

试论戏曲元素在中国音乐剧中的融合与运用

——以音乐剧《钢的琴》《聂小倩与宁采臣》为例

赵菲

辽宁大学

[摘要]音乐剧作为一个舶来品,在中国正经历一个漫长而艰难的本土化历程。在这一过程中,将中国传统戏曲元素融合和运用到中国音乐剧中,从戏曲艺术中汲取营养,是创作出具有中国民族特色音乐剧的有效途径。从而在未来的消费市场上,使中国音乐剧成为大众喜闻乐见的舞台戏剧表现形式,被更多的观众所接纳并欣赏。笔者将戏曲元素与音乐剧的融合与运用,从音乐,舞蹈,表演三个方面进行探讨,以中国原创音乐剧《钢的琴》《聂小倩与宁采臣》中的选段为例进行分析。并且提出在戏曲元素融合的同时所需要注意和规避的一些问题,和戏曲元素值得模仿和学习之处。

[关键词]中国音乐剧;戏曲元素;钢的琴;聂小倩与宁采臣

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.12.241

引言

音乐剧是一种结合了声乐、舞蹈、戏剧的综合舞台表现形式。起源于西方的艺术形式,随着全球化进程的推进,在世界范围内已产生了广泛的影响力。在20世纪80年代被引进中国,至今已有40余年。中国音乐剧一直致力于成为本土观众喜闻乐见的艺术形式。说起中国音乐剧,就必须提到作曲家——三宝。三宝团队创作出了很多优秀的音乐剧作品,如《金沙》《蝶》《三毛流浪记》《钢的琴》《聂小倩与宁采臣》《飞天》等等。其中《钢的琴》是一部电影改编的音乐剧。故事讲述了陈桂林为女儿决心自己动手造一架钢琴的故事。《聂小倩与宁采臣》是三宝团队推出的另一部力作,这部剧围绕着人性主题展开,讲的是每个人心中的那一份“贪念”。三宝老师在音乐剧创作中结合了中西方音乐元素,在中国音乐剧的本土化进程中贡献了不可替代的成果。其作品中在音乐,舞蹈,表演等方面大量融合与运用了戏曲元素。

一、戏曲元素在音乐剧音乐中的融合与运用

在音乐剧《钢的琴》的唱段《工人们造琴的第一天儿啊》中,运用了东北民间地方戏曲二人转的表现形式,讲述了二车间工友们团结一致准备亲手造一架钢的琴的故事,突出了工业时代东北工人阶级顽强,吃苦耐劳的精神,也体现了工友们忙碌之余自娱自乐的生活理想和审美情趣。作曲家三宝老师将地方戏曲元素中东北二人转民间小调与西方摇滚音乐相结合,此起彼伏的旋律线条,一方面表现出了老百姓喜闻乐见的民间艺术形式,将二人转说学逗唱的形式加入到中国音乐剧的编创之中,半说半唱的形式将造琴过程中每个工友们的努力和改变一一列举唱出。另一方面摇滚音乐的节奏响起,伴随着电声乐组,给人重金属,粗糙,力度强的感觉,直观展现了工人们投身造钢琴工作的紧张忙碌氛围,同时体现了工人们的激情和坚定的决心。

《隔壁老王》这一唱段,也充分运用地方戏曲元素的民间小调。三宝老师在音乐创作中加入地方戏曲二人转,符合工业时代草根阶级的特点,使音乐完全是为了戏剧本身服务的,体现了民族性和时代性。三宝老师选用了朗朗上口的民间小调二人转,讲述了三位东北泼辣豪爽的女工友对陈桂林

女友红杏出墙这件事进行戏弄,嘲讽。同时也加入了流行乐风格的唱段《夜还长》,将二者融合到一起,瞬间拉近了音乐剧与观众的距离,这也体现了中国音乐剧是一种可以让大众找到归属感艺术形式。将中国民族民间地方戏曲元素运用到音乐剧的创作中,是音乐剧本土化的实践。

在音乐剧《聂小倩与宁采臣》的唱段《玲珑塔》中,开场便是邪魅的母夜叉使尽浑身解数招揽宁采臣入住玲珑客栈,一下子吸引了观众的眼球。紧接着母夜叉的唱段采用经典的“玲珑塔”民间小调,逐一介绍玲珑塔十三层,每一层住着不同的人,一个萝卜一个坑。三宝老师在音乐的设置上,采用了旋律轻松欢快,节奏感非常强,容易传唱的唱段,符合音乐大众化的特点。每个小妖的唱句都从咬字发音,气口,断句等方面借鉴化用戏曲艺术中的语言技巧,也是三宝老师在创作中的巧思,体现了其强烈的个人风格特点和主体性格印色彩。唱段讲到玲珑塔第五层时,在咬字发音上“住”读成了“jǔ”,“了”读成了“liǎo”,“说”读成了“xué”,把中国传统戏曲中的咬字发音搬到音乐剧的舞台上,是中国音乐剧本土化的体现。一众小妖精的唱词“做做法,显显灵,发一发功”,配器选择弦乐组等声音造型,搭配着爵士乐的节奏特点,让观众一下子从沉浸在戏曲小调的氛围中跳到旋律性很强的爵士背景音乐中,一众小妖精魔法希望宁采臣住在玲珑客栈十一层。母夜叉唱词“怕的是,不知哪天,起了那么一阵风”完美融合了戏曲元素,在虚实,轻重音,强弱等处理上借鉴化用了戏曲艺术唱腔技巧,使唱段生动且富有感情。唱词中选用了大家喜闻乐见的地方民间绕口令“玲珑塔”和“满天星”,使整个唱段富有趣味性,满足了观众的审美需要,给观众带来了美的愉悦的感受。

二、戏曲元素在音乐剧表演中的融合与运用

以《钢的琴》中《大家伙造琴的第一天儿啊》的唱段为例,其表演加入了很多中国传统戏曲程式化的元素。陈桂林提出大家伙一起造琴的想法之后,工人们紧锣密鼓的开工。大刘焊工,季哥翻砂,快手造螺丝钉,二姐夫打直线,王抗美下厨,翠花荷花玲花各司其职直至“整个工人阶级都有了春天”。每一段表演都采用了二人转半说半唱的形式演绎,

伴随着中国特色配器锣鼓唢呐二胡板胡等声音造型，每一位工友都会说出一句属于自己的，符合人物形象心理特征的独白。在表演中加深了工人们勤劳能干，团结一致，偶尔“犯二”，粗糙的东北汉子形象。也凸显了草根阶级的生活态度。当他们经历下岗，搬迁，辞退，婚姻不幸等窘境也能自娱自乐的乐观精神。

以《聂小倩与宁采臣》中《玲珑塔》的唱段为例，母夜叉招揽客人宁采臣光顾玲珑客栈，介绍玲珑客栈十三层每一层都对应着社会中的三教九流，非常具有戏剧性。母夜叉的舞台肢体语言融合了中国传统戏曲中的神韵，身段，配合着脚下的圆场步，塑造了典型的妖的形象。母夜叉和一众小妖扮相采用了京剧的红白油彩画扮装，身穿万紫千红的衣服，亦代表着当今社会上复杂多样的诱惑，试图让“不贪财，不贪色，不贪生”的宁采臣走入玲珑客栈的陷阱。唱段中角色的诠释上，融入了斯坦尼体系中的“真听真看真感受”表演技巧和梅兰芳体系的戏曲元素中的程式化表演，中西方相结合的表演使舞台呈现更加多元化。但是导演黄凯在角色表演的设置中，尽量避免了过于程式化的戏曲表演元素，使音乐剧《聂小倩与宁采臣》的表演更加生动自然，具有现代时尚性，符合大众本土观众能够欣赏的唱，跳，演的特色。

三、戏曲元素在音乐剧舞蹈中的融合与运用

以《钢的琴》中《大家伙造琴的第一天儿啊》片段的舞蹈为例，包含了很多戏曲元素，如东北民间舞的脚下动作“十字步”，戏曲表演中的手眼身法步，神韵等程式化的戏曲元素。季哥圆场步转身耍红缨枪的舞蹈动作，是戏曲中经典的老生亮相动作，将戏曲程式化元素融入到音乐剧舞蹈创作中，更好地体现了中国音乐剧的本土化。这个片段中的舞蹈类型丰富多样，如快手的出场加入了拉丁舞的动作，群舞融入了现代舞的元素，将工友们擦桌子，拧抹布，看图纸的动作，刻画的细致入微，全都一一展现出来。女工友们圆场，踏步蹲，花帮步等民间舞二人转的舞蹈技巧的加入，使人物形象更加活泼俏皮，体现了工人阶级撸起袖子加油干的性格特点。陈桂林和女友用十字步半说半唱的二人转表现形式，讲述了不同工种的工友们在造琴时勤奋努力的故事，使唱段富有审美趣味。同时舞蹈中还结合了手绢的片花，翻花，提腕技巧，体现了东北二人转民间舞浪浪俏的特点，也将工人们喜庆开工的欢乐气氛展现出来。

以《聂小倩与宁采臣》中《玲珑塔》片段的舞蹈为例，母夜叉伴着经典戏曲小调，脚下是中国传统戏曲元素中的圆场步出场，一颦一笑，举手投足之间，都是按照戏曲中旦角的唱念做打等程式化动作来塑造角色。母夜叉身后的一众小妖的舞蹈运用了中国传统戏曲中的水袖舞蹈元素结合面具的表现形式，来突出小妖活泼灵动好奇邪魅的特点。整个舞蹈贯穿融合了戏曲中的身段，圆场，水袖，探腮，墩步等技巧。戏曲元素在音乐剧舞蹈中巧妙的融合，在舞台灯光的映衬下，呈现出了非常惊艳的视觉效果。

四、借鉴学习中需要注意和规避的问题

戏曲元素作为中国传统文化的艺术形式之一，形成了自己的表演体系——梅兰芳表演体系。演员在表演中不简单追求“形似”，而是追求“神似”和“气韵”。用规定好的动作，身段，固定的手眼身法步来进行表演。演员程式化的表演恰恰成为了中国传统戏曲的表演风格。音乐剧作为一个西方的舶来品，结合了声乐，舞蹈，戏剧三个方面，可以表现演员的整体综合素质，是一个“形神兼备”的艺术形式。如果一味地让中国音乐剧模仿中国传统戏曲，也就失去了中国音乐剧的特点。中国传统戏曲是一种程式化的舞台表现形式，中国音乐剧在借鉴化用的同时应该避免过于程式化的问题，应该符合当下年轻受众群体的审美需求，应具有属于中国音乐剧自己的独创性和能动性。取其精华去其糟粕地将能够借鉴化用的戏曲元素加入到中国音乐剧的创作中，可以更好地促进中国音乐剧本土化的历程，也会让中国音乐剧更具中国特色，达到“锦上添花”的效果。

戏曲唱腔中对汉字咬字发音的要求，是音乐剧在中国本土化发展时必须模仿借鉴的。西方音乐剧是英文唱词，按照西方演唱方法能够很好的诠释，但是通过翻译改写成中文版的唱词后，往往没有了原著的精髓，国外的演出风格和审美趣味很难让中国本土观众接受并欣赏。这也就需要我们将中国传统戏曲中的演唱表现手法，运用到中国的音乐剧的编创和排演中去。首先要解决的就是把我们的汉语通过唱词能够清楚地表达出来，这需要从中国传统戏曲中的咬字发音，断句，气口等方面进行模仿学习。其次可以借鉴化用唱、念、做、打等中国传统戏曲表演手段塑造舞台人物形象，学习戏曲中唱词的虚实，轻重音，强弱等节奏变化。将中国传统戏曲元素融合和运用到中国音乐剧的创作中已经成为了本土化进程中必需的一环，也希望中国未来的音乐剧市场上可以出现更多优秀的作品供观众欣赏，让音乐剧在中国这片肥沃的土壤里开出属于自己的花。

参考文献

- [1]胡晓娟,段玉香.中国本土音乐剧借鉴化用中国传统戏曲元素的有关问题[J].艺术教育,2014(03):78-79.
- [2]蒋欣儒.古典新演绎——评音乐剧《聂小倩与宁采臣》[J].歌唱艺术,2021(02):53-59.
- [3]陈物华.中国音乐剧的本土化路径及戏曲元素运用[J].未来传播,2019,26(03):53-59.
- [4]冷热相济与兼收并蓄——音乐剧《聂小倩与宁采臣》导演阐述黄凯
- [5]《〈钢的琴〉能否奏响原创音乐剧最强音?》南方日报记者周豫[J].南方日报/2013年10月27日第009版文化周刊
- [6]笔法与功法——梅兰芳绘画之“笔法”和表演之“功法”的融通 顾春芳