

论现代戏曲音乐中的主体推动力即四大势能

吴涛

新沂市柳琴剧团

[摘要]戏曲音乐的发展进程复杂而漫长,经过长期积累逐渐形成独具特色完整性艺术体系。现代戏曲音乐作为戏曲音乐的后生代,其依托不同语言特点、结构形式及艺术技巧在艺术舞台上独树一帜。但是时代的快速发展,戏曲音乐难以满足观众需求,因此积极探索推动现代戏曲音乐发展的动力,提高戏曲音乐现代化程度,增加现代戏曲音乐的受众性势在必行。本文本着传承发扬现代戏曲音乐的目的,针对现代戏曲音乐唱词、旋律、和弦以及节奏等基本势能进行分析,探究创新现代戏曲音乐的有效手段,以期对相关研究提供参考。

[关键词]现代戏曲音乐; 推动力; 戏曲音乐发展

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.2540

一、戏曲音乐概述

戏曲音乐作为戏曲艺术的重要构成元素,能够将民族音乐的特点反映出来,具有独特的艺术风格。由于语调、方言以及风俗习惯等对戏曲音乐造成一定影响,不同戏曲音乐之间具有差异性,在具体作品中这种差异性才能够得以体现。不同于其他音乐,戏曲音乐主要特点是表现手段的程式性和灵活性。

二、现代戏曲音乐的势能

现在戏曲音乐由于种种大环境的影响,导致很难出现优秀的创作人才来提升戏曲音乐的创作,大多基层戏曲团体伴奏多使用多样乐器主旋律大齐奏的现象,这样的音乐形式已经很难满足当下观众挑剔的听觉,很容易造成听觉疲劳毫无新意,不愿买账失去大多听众,造成戏曲市场门前冷落的一种因素。

好的戏曲唱段能够完整呈现给听众最起码的标准,本人浅见应该具备(四大势能)来推动音乐的横向和纵向发展,四轮驱动下推动着主体音乐才会产生跌宕起伏的音乐来满足和打动现在听众的耳朵,冲击现在听众挑剔的心灵。

(一) 唱词

好的唱腔一定会有朗朗上口唱词、合辙押韵的上下句、工整清晰的段落,这样的唱词才会产生上下句的推动力,也叫势能推动。上下句文字叙事性、条理性清晰的唱词,会让听众快速记住,只有让听众好记好唱他才愿意去听和去学,这应该是不争的事实。一场戏那么多唱腔大多是用来叙事的,为主演和主要场景事件出现进行铺垫。好的唱词多用于主演唱段上,来提高主演的舞台形象和地位,好的唱词还会安排在一场戏的重要事件叙事上,来突出整场戏事件发展的高潮。

(二) 旋律

好的唱词也要有好的作曲者给予谱曲,好的旋律一定要把控好唱词所表达的情绪,把控好每个唱词中对应音符的韵律、防止吃字。柳琴戏的音乐结构主要是建立在(散、慢、快、散)的板头上进行创作。所谓的散、慢、快、散就是一种很好的发展势能,速度的不断变化会带给听众心理的不断冲击。

(三) 和弦

完美音乐作品是离不开和弦的,现在流行音乐更会突出和弦的功能和色彩,说起功能流行音乐的创作很多时候不是先有歌词和旋律,而是先创作出一组和弦进行式(连复句)所谓的连复句就是通过吉他或键盘找到一组和弦进行方式例如(1645)在摸索出一种自己比较喜欢的节奏律动,在这和弦框架内构建旋律、寻找灵感、想象出自己想要表达的画面感,音乐的画面感很重要,通过音乐能够表达出喜怒哀乐、山涧小溪、花草鱼虫。在和弦框架内写作音乐会让创作者少走弯路不会跑偏,只要创作的旋律不跳出和弦内音那都是和谐的好听的,当然作曲小白除外,因为音符不是靠随便堆积出来的,创作出好的音乐要有流畅性、层次感、段落感、画

面感。如果解决了旋律问题,找到了自己喜欢的旋律,接下来就可以给曲子填词和配器,说道配器更是离不开和弦的作用,不管你是几样乐器还是上百种乐器,只要你在指定的和弦框架之内进行发展就一定不会错,至于好不好、高不高级那是另一回事,要看个人的造诣了,我说的是最起码不会难听和错误。

戏曲音乐也是此理,只不过戏曲唱腔音乐的写作多自由些,多以叙事性为主,拉家常似的对话进行,大段的唱腔几十句甚至上百句,就很难用到流行音乐那样的创作手法;用几个固定和弦反复地进行编配(连复句),那就需要标出唱腔的上下句,画出唱腔的段落,区分出大段唱腔内,不同的板头气口,要找出乐句的半终止和终止式的地方,先给终止时的地方写上主和弦,半终止式的地方写上副主和弦,当然要先区分出大小调再进行标注和弦,接下来再找出乐句的段落,正常是两句或四句为一段,段落处标注好以后根据前后旋律的发展进行和弦配置。和弦之间是有相应倾向性的,下属和弦、属和弦最倾向于主和弦,属和弦向主和弦发展势能最强,往往是绝配,和弦的配置总的方向也要遵循(稳定—相对稳定—相对不稳定—不稳定—稳定)的势能原理来加强推动音乐的发展,所以(一级—六级—四级—五级—一级)和弦发展式(连复句)一直是学习和弦连接的基石。

(四) 节奏

这里讲到的节奏绝非是戏曲中的司鼓,司鼓在戏曲中是起到了整体音乐的稳定,通过强弱来加强音乐的推动力这也叫势能,司鼓还起到了指挥全体乐手的作用,我讲到的节奏是指众多的乐器通过配器,以纵向织体排列让音乐从(稳定—不稳定—稳定)得突然变化,使音乐造成强烈的反差,让听众耳目一新,去除听觉疲劳,有听下去的欲望,只要听众愿意坐下来听就一定是好的音乐。配器中管乐组、弹拨组、打击乐组、弦乐组按照各组的高低音搭配纵向排列,多用切分音和连续节奏强弱变化再一个就是断音休止处理,都会给主旋律带来明显的推动力,配器者还可通过乐器的多少进行节奏的强弱变化,总的来说乐器多就是能量密度高,乐器少就是能量密度低,通过乐器进入的多少也可以推动旋律的起伏。

结束语

总之一首好的歌曲和一段好的唱腔,都要在唱词、旋律、和弦以及节奏上进行创新才能带给听众不一样的感染力。所以音乐的四大势能推动和乐器的能量密度是众多作曲者探索的方向和基石。新沂市柳琴剧团本人的一点粗略认知,如有不同意见敬请指正批评。

参考文献

- [1] 罗鹏. 中国传统戏曲音乐的现代化发展[J]. 科学时代月刊, 2010.
- [2] 汪元. 现代戏曲音乐发展之路[J]. 艺术评论, 2013(5): 4.
- [3] 王士文. 对新时期戏曲音乐传承与发展的思考[J]. 剧影月报, 2015(5): 3.