

“两地离索莫牵连，奴披红装应笑颜”

——87 版电视连续剧《红楼梦》插曲《分骨肉》演唱探究

柳 榕

北方民族大学 音乐舞蹈学院, 中国·宁夏 银川 750021

【摘要】“一朝入梦，终身不醒。”34年前，电视连续剧《红楼梦》横空出世，成为无法超越的影视经典，而剧中的音乐更是创造了中国音乐历史上的奇迹，大家耳熟能详，也被广为传唱。本文，笔者选择了87版电视连续剧《红楼梦》中的插曲《分骨肉》进行演唱分析，将其创作背景、音乐分析、演唱处理等进行详细阐述，希望能更加贴近《红楼梦》，更加贴近曹雪芹，更好地演唱这首荡气回肠的经典之作。

【关键词】《红楼梦》；探春远嫁；《分骨肉》；演唱探究

1 《红楼梦》简述

《红楼梦》是我国文学史上的一部伟大的悲剧小说，是由清代曹雪芹所著，高鹗所续。作为我国四大名著之首，二百多年来因其非凡的艺术魅力，以及强烈的现实意义而引起了万千学者与民众的研究与考证，从而奠定了其伟大的文学地位。《红楼梦》主要通过贾、史、王、薛四大家族由盛而衰的一系列描写，折射出世态人心的变迁，从红楼这个家族史中我们能看到一个大千世界中的芸芸众生，体悟人生的世事无常，其深刻的思想主旨和超群的艺术魅力，让古今中外的读者为之赞叹。

由《红楼梦》改编的影视剧作品众多，其中最为经典的则是人们熟知的87版电视连续剧《红楼梦》，由王扶林导演拍摄而成，随着时间的推移，其声望越来越高，被誉为“中国电视史上的绝妙篇章”。剧中配曲共十三首，都是由著名作曲家王立平先生所创作，创作历时长达四年半，歌词均来自《红楼梦》原著。配曲分别是《红楼梦引子》《红楼梦序曲》《晴雯歌》《聪明累》《葬花吟》《秋窗风雨夕》《枉凝眉》《紫菱洲歌》《叹香菱》《红豆曲》《题帕三绝》《分骨肉》《好了歌》。王立平先生也在采访中说道，对电视连续剧《红楼梦》的音乐的构想是八个字“满腔惆怅，无限感慨”，这是他写得最用心，最吃力，最气断神伤的作品。这些配曲广泛运用民族音调，委婉细腻，优雅古朴，脍炙人口。表现出无限的感慨和惆怅，其艺术地位之高，流传之广，堪称传世经典。

2 《分骨肉》背景

《分骨肉》写的是“伤离别探春远嫁”的情节。贾探春被南安太妃收为义女，作为政治牺牲品远嫁和番。贾探春是荣国府贾政和奴婢出身的妾室赵姨娘所生之女，是贾宝玉同父异母的妹妹，是贾府三小姐，通称三姑娘，从小在贾母身边抚养长大，所受教育极好。探春削肩细腰，长挑身材，鸭蛋脸面，俊眼修眉，工诗善书，趣味高雅，关心国家大事，且有经世致用之才，她精明能干，性格豁达，为人处事刚强决断，有“玫瑰花”之诨名，就连贾府凤姐也都忌惮她几分。她成立了贾府第一个诗社海棠诗社，她在贾府危难之时奉王夫人之命代凤姐理家主持改革，她在凤姐听从王夫人之命抄检大观园之时挺身而出怒斥抄检，她最终由父亲做主远嫁海疆令人嗟叹不已。

王立平先生创作这首插曲《分骨肉》，是典型的剧中的画面为音乐而生，可以说是画面与歌曲互相成就。在原著中，关于“探春远嫁”这一情节写的非常简单，没有台词，寥寥数笔写出了告别，而王扶林导演在听完了《分骨肉》这首歌曲之后，就决定把“探春远嫁”的剧情加强。几句话的文学剧本，最后完成成为五六分钟的影视画面，使之成为了电视剧中的一场重头戏，弥补了续作一笔带过的遗憾。最终“探春远嫁”这一出电视剧呈现给大家的是——艳阳高照，长长的红地毯一直铺到海边，南安太妃、贾母、王夫人、王熙凤等人都盛装立于城楼上，为探春远嫁送行，场面可谓富贵夺目之极。然而再看看众人的表情，除了南安太妃心满

意点头微笑外，贾府众人都眼含热泪，一向嚣张跋扈的赵姨娘哭成了泪人儿，终究是亲生母女，哪怕平日里有万种嫌隙，此刻也拗不过骨肉分离之痛，几欲扑出都被凤姐狠狠地瞪回去，探春脸上满是泪痕，盈盈跪别，三步一回头，最后迎亲的船渐渐渐远，直至消失不见。配上《分骨肉》这首插曲，“一帆风雨路三千，把骨肉家园齐来抛闪”“奴去也，莫牵连”，这是探春远嫁的悲鸣，更是封建礼教下无数不幸女子啼血的呐喊，演唱者陈力老师通过她的情感、她的声音和她对《红楼梦》的理解、对曹雪芹和王立平先生的敬畏，将这首《分骨肉》演绎得淋漓尽致。电视剧画面和歌曲的完美配合把观众深深带入到剧情中，感人至深，催人泪下。“恐哭损残年”“奴去也，莫牵连”这两个高拔度，拔得观众心惊肉跳，纠结缠绵，真是字字啼血，声声催人泪。

据悉，《分骨肉》是王立平先生创作《红楼梦》配曲中的最后一首，起初无法下手，因为这一剧情原著写得过于简单，只有几句话一笔带过。王立平先生曾经在采访中说到过，《分骨肉》他写得很尽情，很动情，很激情，也很深情，在写完《分骨肉》这首作品之后他趴在琴上大哭一场，因为他感慨探春的命运，也通过自己的音乐替探春这个人物说出了她心里说不出的话，替所有为探春感慨的人说出了心中的感受，所以那一刻，眼泪止不住的流。探春这个人物性格爽朗、刚毅，同时也有男子汉的一种英气，所以音乐风格应该是大气恢宏的，然而在这首歌里，不但写的是探春和家人的生离死别，也是《红楼梦》中许多悲剧的缩影，比探春远嫁还有更多的含义，所以作曲家倾注了很多感情。

3 《分骨肉》音乐分析

前奏	A	B	C
	a a1 b c	d e	f f1 f2 (扩充)
9	2+2+4+3	4+4	4+4+6
(1-9)	(10-20)	(21-28)	(29-42)

《分骨肉》是一首单三部曲式，d羽调式，4/4拍。1-9小节前奏是由高潮部分的旋律变化而来；第一部分10-20小节，整体结构是“起承转合”；第二部分21-28小节；第三部分29-42小节，也就是整首乐曲的高潮部分，运用了变化重复，最后一句是一个乐句的扩充。整首作品结构规整，音域跨度大，多运用下行音阶以及五度大跳，是一首悲伤却又不失大气的歌曲。

钢琴伴奏如同弦乐般奏出宽广、抒情、悠长的旋律，为歌曲营造了别离的愁绪，歌曲的伴奏左右手采用大量切分音的节奏，这种音型似恋恋不舍、沉重而惆怅的脚步声，十分形象、生动。整首作品展现了探春的精干大气却骨肉分离的空悲切，乐曲大起大落、委婉凄厉而动人心魄。

4 《分骨肉》演唱分析

我们演唱者声音的表达是要有气质的，而演唱《红楼梦歌曲》一定不是表达自己，而是要表达这个人物，作曲家设计的每

(下转252页)

加愿意了解和喜爱红色文化。

3.3 建立红色教育实践基地, 推进红色文化融入校外教学实践基地也可以不仅局限于学校。比如像校外的红色文化教育基地和爱国主义教育基地就是不错的选择, 学校可以不定期组织学生进行参观学习, 组织学生进行红色基地研学等; 除此之外, 各地区也可以根据地方特色开展丰富有趣的红色文化活动, 吸引更多的青少年参与其中, 感受红色文化的魅力。

3.4 利用新媒体对红色文化宣传方式和内容进行创新

弘扬主旋律是宣传红色文化的重中之重, 还要正视新媒体时代用户对信息的理解和采纳, 刚柔并济的进行宣传。当前红色文化宣传中, 一定程度上存在着网络语言表达无力, 互动性不强的问题, 因而在我们掌握话语权的同时, 也要注重对宣传内容的把控, 例如, 在红色文化宣传中要有系统的观点, 有机整合网络时代各种红色资源, 实现一加一大于二的效应, 通过这种方式, 让内容更加丰富, 也更具有针对性。

4 新媒体环境下青少年群体红色文化宣传的重要意义

新媒体环境下, 利用互联网加强青少年群体对红色文化的认知具有重要意义, 主要表现在以下几个方面:

4.1 有利于帮助青少年自觉践行社会主义核心价值观

青少年是祖国的未来和希望, 人生观和价值观正在形成, 他们对红色文化的认知还比较欠缺, 容易受到来自新媒体时代多元文化的干扰和影响, 错误思想也会随之产生。因此, 加强青少年对多元文化的认识, 是新媒体条件下进行红色文化教育的关键所在。

4.2 有利于提高青少年辨别是非的能力

新媒体快速发展下, 一方面来说, 方便了人们快速地获取

信息和知识, 便捷了人们生活中的方方面面, 但从另一方面来说, 正因为互联网发展太过迅速, 就不可避免地夹杂着一些别有用心的人, 他们利用互联网故意传播一些错误消息, 青少年因缺少辨别是非的能力, 容易受到误导。通过加强红色文化的宣传, 提高青少年对主流文化的认识和辨别能力。

4.3 有利于加强青少年对红色文化的认知

中外文化的差异性较大, 外来文化常常带有明显的主观性, 甚至会强行“美化”一些历史和文化。与此同时, 西方国家在宣传时喜欢避重就轻, 因而青少年在接收信息时就很容易会被“牵着鼻子走”, 久而久之, 便会对红色文化失去兴趣, 不再关注红色文化。所以, 我们需要通过新媒体的优势, 重新唤起青少年对红色文化的热情, 同时纠正过往的一些错误认知, 让青少年更加自主地关注和喜欢红色文化。

参考文献:

- [1] 彭振文. 开展红色教育落实立德对树人任务的举措[J]. 教师博览. 2021(7).
- [2] 王铁锋. 互联网时代红色文化宣传意义探析[J]. 学周刊. 2018. 9.
- [3] 吴静怡, 刘启云. 青少年红色文化教育的“微”路径[J]. 人民论坛. 2019.
- [4] 张绍荣. 新媒体环境下红色文化传播研究[J]. 中国青年研究. 2011. 12.
- [5] 杨光. 论新媒体时代下大学生红色文化宣传及对策[J]. 世纪桥. 2018. 10.
- [6] 刘树宏. 做好对青少年的红色文化教育[J]. 学习时报. 2021. 6.

(上接 250 页)

一个音符, 每一段旋律都是有他的目的, 所以演唱时一定要严谨, 多任何一个装饰音都是不应该的。《分骨肉》是一首相对比较难演唱的作品, 它的音域跨度较大, 对音域的要求很高。在演唱时, 要有良好的气息控制强弱对比, 有些地方的处理要声断气不断张弛有度, 这样才能达到演唱的情真意切。

首先, 歌曲的前奏就是副歌部分的旋律, 直接把情绪推起来, 立刻把人带入离别的悲伤情绪里。歌曲的开始, 音域处于中低声区, 就奠定了整个作品哀伤的基调“一帆风雨路三千, 把骨肉家园齐来抛闪”, 所以演唱时要注意, 找好中低声区的共鸣点, 声音勿浮、勿飘, 而应该找好中声区的支持点。“恐哭损残年”这一句的“恐哭”是一个五度大跳, “哭”字音比较密集, 采用了一个连续下行的音阶, 仿佛是哭泣着诉说自己的命运, “告爹娘休把儿悬念”是对爹娘的宽慰, 也是对自己的宽慰, 旋律逐渐走向下行, 是一种无奈的叹息。第二部分“自古穷通皆有定, 离合岂无缘”旋律的律动感加强了, 演唱过程中要注意气息的流动。一直到“从今分两地, 各自保平安”这前两个部分都是一种叙述, 是一种对亲人的劝慰, 也映射出探春将一去不归的结局。

在左右手八度的推进后, 歌曲进入高潮, 这时的演唱要注意, 气息要下沉, 声音要拉宽, 要唱出气魄, “奴去也, 莫牵连”, 是这首作品的高潮, 要用嚎啕大哭的这种感情去演唱, 仿佛真的是探春在无助的呐喊。“奴去”这两个音很难发, 一个五度大跳, 并且在整首作品的最高音, 我们可以想一下, 在嚎啕大哭之前, 第一声一定是直的, 因此“奴”字在演唱时是不可以有颤音的, 而“去”字就是嚎啕大哭, 情感的宣泄, 要十分清晰地延长, 作曲家写这一句的目的是想表达一个人失去了亲人, 嚎啕大哭的感觉, 声音要保持住力度, 把激昂的情感表达得淋漓尽致。“莫牵连”也是一个嚎啕大哭的抽泣之感的一种表现。紧接着第二次的“奴去也, 莫牵连”情

绪再推一次, 要比上一个更加高亢, 是所有的感情爆发, 将全曲的哀怨离别之情推到极致。接着用一个衬词“啊”平缓了情绪, 音高也逐渐降低, 又是对自己远嫁的命运无奈的叹息, 最后“奴去也, 莫牵连”回归到了中低声区结束, 随着长音仿佛乘着迎亲的船渐行渐远。三次的“奴去也”, 莫牵连”运用了重复的手法, 更加重了悲哀的气氛。

整首作品的咬字大多都是归在“an”前鼻韵母, 例如: “干”、“闪”、“年”、“念”、“缘”、“安”、“连”, “an”前鼻韵母在歌唱中是不太好咬的, 所以在演唱时要控制好气息, 避免声音虚掉, 尤其是中低音区。

笙歌妙落花钿重, 柳姿杏面, 乘舟欲归去。盼与玉郎长相守, 三千里路信难捎。离别总是愁更多, 切勿挂牵, 奴怕泪儿洒。庭院深深恐难回, 只消此情共平安。探春, 好一个豁达坚强的女子, “奴去也, 莫牵连”, 那一刻她刚强决断。《分骨肉》这样一首悲剧性色彩的歌曲, 唱的不仅仅是探春的悲剧, 也是整个家族由盛而衰的悲剧。王立平先生准确地还原了《红楼梦》的内涵, 每一首歌曲都有极高的审美价值, 有着独特的艺术魅力, 都是流传于世的经典之作。我们作为歌者, 加强演唱技巧是必不可少的, 但更应该把传递作品情感作为意图, 声音只是向听众传递的媒介, 所以需要对作品进行详细的分析和研究, 准确表达作者的意图和作品的内涵, 这样才能把经典传唱下去。

参考文献:

- [1] (清)曹雪芹, 高鹗, 著. 红楼梦[M]. 人民文学出版社. 1979.
- [2] 李宁宁, 王立平《红楼梦》音乐作品的神韵与美学情怀[J]. 美与时代(上半月). 2008(03).
- [3] 张云峰. 试析电视剧《红楼梦》插曲《分骨肉》对原著思想精髓的诠释[J]. 商丘师范学院学报. 2013, 29(02).

作者简介: 柳榕(1996.7.9—), 女, 汉, 甘肃静宁, 研究生, 声乐演唱。北方民族大学 音乐舞蹈学院 2019 级艺术硕士。