

浅谈戏曲音乐的起源、发展和特性

王春雷

驻马店市演艺中心

[摘要]戏曲音乐的特点: 1. 戏曲音乐有自己独特的发展道路、独特的艺术形式与艺术风格, 它形成了一套完整的、别具一格的体系。2. 这个体系植根于民族艺术的土壤之中, 它独特的形式与风格, 是与我们民族的审美观念相适应的, 反映了民族的心理。3. 这个体系有悠久的历史, 并且积累了丰富的艺术经验和技巧, 以及与之相适应的理论遗产。

[关键词]戏曲音乐; 起源; 发展; 特性

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.10.1167

中国戏曲是一种具有民族特点的音乐戏剧, 发展至今已有800多年的历史, 它的艺术形式的产生不是凭空而来的, 而是有一定历史的、传统的渊源。中国戏曲的来源是三种不同的艺术形式的综合, 即古代的歌舞、说唱与滑稽戏。这本来是各自独立的艺术形式, 各有自己的表演节目。但随着历史的发展, 这三种艺术形式逐渐汇合到一起, 在不断地演变、加工、提高的过程中, 产生了一种新的艺术形式, 就成了中国戏曲。这个汇合过程是歌舞、说唱的表演逐渐戏剧化, 而戏剧表演又逐渐歌舞化的过程。由此可见, 中国戏曲的形成之初, 戏剧与音乐就不可分割地结合在一起了。

戏曲音乐是由民间音乐发展起来的。它的来源有二: 一是民间歌舞, 一是说唱音乐。当这两种民间音乐发展到一定的阶段, 具备一定条件时, 由民间歌舞或说唱音乐就演变为戏曲音乐。这是民间音乐逐步戏剧化的结果, 因为戏剧性的音乐, 必须兼有两种功能, 既要有抒情性, 又要有叙事性。抒情性是用以表现人物的内心感情, 刻画人物形象所必要的手段; 叙事性则用以表现语言, 美化语言, 是交代情节、表现戏剧矛盾所不可少的。戏剧性的音乐, 倘若不善于叙事, 全篇只是单一的抒情曲调的组合, 在情绪上就会缺少变化起伏, 难以表现复杂的戏剧场面; 但反过来, 倘若不善于抒情, 全剧只是多首叙事性曲调的辅陈, 则又会陷于单调乏味, 缺少感人的情感力量。所以对戏曲音乐来说, 抒情性与叙事性两种功能必须兼有, 二者缺一不可, 这也是戏曲音乐区别于其他音乐的一个特征。

音乐虽然在本质上属于民间艺术, 但它已拥有相当高的专业水平, 因此它所需要掌握的专业技巧, 也必须得经过长期的专业训练才能够掌握。

戏曲音乐是整个戏曲艺术中不可缺少的构成要素。它是为充实、支持和控制戏曲情节而设的, 它渗透于、贯穿于戏曲艺术的文学、音乐、表演、美术等各个方面。就以戏曲的文学而论, 它的艺术结构方法不同于话剧, 就因为它是与戏曲音乐的结构相结合、相适应的。戏曲的文学需要有唱词, 而唱词就是一种与音乐相联系的文学形式。即使是戏曲的念白, 也不同于话剧的台词。因为戏曲念白除须具备性格化、动作性等条件外, 还要求它具有音乐性。我们再看戏曲的表演手段。念白虽不是歌曲, 却要有音乐性, 要求它在声调上、节奏上有抑扬、有顿挫, 能与歌唱相协调。至于做功、武打, 这都属于形体动作, 但戏曲舞台上的形体动作又不是生活动作的直接模仿, 而是具有舞蹈性的表演, 它是强烈的、夸张的, 富于节奏感的。因此这种形体动作又与音乐紧密地结合在一直, 融化于音乐的节奏之中。传统戏曲表演要求

演员熟悉锣鼓经, 亦即各种锣鼓点子的组合形式, 身段动作要与锣鼓相合拍。熟练的演员离开锣鼓点的配合就觉得无法动作, 情绪无从发挥, 也就这个道理。唱、念、做、打这四种手段各有不同的特性。但它们是如何综合在一起, 融合成为一个整体的? 在这些手段之间, 音乐就是一个联系的纽带, 通过音乐的节奏起着统一与协调的作用。同时, 戏剧的进行要讲舞台节奏, 戏剧的情节、情绪的各种变化发展, 戏剧矛盾的起伏跌宕, 需要通过或强或弱或张或弛的舞台节奏来体现。不仅一出戏中场与场之间, 要有这种变化, 即使某一段表演或某一段唱腔之中, 在节奏、速度上也需有种种不同的变化。这一切又是通过音乐体现、来调节的, 音乐把全剧的节奏统一贯穿起来。

戏曲音乐是专为戏曲而创作的音乐, 它要受到规律的制约, 它必须和戏剧结合, 这种结合使得戏曲音乐体现着、适应着戏剧的要求, 否则它就不成其为戏曲音乐, 没有存在的意义了。这种结合也使戏曲音乐形成了它特有的结构形式、表现方法与艺术技巧, 并且和戏曲艺术的各种表现手段都发生了密切的关系。从这个意义上说, 戏曲音乐也是一种戏剧性的音乐。因此, 戏曲音乐无论它的声乐或器乐, 都是作为戏剧性的表现手段而出现的。比如说戏曲舞台上的独唱与音乐会的独唱就不同, 后者是以独唱演员的身份与观众见的, 而前者则必须以剧中人的身份进行表演, 而且戏曲舞台上的除了感情饱满与技巧纯熟这样的要求外, 更重要的还在于这种唱腔能不能达到感人的程度, 作为剧中人的独唱能不能使观众信服, 能否体现剧中人物的感情特征、性格特征。对独唱歌曲, 室内乐或交响乐的创作或表演, 人们不会提出这种要求, 因为它们所担负的不是这样一种创造任务。但对于戏剧性的音乐来说, 这一点要求却很严格。否则它便不成其为戏曲音乐了。

传统戏曲有很多脍炙人口的唱腔, 这些唱腔往往具有深刻感人的力量, 使听众为之振奋, 为之泪下, 因而能久唱不衰。其成功的原因何在? 除了旋律的优美动听外, 还在于它通过动人的旋律表达了深切的感情, 而这种感情又是剧中人内心抒发出来的。因而也是富有性格特征的。这就告诉我们: 戏曲音乐有这样一种特征, 它是要创造人物形象的, 因而也必须是性格化的。也就是说戏曲音乐从创作到演唱也必须达到性格化的要求。

戏剧必须有情节, 而情节又是由各种各样的矛盾构成的, 人物性格必须在情节、矛盾的发展中体现。因此戏曲音乐又不能孤立地凭借某一段唱腔来揭示人物性格, 也不能以多首抒情歌曲的组合为满足。还有另一个特性: 必须表现戏剧情节、戏剧矛盾的起伏与发展, 表现各种人物之间的性格冲突。如果戏曲音乐不能紧紧围绕戏剧的情节而展开, 就会失去它作为戏剧性音乐的特质, 再美好的音乐在戏剧中也就变得毫无意义, 不能引人入胜。当然, 要求戏剧音乐用音符去描写事物的外部形状或叙述事件过程, 那是荒谬的, 是不可能办到的。但是, 音乐的特长却在于它富有情绪感染力。而且, 由于音乐所具有的运动特性, 它可以通过速度的快慢、节奏的缓急、旋律的起伏、力度的强弱、音色的对比、调式与调性色彩的变异等变化, 来营造不同的感情气氛, 从而显示戏剧情节的发展起伏和对比。这就是说, 戏曲音乐可以表现戏剧的情节与矛盾的变化发展, 不过是通过音乐所特有的方式与手段。为此, 戏曲音乐就形成了它特有的一套戏剧化的结构形式与表现方法。例如: 我们在戏曲音乐中常见的板式变化、曲牌变化、声腔变化、调式调性的变化以及音色的变化等方法, 但都是为了上述戏剧性的要求而运用的。

(下转第1947页)

（二）运行机制创新

在机制创新方面，应当将创新理念作为基础，将当地群众生活的优势和特点相结合，深入贯彻落实政府管理目标中制定长期和短期计划。同时，应当与当地的群众文化活动规律结合，设置管理机构，相关部门之间也应该做到有效的衔接，促使每项工作更加灵活。比如可以充分发挥新时代文明实践站的重要作用，围绕中心工作和群众需求，有效整合基层阵地资源，精准有效开展各类文明实践活动，不断满足基层所盼、群众所需，更好地在服务中教育群众、引导群众。

（三）管理内容创新

在网络时代背景下，电脑和手机已经成为人们了解世界的最新使用方式。一方面，在社会主义和爱国主义等进步思想的感染下，与世界和民族的文化内容有机结合，增加群众文化活动中基础设施的投入力度和创新性。比如可以建设图书馆和科技馆等文化展览馆；另一方面，也可以根据广大人民群众的需求，开展群众喜闻乐见的文化活动，帮助群众提升文化和道德修养。比如，举办中国汉字听写大会可以使越来越多的人关注到中国传统文字

的魅力，另外还可以与当地的政府进行合作，结合当地比较浓厚的风俗习惯和历史举办民间艺术节和文化联欢会等。

结束语：

综上所述，在社会发展的历史中，群众文化活动是非常重要的内容，共同组建和构成了我国现有的和谐社会。在新时期，人们应当充分了解群众文化活动的魅力和意义，不断为其提供创新的工作思路，拓展群众文化活动空间，另外还需要举办观众喜闻乐见的文化活动，以此来满足人们对于精神和文化的需求，丰富人们的休闲娱乐时光。

参考文献：

- [1] 季振海. 新时代群众文化活动价值分析和组织策略[J]. 现代企业, 2021(10): 142-143.
- [2] 陈玉洁. 浅谈基层群众文化活动的策划与创新[J]. 当代旅游, 2018, 0(7): 77.
- [3] 张庆华. 群众文化活动的时代价值及其管理研究[J]. 中国文艺家, 2021(12): 184-186.

（上接第1945页）

调试最后顺利完成APP的调试工作。在完成分模块调试后，开始对硬件电路加服务器进行整体测试。整体测试时，肢体连接电极贴片后，连接电源，按下白色开关，LED灯亮，电路工作正常，STM32红灯闪烁表示系统开始搜索蓝牙信号，AD8232芯片红灯闪烁则表示采集到的心电信号的强弱，当AD8232芯片中红灯闪烁迅速时，APP上将出现清晰的心电波形图。

连接成功后APP界面便开始显示被测人员的心电波形图了，被测人员可通过观察心电波形的QT、ST、PR波形间隙判断心脏状态是否正常。APP测量结果如图3所示。

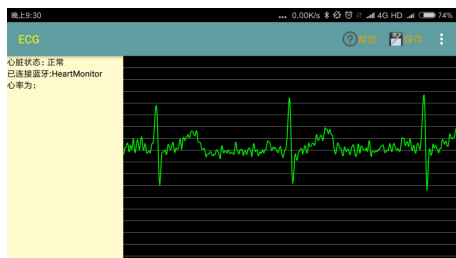

图3 APP测试图

此外，本系统还具备保存及回放功能，测量完毕后，点击保存，随后按下回放按钮，APP便可进行心电图回放，当APP右侧出现向左三角符号时，表示回放成功。

（上接第1944页）

戏曲音乐还必须与戏曲表演直接相结合，无论是念白、动作都需要有一定的节奏感或韵律美。比如念白、戏曲的念白，无论是韵白或方言土白，除讲究音调的抑扬与节奏的铿锵外，语气速度也要注意音乐性。表演的身段、台步又十分注重形体美，这些表演动作都必须融化在音乐的节奏与气氛之中，而音乐则必须适应表演动作的要求，为之提供这样的条件，足以使表演动作能得到充分的发挥。此外，戏曲舞台上如何表现环境的真实，使空旷的舞台具有环境的真实感呢？这就对音乐提出了要求，要它担负起描写环境、点染气氛的任务。用音乐来造成一定的气氛，配合演员的表演动作，去感染观众，激发观众的想象力，使观众在想象中树立起环境的真实感。空空的舞台没有水，也没有船，但是从音乐所造成的气氛和演员的表演动作中，观众都可以感受到了这是一叶小舟在波涛汹涌的江上疾驶；舞台上只有简陋的桌椅陈设，但是通过音乐的渲染与衙役的吆喝，却令人感到公堂的森严气氛；同一个舞台画面，环境并没有变化，但通过音乐的暗示，人们却可以明显地感受到时间已由三更半夜转为五鼓黎明……这一切时间空间的变化，都有赖于音乐的表现，而演员的表演，就在音乐所造成的环境气氛中进行。

从戏曲音乐的这些特性看来，人们也许会产生这样的印象，

结束语：

本文基于Android平台，选用STM32为主控核心，使用AD8232芯片进行心电数据采集，然后进行心电信号放大、噪声处理等，最后通过蓝牙将信号发送到Android平台，在Android的APP上对心电波形图进行显示。

参考文献：

- [1] 李颖, 吴燕云. 动态心电图在房性期前收缩诱发阵发性心房颤动诊断中的应用价值[J]. 医疗装备, 2020, 33(24): 31-32.
- [2] 田晓红. 心电图在高血压疾病诊断中的应用进展[J]. 中国医疗器械信息, 2020, 26(24): 27-29.
- [3] 于妍. 心电图在变异型心绞痛与急性心肌梗死鉴别诊断中的价值[J]. 黑龙江科学, 2021, 12(08): 66-67.
- [4] 杨德龙, 褚晶辉, 宋垣, 等. 基于Android平台的动态心电图显示终端设计[J]. 计算机应用, 2013, 33(A02): 3.
- [5] 王焯. 基于Android的智能心电检测系统研究[D]. 上海交通大学, 2016.

作者简介：王小丫，女（2003.10—），汉族，籍贯 江苏徐州，本科生。研究方向：信号处理
王媛媛，女（1982.08—），汉族，籍贯 辽宁瓦房店，硕士，讲师。研究方向：信号处理

较之其他许多非戏剧音乐来，戏剧音乐似乎不是很自由，它要受戏剧的许多制约。是的，情况正是这样。不过，戏剧音乐的特长和独特的表现力却也正在这里。

从以上的介绍中，可以为戏曲音乐归纳出如下特点：1. 戏曲音乐有自己独特的发展道路、独特的艺术形式与艺术风格，它形成了一套完整的、别具一格的体系。2. 这个体系植根于民族艺术的土壤之中，它独特的形式与风格，是与我们民族的审美观念相适应的，反映了民族的心理。3. 这个体系有悠久的历史，并且积累了丰富的艺术经验和技巧，以及与之相适应的理论遗产。

但是，由于中国封建社会的长期性及闭关自守状态使得传统的戏曲音乐没有机会与国外的音乐文化交流，对国外音乐文化在近几个世纪以来取得的成果尚未能加以吸取和利用。因此，作为民间艺术的戏曲音乐，如何吸取国外的音乐文化成果来丰富和提高自身，并且又充分保持和发扬自己独有的特色，以特有的艺术魅力去影响世界文化，乃是现代戏曲音乐所面临的新课题。

参考文献：

- [1] 王中喜. 论中国戏曲音乐的传承与发展[J]. 参花(下), 2019(10).