

试论戏曲音乐的魅力

梁国田

(安阳市崔派艺术研究院 河南 安阳 455000)

[摘要]戏曲音乐是中华大地孕育而生的艺术形式,它从中华传统文化汲取营养,从人民群众中获取灵感,从中华精神中收获价值追求,是中华文化的优秀产物。戏曲被称为地方戏并非附会之谈,因为它和所在地方的方言习惯、音乐传统有着盘根错节的关系,有天然的亲和性,这种亲密关系和亲和性赋予了它地方戏的称谓。一部艺术作品,想要触及观众心灵,除了演员以情感人,用声音表达人物内心之外,还借助戏曲音乐的精神魅力予以配合,才能将戏曲中想表达的感情完全呈现在观众面前。

[关键词]戏曲;音乐;程式;魅力

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.1529

戏曲是我国传统文化之园中的奇葩,长久以来是中华儿女愉悦身心、陶冶情操的首要之选,也在提升大众文化审美、教化人民方面扮演着重要角色。在我国的戏曲舞台上,戏曲表演和戏曲音乐是构成一部完整作品的两个支柱。有句俗语一针见血的说明了戏曲音乐不可或缺性:“无曲不成戏”。有了戏曲的音乐配合,戏曲艺术才能称为完整的整体。戏曲音乐是戏曲艺术的灵魂所在。戏曲音乐并非孤立的整体,它由声乐和器乐两种元素共同组成。声乐和器乐两者关系紧密又有不同的着重点。声乐处于主体地位,器乐为演员伴奏,两者相辅相成,最终构成完整的戏曲音乐。而戏曲音乐在器乐和声乐的和谐搭配下,逐渐形成独有的风格特点,产生自身独特的魅力,被大众所喜爱追捧,成为中华文化的代名词。正是这种魅力让戏曲音乐在中华大地流传不衰,永葆青春,甚至焕发新的时代生机。

一、根植于群众,诉说群众生活的共情魅力

戏曲的根本,是对日常生活的采撷和采撷后系统性的艺术加工,所以戏曲音乐往往能够让老女老少“哼出一段,唱出几句”时唱出戏曲音乐的感情,加入自身的感悟,这就是戏曲共情魅力的表现。

戏曲音乐是中华大地孕育而生的艺术形式,它从中华传统文化汲取营养,从人民群众中获取灵感,从中华精神中收获价值追求,是中华文化的优秀产物。戏曲被称为地方戏并非附会之谈,因为它和所在地方的方言习惯、音乐传统有着盘根错节的关系,有天然的亲和性,这种亲密关系和亲和性赋予了它地方戏的称谓。

不仅如此,戏曲音乐在发展自身时,往往会自觉从当地民间音乐中汲取营养、丰富自身,每一种曲音乐的音调、音色和唱腔都不是曲高和寡的孤芳自赏,戏曲音乐的内容和表现方式都是反映人民群众生活和精神需要的,所以带有浓厚的乡土气息,这种方式给予人民群众一种亲和力。人民群众在戏曲音乐中能“听出乡音,感受乡情”,“没有方言就没有地方戏曲”,这样的创作追求自然很容易使人民群众产生共情,将感情投入其中,这是戏曲音乐能够被群众亲切接纳的重要条件。同时,戏曲音乐的发展过程中不是“一言堂”。某个剧种戏曲音乐的创作传唱并非某一位出色的艺术家闭门紧闭、冥思苦想后得意之作,是地方音乐长期发展后的结果。是当地人民群众世代思索、提炼后的集体产物,是集体智慧创造而出的,彰显着人民群众的集体力量,一定程度上是人民群众集体记忆的反映。另外,地与地、代与代相传时有无数的作曲家、从业者投身其中,参与修改创作、润色加工,因此在听戏曲音乐时,无

论男女老幼很容易产生共情,因为耳中的戏曲音乐就是在听自己的内心情感。这也是戏曲音乐能够流传至今的重要原因。

“现实性”和“草根性”拉近了戏曲音乐和人民群众的距离,消除了人民群众和艺术之间的“隔阂”,让戏曲音乐这门艺术真正的走在人民群众所走的路上。

二、程式清晰、板眼分明的韵律魅力

想要说明戏曲音乐的声韵魅力,需要了解什么程式,如何定义程式。有学者认为,程式是形式和技术上的规范,既是前人艺术创造过程中成果的积累。也是后来戏曲工作者在前人成果的基础上,继承后创新的依据。戏曲音乐的程式于是得到了说明:唱腔、曲牌、锣鼓点,以及三要素的表现手段和结合方法,都视为戏曲音乐的程式。这些唱腔、曲牌、锣鼓点等在戏曲音乐长期发展的过程中形成一种具有区别于其他剧种的声腔、曲牌风格和板眼分布,成为一种独特的风格。另外,这些要素的组合方法、使用技巧继承了前人的积累,是对前人艺术思想的梳理、表演技巧的总结。戏曲音乐的创作不能凭空而出的,需要借鉴和前人的宝贵经验,站在前人的肩膀,才能创作出更加优秀的戏曲音乐作品。正是因为这些原因,戏曲音乐创作不能简单的抛弃传统、另起炉灶而是在继承下的发展,基础上的创新,这些程式在长期的舞台表演和艺术实践中,获得了自身的表现能力,经受住了实践考验,得到了人民群众的喜爱。

比如京剧乐句的组成就有许多学问。以二黄和西皮比较来说,二黄的乐句组成是“板起板落”,西皮是“眼起板落”,两者的乐句组成就有很大差别。而这也是区别二黄和西皮两种声腔的方法之一。这就是二者程式的不同之处。但是,无论是“板起”或“眼起”,同样必须“板落”,就是唱词的最后一个字必须在强拍的位置,这种规律是语言节奏的约束,也是程式的规定。不仅如此,上下句也有明确的程式要求,有严格的区分。这种区分主要体现在上下句的结束音上,比如上句的结束音常用非调式主音,而下句的结束音必用调式主音,这是为了明确调式间的关系,借助结束音的稳定与否,表明该乐段的终止或者半终止,显示出上句和下句的对比。

除了乐句结构、上下句之外,锣鼓的运用也不例外,有自身的程式要求。例如,[慢板]的开场锣鼓必须使用[夺头],不能随意替换成[急急风],[导板]的开唱锣鼓必须使用[导板头],这是不能改动的;在进行[快板]时,程式要求相对宽泛,可以使用[紧锤]、[闪锤]或者[凤点头]开唱都是可以的,但是却不能使用[慢长锤]。这样的程式规定是为了保证节奏上

的和谐,否则势必引起节奏混乱,打乱戏曲音乐的整体演出韵律。

程式的严格是为了戏曲音乐的效果服务,服从戏曲音乐的逻辑要求。但是程序不是不可改变,程式自身并非是展现在人民群众眼前的艺术形象,而是创造形象的一种手段,所以在运用程式时,要根据戏剧形象的需要,严格遵循戏曲音乐的客观规律为前提。当然,程式并不是死物,在遵循如上前提下也能够根据客观的表演需要,进行一定范围内能动的变化。举例来说,戏曲中的曲牌实际上就是程式的直观体现,但是同一支曲牌在不同的戏曲音乐中、表现不同的戏剧人物、咏唱不同的唱词时,唱腔就可以根据实际表演的需要,采用最恰当、最合适的方式进行改动。这也从根本上说明为什么是同一支曲牌但是可以拥有多种曲调。

实际上,程式不是为约束、限制戏曲音乐创作的途径,恰恰相反,正因为有规矩的程式,丰富了戏曲音乐的色彩变化,是戏曲音乐在情感表现和形象刻画方面有独到的方式,为戏曲音乐带了区别于其他艺术形式的韵律魅力。

三、彰显民族内涵的精神魅力

艺术来源于生活高于生活。戏曲舞台上展演的故事情节或是对现实事件的艺术描摹,或是对几个事件的融合提取,无论是引人入胜的故事情节,还是感人至深的角色形象,又或是高尚勇敢的人物性格,无一不是对中华民族精神价值取向的表达和弘扬。在表演时陶冶观众的情操,潜移默化的颂扬中华民族的精神力量。同时,“牡丹花好,需要绿叶的衬托。”一部艺术作品,想要触及观众心灵,除了演员以情感人,用声音表达人物内心之外,还借助戏曲音乐的精神魅力予以配合,才能将戏曲中想表达的感情完全呈现在观众面前。

《花木兰》是河南豫剧的经典剧目,家喻户晓,传唱不衰。其中,《谁说女子不如男》选段中,一改传统观念中“小家碧玉”或“大家闺秀”的女子形象,采用豪放大气的唱腔配合热烈的音乐,把一个敢于替父从军的女子蕴藏的从容不迫展示得淋漓尽致。再如现代戏中,杨子荣、郭建光、李铁梅人物等身上彰显的是中华儿女不惧艰险、勇斗强暴、坚忍不拔、自强不息的中华精神。他们用自己的言语和行动表现出的精神感召、激励中华儿女不为困难、奋起向前。那么,在表演时就需要用慷慨的、有力的、昂扬的、激越的音乐相合,才能表现出他们的内在力量,点燃观众的激情,引起观众的正面人物的热爱,引起观众对剧情的讨论,产生正向的激励作用,这也是许多艺术形式所无法替代的。

四、兼收并蓄,推陈出新的创新魅力

在人类历史长河中出现过许多值得珍视的戏剧形式,在诸多的戏剧形式中当属中国戏剧、古希腊戏剧以及印度梵剧最为著名。这三种戏剧成为照耀古代人民的一方文化明灯。时至今日,古希腊戏剧和印度梵剧辉煌不再,消失在历史的长河,仅留下不再言语的遗迹供人们研究。中国戏曲仍然活跃在如今的舞台之上,依然是人民大众喜爱的艺术形式,久演不衰,给人们带来欢乐。中国戏曲能永葆青春、长盛不衰的秘诀就在于中国戏曲音乐拥有兼收并蓄、推陈出新的创新魅力,能够不断丰

富自身、发展自身,为自身的音乐注入时代元素,及时更新。

《智取威虎山》是现代京剧曲目的杰作,受到全国人民的热烈追捧,其中“打虎上山”这段更是被封为经典。在演出中,一段精彩的交响乐为林子荣唱“穿林海跨雪原气冲霄汉”做铺垫。这段交响乐是传统戏曲乐队和交响乐队合作完成,目的就是为林子荣的登场埋下伏笔。这种改变不仅不会影响戏曲音乐的听觉感受,反而更能激发观众的想象力,更加形象地塑造出一位坚定的英雄形象。2012年曲靖市非物质文化遗产展演中心排演的历史滇剧《大唐公主》中,就大胆革新,采用中西方乐器混编的乐队,使戏曲音乐的音乐层次感更加分明,有效营造出大唐盛世恢弘的场面,精彩还原了大唐南诏的历史画卷,而西洋管弦乐和电子乐器的有机结合,赋予音乐一种新鲜的时代性,极大丰富了戏曲音乐的色彩性。这次大胆的尝试,在保留滇剧原汁原味的前提下,不仅突出戏曲特色和地域特色,而且新鲜的戏曲音乐视听给观众使耳目一新,带来不一样的观赏体验。另外还有使用钢琴为中国戏曲的经典曲目《红灯记》伴奏的,得到的效果可谓别有风味。钢琴被称为“西方乐器之王”,钢琴凭借自身特点,把戏曲音乐的变化梳理得更加圆润、自然,使戏曲音乐的层次感也更加丰富。这种尝试使许多作曲家看到了中国戏曲音乐发展的新方向,丰富了中国戏曲音乐的乐器选择。

戏曲音乐的和谐配合,能够增强舞台的表演效果,帮助演员把人物塑造得更加丰满、推进情节的发展。而中国戏曲音乐推陈出新、革故鼎新,自我发展,始终和人民群众的审美并驾齐驱,甚至引领人民群众的审美,使得戏曲内容不断丰富,中国戏曲的发展也越来越壮大。

结语

中国的戏曲艺术博大精深,内涵丰富,它集各种传统艺术形式所长于一身,具有鲜明的民族性和独特的审美价值,长期以来作为中华儿女的精神园地,哺育着中华儿女的精神。戏曲音乐作为中国戏曲艺术的重要支柱,同时也是人民群众集体创造、口口相传的艺术内容。戏曲音乐无处不在,长期以来扮演着诉说人民群众生活、陶冶人民群众精神、传承中华民族精神的重要角色,是人民群众生活娱乐、陶冶情操的重要方式。在国家走向富强、社会迅速发展的今天,戏曲音乐的魅力仍然散发着独特的光芒,和中华民族共同走向更美好的明天。

参考文献

- [1]时白林.戏曲音乐的继承与创新[J].中国戏剧,2020(01):7-9.
- [2]张振东.戏曲音乐在烘托剧情和人物塑造中所发挥的作用[J].剧作家,2018(02):123.
- [3]张峰.浅析戏曲表演的特征和戏曲音乐的作用[J].戏剧之家,2020(21):29+42.
- [4]朱秀清.感受戏曲音乐的艺术魅力[J].剧影月报,2008(02):50.
- [5]任新宁.戏曲音乐在戏曲中的地位及作用[J].戏友,2018(S1):33-35.