

京剧《突围·大别山》京剧音乐的理论分析

吕世瑞

河南省京剧艺术中心

[摘要]京剧迄今已经有二百多年的历史，又称平剧、京戏等，中国国粹之一，中国影响最大的戏曲剧种，是清代乾隆五十五年起，四大徽班进京，后与湖北和汉调的一人合作，同时又接受昆曲，秦腔等部分剧目、曲调和表演方法，又吸收的民间小调，不断地交流、融合，最终形成了京剧。

[关键词]《突围·大别山》；京剧音乐；理论分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.930

京剧在文学、表演、音乐、舞美等有独特的一套规范化的艺术表现形式，唱腔以西皮、二黄、为主，伴奏乐器以胡琴（京胡）为主。角色分为生、旦、净、丑等各个行当有自己的一套表演程式，唱念做打的技艺也各具特色。以梅兰芳命名的京剧表演体系被视为东方的戏剧表演体系的代表，为世界三大体系之一。其中多种的艺术元素被作用于中国传统文化的象征性符号。这几年也出现的了以京剧唱腔为主题元素而创作的京剧歌曲，也称为京歌。2010年，被列为联合国教科文组织非物质文化遗产。

《突围·大别山》是河南省委宣传部精神文明建设“五个一”工程重点创作剧目，

这出剧目的作曲和唱腔设计是《中国戏曲学院》院长，尹晓东和《中国戏曲学院》音乐系教授陈建忠，配器是由原《河南艺术研究院》院长，国家一级作曲，享受国务院特殊津贴，文化部优秀专家，方可杰，他们具都是吾辈学习的楷模。

戏曲音乐不同于交响乐、音乐剧和歌舞剧，作为本剧的指挥，有必要做到剧中音乐部分还有和声部分的分析。首先，从人物来说。每个人物有每个人物的性格，每个人物的性格不同，音乐表达的概念也不同，重要的是刻画人物性格，塑造艺术形象。背景音乐，背景音乐也要适合剧情的发展，有舒展的，有抒情的，也有紧张的和回忆的，都要根据剧情的需要来创作。在唱腔上，京剧的行当分生、旦、净、丑，

这个大家都知道。以旦角来说，有四大名旦，又分为四个派别，每个派别的唱腔又有自己的特点，所以要根据演员的派别来写不同的唱腔，同时还要有创新。每个剧目的风格要统一，把一些创新的形式和传统的形式能够融为一体，不能脱离京剧本有的声腔和板式特点。另外这次乐器配置是中西结合的，除了民乐、又加上的铜管乐，除京剧本身的打击乐外，又融入了民族打击乐和西洋打击乐来丰富效果。

这部剧目的背景故事发生在1934年冬。红25军长征“鏖战独树镇”的一场令红军损失惨重的战场，而受伤掉队的几名红军面临着严峻的生死考验，却偶遇到了因婚姻受挫进山等死的“小脚女人”嫩芽，它被红军战士不畏艰险、敢于胜利的无产阶级革命的乐观主义精神所震撼，从而对生命有了崭新的认识。在红军战士突围的生死关头，嫩芽舍生取义，掩护红军战士冲出敌人的重重包围，以“小人物”表现“大精神”，进一步弘扬大别山精神。

开场就是战后，满地红军战士的“尸体”以低音大镲和低音提琴的一个长音奏响全篇的第一个音。低音提琴，低沉，浑厚，庄重，给人心里有种压迫的感觉。接女声独唱，山无言，水无语，血流成冰。以悲怆，呜咽的行腔来表现战场的惨烈和凄凉，加上近乎吟唱的感觉，让观众的心理产生共鸣，并把观众带入剧情。紧接着，几名侥幸活下来的红军战士，以西皮散板演唱，因为西皮散板的唱法比较自由，能更好地突出每

一个红军战士的心理产生各种情绪。接下来几名红军转移的音乐。加入了小军鼓大军鼓的使用，弦乐快速连续的16分音符的衬托，使听觉上有一种紧迫感和压迫感，使观众有一种很紧张的感觉。这时男反派上场，他是国民党的军官，使用的唱腔形式是导板，接原板，再接快板，也是京剧声腔常用的一种形式。导板用长号的独奏带入，以音乐下行的一种方式来表达男主沙青，心里的黑暗和对国民党愚忠的形象，我觉得还有一种表达，长号的宽广，悠长，也代表大别山的山深林密，天高水长。男反派下场后，就是女主嫩芽上场。一般情况下，女主上场必然要有唱腔，但是女主因被婚姻打击成了不怎么说话的性格，所以丫鬟翠翠先唱。这里主要表现的手法是先欢快后悠怆，欢快表现的是调皮的丫鬟，优怆表现的是嫩芽的情绪。这里用一个二胡独奏加上三角铁的手法，一种慢速忧愁，后入女声独唱来表现嫩芽、心灰意冷和厌世的情绪。

配器上简略和谐，表现出嫩芽无欲无求，心灰意冷，没有灵魂般地来回游荡。当嫩芽遇到红军的时候，以为是土匪。红军以部队的纪律和对生死观念的理解，对嫩芽叙述，让嫩芽对生命产生了新的概念和意义。这时对自己三年来躲入深山等死的心理状态，有了一种改变。在

这里用段二六板式的唱腔来叙述，四二拍不紧不慢的形式，看到心理慢慢地变化，从厌世到对生命产生的意义，从旋律和配器平稳进行到心里平稳的变化和自我调节。“香喷喷一锅饭菜已做好”几个红军合唱的导板，用欢快的音乐形式，突然的升高（四）度，突然又回到原位，来回几次的跳跃，来代表他们马上要吃饭，兴高采烈的愉悦心情，音符的跳跃，带动心情的跳跃，配乐加上笙，二胡，长笛，琵琶的交替进行独奏，对他们的心情作更好的表达。当杀青与嫩芽见面的一刻才知道，昔日的恋人抛弃自己，现在已经当上了国民党的军官。几年不见，忽然回忆起曾经世家之好，两小无猜又被抛弃的心理变化。“斜倚窗澜望窗外”，算是一段核心唱段，是嫩芽儿和沙青，交错时空的对唱，也是两个当事人心灵的碰撞。这里的板式开头用四平调，四平调的特点是一种与二黄声腔很接近的声腔，并具备了西皮、二黄两种风格的声腔。它的旋律优美、委婉、缠绵、华丽多姿，适合表达多样化的情绪，语调鲜明起伏，有顿挫，易出口，易入耳，用在这里更能体现当事人心理变化，感情表达和内心的独白。行腔过程中转为二黄中三眼，这是嫩芽单独的唱腔，所以换了板式，说明这是他自身内心独白的一种体现。二黄中三眼是从二黄慢板生出的板式，这种节奏不快不慢，但很适合用于这种情形来表达。她向观众讲述了婚姻失败的原因，和杀青结婚的当天被他抛弃，结尾处用了一句较长的高音甩腔，来为自己鸣不平，说明他内心始终有一种原始的倔强和对世的不公来。到第九场，红军战士此时想起了曾经的家园，苏区鄂豫皖，这时的画面满天的红旗，有吹笛的牧童，有洗衣的少女，有晒太阳的老爷爷，有巡逻保

护的兵哥哥，他们在一起有说有笑，又蹦又跳，那里没有战争，只有一片和平，和谐的一片蓝天白云，在这作曲家用了一首《八月桂花遍地开》来做主旋律，以变奏的方式来处理，本身这首歌曲已经很欢快了，但是又把速度整体提升，使得旋律听起来更加的欢快了，以牧童，少女，老翁交替合唱的形式，把那种没有战争，无忧无虑的生活体现出人人有饭吃，人人有地种，人人平等，人人向往和平的愿望，配器上加入了很多的打击乐，排鼓，小军鼓，铃鼓，木鱼，定音鼓，后加上大合唱，把那种气氛烘托到了极致，使得观众叫好声不断。剧情转换到与敌人周旋，嫩芽用计策引开敌人，嫩芽唱，“千钧一发催得紧”，以快板的形式突出事态紧急，当她把敌人引到了悬崖上的时候，嫩芽才放下了心。这是作曲家写了一首京歌来表达嫩芽此刻的心情，用合唱作为和声来代替她对大别山的一草一木一山一水的热爱。当嫩芽跳崖的一刻，配乐用了一个极为不和谐的和弦，加上低音大锣，来表达当时英勇就义的大无畏精神，成功塑造了嫩芽从心灰意冷，麻木不仁的状态，到不怕牺牲，勇于承担的人物转变，这不只是红军战士的突围，更是嫩芽内心转变的突围，正面弘扬了“坚守信念，胸怀大局，团结一心，勇当前锋”的大别山精神。通过艺术的感染力，达到激发观众的热情，使观众从人的情怀，灵魂深处看到革命历史的艰辛，和感受来之不易的和平与发展，从而珍惜当下幸福的生活，引导观众听党话，跟党走，更好的配合党史的学习和教育，

（上接第1839页）

权限在数据库内选取、整理、销毁档案，保障档案管理能转至线上，有效提高事业单位档案管理效率。在数据库技术日益成熟的基础上可积极建设线上档案馆，优化事业单位档案服务环境，在数字（线上）档案馆内充分运用档案资源丰富服务业务，还可为受众定制服务方案，一方面深挖档案资料的内在价值，另一方面提高用户黏性，使线上档案馆更加活跃，为事业单位搜集整理线上档案馆优化建设建议提供有利条件，继而依托通信技术消除受众与事业单位档案管理部门之间的隔阂，同时为虚拟现实、大数据等技术有效应用给予支持，在技术集成的基础上提高事业单位档案科学化管理质量。为了做到这一点线上档案馆需具有生命力，技术对接端口、技术基本架构、技术应用标准等方面具有先进性与稳定性，为的是在扩展性建设的过程中能减少投入，使事业单位档案科学化管理经济效益可随之提高。

（三）管理制度科学化

首先，事业单位档案科学化管理制度需具有权威性，任何人不得因任何理由而改变档案管理流程、方法、原则等内容，在此基础上解决档案管理过于随意这一问题，同时保障档案管理严谨、规范、科学；其次，事业单位档案科学化管理制度需具有时效性，关注进阶性档案管理目标的实施动态，以该目标触底为导向制定具有临时性的管理制度，引导事业单位在档案科学化管理的过程中多做尝试；最后，事业单位档案科学化管理制度需具有目的性，例如事业单位在推行数据库技术时，需颁布相关的制度引领工作人员了解、学习、应用数据库技术，如《基于数据库的事业单位档案管理须知》《数据库技术在档案科学化管理中的应用流程》等，其目的是通过颁布制度消除管理变革阻力，将制度视为档案科学化管理部署的一部分，确保在制度的约束、鞭策、指导下可以尽快完成数据库技术规范、全面引用任务，还可加强技术集成，统筹利用高新技术资

做一名合格的文艺工作者，讲红色故事，传承红色精神，不忘初心、牢记使命。整部剧有很复杂的情绪，作曲家和配乐都能形成统一的风格，把剧情和唱词、用音乐方式的表达都恰好处。

京剧最常用的唱腔有【西皮】，【二黄】，【四平调】，【高拨子】，这都属于板腔体，是一种腔调的基础上根据不同曲词内容以及表演上的需要，从板式，曲调，唱法，伴奏等各方面做多样化发展而产生出来的唱腔。【西皮】的旋律起伏变化比较大，节奏紧凑鲜明，曲调高亢、激进、比较流畅，适合表现喜悦、欢快或抒发缠绵、细腻和慷慨激昂，的情绪和情感。【二黄】唱腔曲调整体音域偏低，旋律色彩比较暗淡、平静、节奏缓慢，一般来表现压抑、忧郁、悲壮、和凄惨的人物情绪，也可表现为回忆美好的过往。强弱关系清晰，流动性强委婉流畅，行云流水。

京剧音乐的容量很大，能吸收新的东西来营养自己，还能将不同性质的音乐或差别很大的其他类型音乐接受并存，并在京剧中形成独特的腔调变现实出来。京剧音乐之所以传统优厚，它继承和总结了古典戏曲的遗产，也受到民族乐，民间音乐的影响。

参考文献：

[1] 彭玲. 戏剧音乐的陌生化理论应用[J]. 民族音乐, 2018(04).

源，继而推动事业单位档案科学化管理活动良性发展。

（四）管理体系科学化

事业单位档案科学化管理体系建设需关注两个方面：一是高效利用数字技术，创建信息化、科学化兼顾的档案管理体系，该体系在数字技术持续应用与集成化发展的背景下将不断优化升级；二是注重评价，加强评价促改，根据评价结论制定事业单位档案科学化管理新方案，为了做到这一点需事业单位展开定量、定性评价工作，其目的是理性分析阶段性档案科学化管理成果。以线上档案馆定制服务成果评价为例，以年为单位面向服务对象发放调查问卷，收集整理调查结果，若满意度超85%则说明线上档案馆定制服务水平较高，若在65%-85%区间说明相关服务水平有待进一步提升，若低于65%说明相关服务质量较低，要追究提供定制服务工作人员的责任。惩罚并非管理效果评价的最终目的，将评价结果转化为人员培训、管理变革、技术升级的依据才是重点，进而用评价串联档案科学化管理体系的起点与终点，有效创建闭环状的管理体系，不断提升事业单位档案科学化管理能力。

结束语：

综上所述，事业单位档案科学化管理利于单位内部及社会各界充分利用档案资源，基于此事业单位需将实事求是、提高综合效益、以人为本视为档案科学化管理的要点，在此基础上确保档案管理理念、手段、制度及体系均具有科学性，继而使事业单位可有效提高档案管理质量。

参考文献：

[1] 闫婷. 事业单位档案管理工作规范化、标准化研究[J]. 传媒论坛, 2019(11).

[2] 刘逸冉. 浅论机关事业单位数字化档案管理工作[J]. 读与写(教育教学刊), 2019(04).