

浅谈京歌创作

——以京歌《中国梦飞扬》为例

汪坤

(国家京剧院创作中心 北京 100000)

[摘要]在剧院接到文化和旅游部开展关于“中国梦”主题歌曲遴选工作的通知后,我和词作者开展了紧张的创作工作。经过二十多个日夜,作品终于初见成果。并由艺术司组织国家交响乐团与国家京剧院共同录制,于喜迎中共十九大开幕之际,在中央人民广播电台、北京广播电台循环播放,在浙江宁波作为现场演出节目,开启多地巡演。现以北京歌音乐创作为切入,结合个人多年戏曲音乐创作,浅谈京歌创作的一些理解。

[关键词]京歌;《中国梦飞扬》

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1549

全曲以【西皮】的腔格来写作。在唱腔方面,我选择用老生、青衣、花脸、老旦四个行当的联唱形式。由于生、旦两个行当演唱的音区有很大差别,因此联唱的形式不仅拓宽了其京剧声腔的音域,也能更好地表现各行当的性格及特点,以丰富的演唱形式阐释中国梦、讴歌中国梦。

根据词意,共分为四个板式部分。

第一部分:我以【快二六】的板式作为整首乐曲的开始,代替【导板】在成套唱腔中的作用。【导板】通常是成套唱腔的开始,其节奏为“散板”“滚板”的形式。用【快二六】代替【导板】,在板式性质上是对传统唱腔旋律的继承,但在表现形式上无疑是一种创新。同时,【快二六】的节奏比较灵活、速度较快,再加上各行当之间的演唱衔接得比较紧凑,就使得全曲的第一部分呈现出欢快、饱满,如行云流水般的一气呵成之势,表现了中华民族“悠悠傲寰宇,泱泱屹东方”的宏伟气魄。最后,我用一段丑角的拖腔来结束第一段落,在彰显民族气魄的同时,也抒发了“沧海桑田梦久长”的民族精神与无尽回味。

在京剧的传统唱腔板式中,【导板】后的【回龙】通常是一个小段落的总结,有着承上启下的作用。其主要包含人物的情绪,此时此刻的环境,甚至包含对未来的憧憬及向往。正所谓,“言有尽而意无穷”,如何用音符外化、升华这种“意”,并营造出一种凌驾于词、曲之上的“意境”,是我在创作中极力追求的。在《中国梦飞扬》的创作中,我用流淌的音符来表现中国人的追求和向往,这里面有成功也有挫败,有欢乐也有苦难。中国人用五千年时间所勾画的动人画卷是如此的磅礴雄壮,非悲怆、苍劲、宏伟的音符所不能描绘——以此为过渡,进入乐曲的第二部分【慢原板】。

这段【慢原板】是整首乐曲的中间段落,也是最为抒情的一段。在【慢原板】节奏中,各行当充分发挥出其自身的声腔特点,以赞颂中华民族五千年来的梦想的进取精神,从另一个角度阐释了“中国梦”在今天的必要性与高瞻性。由于唱腔的腔格是用【西皮】调式为创作基础,且明亮透彻的调性贯穿始终,因此这一段落也是京腔京韵最“浓”的一段。

第三部分是四个“五千年”的排比段落。从词意上来分析,主要是对前面的总结。阐述了上下五千年中国人在追求梦想道路上的悲怆与艰辛。同时,引申出了中国人“大梦逢时”的历史机遇。此段落是在【慢原板】之后的继续,使用的是传统【二六】板式。在节奏上,比之前的【慢原板】稍快,也使

唱词的字与字之间紧凑了起来。此处的转板,是严格按照传统戏曲的板式转换作为作曲技术的基础,是非常符合戏曲音乐律动规律的创新。

遵照传统戏曲板式规律,第四部分我用的是【快二六】转【流水】板。在此,整首乐曲接近尾声,需要的是轻快有力的节奏。各行当激情有力地穿插,使得气氛更加激烈。表达了中华民族众志成城、团结一心、不畏艰险、勇闯前方的斗志与豪情,也表达了中国人继续追求梦想、创造梦想的信心与决心。

在整首乐曲的收尾处,我采用了四个行当的二声部合唱的形式来结束整个乐曲。这种写法在艺术歌曲中比较常见。由于京剧各行当的声音特点非常鲜明、独特,“和声式”的唱法在京剧原有的以三大件为伴奏主体的形式中也并不和谐。因此二声部合唱这种以西洋作曲技术理论为基础的创作手法,在传统戏曲音乐中是极其少见的。由于《中国梦飞扬》的伴奏是以京剧传统“三大件”与西洋管弦乐为基础,再加上美声唱法合唱队的支持与衬托,因此以四个行当进行二声部合唱的方式来结束整首乐曲,会使尾声部分听起来更加辉煌澎湃,且富有张力,充分渲染了“大梦无疆正飞扬”的豪迈情怀。这种写作方法,在尊重传统创作规律的基础上,有机结合了西洋作曲技术理论,对于传统的创作理念而言也是一种创新。

此次创作,使我在戏曲音乐创作上得到了更深的启发与思考。同时,以西洋管弦乐队作为配器基础,也使我在音乐和唱腔的创作上得到了更好地发挥。用音乐来衔接唱词,代替了传统的【过门】,再加上美声唱法合唱队的渲染与铺垫,使整首作品更加充实、饱满,更加准确表达出了唱词所赋予的内涵,充满了时代的气息。

《中国梦飞扬》的创作得到了剧院领导和演员乐队的高度重视与大力支持。从词作者到演唱者、再到每一位乐队演奏员,这个团队中的每一位同志,无不以饱满的创作热情投入创作之中。《中国梦飞扬》的文词内涵是广博的,准确表达出了中华儿女对民族复兴的砥砺前行与不懈奋斗,那么作为作曲,用我们的“国粹”京剧声腔进行乐曲创作,令我念念不忘,希冀听众心中会有绕梁回响。

参考文献

[1]汪坤.京歌《中国梦飞扬》创作谈[N].中国文化报.2015-09-10(006)

作者简介:

汪坤,专业:作曲。

中国梦飞扬