎晓得红妆意”就是第一次“怎晓得红妆意”音调由 C 宫向上纯五度转到 G 宫。该句运用主题乐句的特质性大韵，达到加强语气，升华感情的目的。《辗转三思》的调式为 A 羽调式，其乐句、乐段的结音均落音于 A 羽或 E 羽，而终止音则一概落音于 A 羽。可以看到该乐句

的第一次出现的“怎晓得红妆意”结音落在 A 羽，第二次出现的“怎晓得红妆意”结音落在 E 羽。民间南音老艺师认为，称之“la”“mi”调式还更为贴切。

五、撩拍不受强弱规律的约束

南音自古以来基本以二分音符为一撩来演唱与演奏，当然也有小部分是紧叠(即 1/4 拍)，它那慢节缓唱的演唱特点，很好地表现南音静怡委婉的韵味，同时也显现出南音撩拍的古老价值与独特风格。南音在节拍观念上，它和欧洲功能性均分律动节奏有较大的区别，它不太受所谓强弱规律的约束，完全是以感情的需要和唱词的逻辑需要来定拍位的，其开启之句往往出现在中撩，中撩指二撩、三撩、或拍位的后半撩、二撩半、三撩半等，极少出现在拍位即第一拍，这是南音古乐又一独特之处。

“四大北”撩拍方面很有特点，它一般从抒情乐段的三撩拍(4/2)过(转)激情乐段的一撩拍(2/2)，即变换拍子。《辗转三思》第一部分的三撩拍(见谱例 1)过第二部分的一撩拍(2/2)(见谱例 3)。民间也有慢三撩过紧三撩(4/4)之说。以笔者之见，若要与南音工义谱的撩拍相对应，前者之称谓似乎更为合理。《辗转三思》结束句的处理颇有特色，在第 91 至第 96 小节的“名花憔悴苍天何不早赐甘雨淋(於)漓”(见谱例 2)，与第 87 至第 90 小节的上句“名花憔悴苍天何不早赐甘雨”，其旋律线条基本一

致，只是下句个别音符与节奏略作改动而已，在“漓”字处改变了撩拍，由一撩拍（2/2）又回到三撩拍（4/2）（见谱例 2 第 95 小节）。这正好同开启之句（见谱例 1 第 1 小节）合为一个完整的撩拍（8/2）。

因不同南音弦友对于同一曲句的情感认知不一样，演唱者往往根据自身的理解和体会随性发挥，不同处理形成不同风格的韵味和感情表达。^{[4]120-121}这也是南音这一古曲极具魅力的一大特点。

六、结语

《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。

《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”，强化了音乐情感。^{[3]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 年.
- [2] 曾家阳. 泉州南音琵琶教程[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 2006 年.
- [3] 洪明良. 泉州南音探究[M]. 香港: 闽南文化出版社, 2016 年.

[4]于会泳.腔词关系研究.[M].北京:中央音乐出版社,2008年.

[5]王耀华.刘春曙.福建南音初探.[M].福建:福建人民出版社,1989年.

[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年.

[7]秦西炫.作曲技巧浅谈.[M]北京:人民音乐出版社,1991年.

收稿日期:

基金项目:泉州市社会科学规划课题项目
(2017H03)

《曲韵悠扬 余音绕梁——论南音散曲[辗转三思]的曲韵》发表于《陕西学前师范学院学报》2018年第9期

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。

联系方式:

洪阳电话:15309653395

电子信箱:hy3395@163.com

详细地址:福建泉州幼儿师范高等专科学校

邮政编码:362000

洪明良电话:0595-22666609

电子信箱:hy3395@163.com