

谈谈对京剧音乐的创新

◎孙兰英

(江苏丹阳职教中心 江苏·丹阳 212300)

摘要 本文从京剧音乐创作的现状出发,谈到了其为什么要创新,不创新又会怎么样以及如何创新等问题。

关键词 京剧音乐 创新

一、京剧音乐创作的现状

在党和政府的关心和重视下,近年来京剧艺术得到了很大发展。从1990年底举办“纪念徽班进京200周年”,至1994年底举办“纪念梅兰芳、周信芳诞辰100周年”,到连续举办三届“中国京剧艺术节”,通过举办这些活动,京剧艺术深厚的传统得到传承,新剧目的创作得以繁荣。仅这两年的统计资料表明,全国京剧院团每年新排剧目在百出以上,新剧目的创作数量是前所未有的,而且涌现了一些优秀剧目。但是,由于戏曲音乐在戏曲中举足轻重的地位,其创新发展的水平如何,直接关系一个剧目乃至整个剧种的艺术风貌。因此,在看到成绩的同时,与会者也清醒地认识到,虽然近十多年来,新剧目创作数量超过了以往任何时期,却始终处在量变之中。中国京剧院著名作曲家张建民认为,这些年来,京剧艺术尽管有一些革新创造,但并未达到质的飞跃,还缺乏能代表这个时代,并且有脍炙人口的唱段可流传的经典剧目。不少专家认为,当前京剧音乐创作的基本倾向是偏于保守,作品面貌显得陈旧,缺乏深刻有力,并且可以构成剧种建设“有效积累”的艺术创造。对于这种现状,戏曲音乐理论家、江苏省剧目工作室主任汪人元指出,这种保守,既有观念认识上的问题,也有创造性的实力不足。一方面我们对优秀传统文化的认识、继承不足,更多则是匆忙之中得失与成败参半的创作呈现;另一方面则是我们失去了五、六十年代曾经有过的、对戏曲音乐事业的大量投入,今天创作队伍的数量与质量与事业发展之间的距离一直在不断扩大。与会专家认为,正确地认识当前京剧音乐的创作现状,针对创作中的薄弱环节,制定相应的策略,对于促进京剧艺术的创新发展无疑是至关重要的。

二、为什么创新?不创新会怎样?

对于一个剧种,如果没有市场,没有观众,不受大众喜爱,它将面临萎缩,当今的一些流行音乐,甚至没有学院派的承认而他却走红,因为他贴近现代人生活,符合人们快节奏生活中的需求,再比如相声,为什么越来越乏味,有的甚至低级让人看了厌恶,而郭德纲虽不是相声名师之徒,却大胆的创新相声表演形式,尽管还不是十分完美,但他却大胆向传统相声挑战,受到许多人的喜爱,而京剧如果还保守住五大件单调的乐器伴奏,单一的声部,唱功再好,长长的拖腔,使人听了不想听,感觉罗嗦,尽管你是民族之宝,国粹也罢,大众不喜爱,没有市场,就没有经济效益,尽管国家在政策上倾斜,经济上扶持。许多剧团仍经费有限,有些卓有成效的创作者,有才华的人才将流失,京剧的唱、做、口念、打,必须经过多年的艰苦训练,为何台上一分钟,台下十年功,却不如通俗歌手走红,有些喜爱文艺的,趁早学音乐,这就是戏校为何招收不到好苗子的原因之一。再不创新京剧将成为高高在上的文物,成了一件摆设,我民族的艺术之花将凋谢、萎缩。

三、怎样创新?从哪些地方突破?

“样板戏”的音乐创新实践,新文艺工作者的加盟,现代作曲技法的引进,极大地推动了京剧音乐表现方式的革新与创造,把古老京剧带入了一个崭新的境界。比如:以塑造人物为音乐形象的出发点,追求音乐节拍与整体舞台节奏的和谐、统一;追求人物唱腔的个性化、体现音乐的时代感。这种着力于音乐创新中带有根本性的突破,促进了戏曲中音乐性与戏剧性的有机融合,极大地拓展了京剧音乐表现现代生活的能力。尤其是,如主题动机、和声、曲式、复调、配器等现代作曲技法的成功运用。如《智取威虎山》打虎上山一场戏,开场白音乐“3——23”|5——|53 57 6……,圆号声使人仿佛看到的是茫茫雪原,杨子荣唱腔“穿林海,跨雪原”。中西混编乐队配制的音响效果所产生的听觉冲击力和强烈的震撼力;极富艺术创造力的前奏曲、幕间曲等器乐曲的写作;乐队在音色、音区、音域上的对比,多声部和声织体的立体呈现等诸多方面艺术表现的拓展,都是全新的创造。这些创造使古老的京剧达到了一次艺术上质的飞跃,“样板戏”音乐创新成就对于京剧音乐的创新发展成为具有里程碑式的意义,使人百听不厌,成为艺术的经典。

四、哪些因素阻碍着创新,怎样突破?

对于京剧创作人才来说,编剧、导演、舞台美术等方面虽然都存在人才短缺的问题,但音乐创作人才的短缺显得更加严峻。六、七十年代培养的作曲人才,现在成为了支撑当代京剧音乐创作的中坚,但他们大都年届花甲,甚至有的已逾古稀。环顾四野,放眼搜索,30至40岁年富力强的接班人,更是寥若晨星。卓有成就作曲家的年龄老化,中年作曲人才的断档,青年人才的不流失,戏曲学院作曲专业的生源的不容乐观,所有这些,成为了与会代表最感忧虑的问题。京剧音乐博大精深,积淀丰厚,作曲者首先需要吃透传统。不仅要熟悉不同声腔、曲牌、板式、调式等京剧的基本程式,还应了解不同行当、不同流派唱腔的风格,以及不同演员的艺术个性;传统京剧的各种锣鼓经也必须烂熟于心。与此同时,作曲者还必须掌握现代作曲技巧,具备高度综合的能力。因此,培养一个合格的京剧作曲人才并非一朝一夕的事。与创作人才相关的是乐队的队伍建设问题。现在大多数院团没有一个能胜任创作剧目演奏任务的基本乐队建制,因此不少作曲家在实际创作中,时常要遭遇“巧妇难为无米之炊”,这在很大程度上制约了作曲家的创造性。

当今的体育界经常有某球队与大企业、大商业集团联合借助于经济实力,而企业则借助广告、媒体宣传产品,相互衬托,使得体育的发展处于良好的循环,试想如果京剧也能开辟历史的道路,如:央视的空中剧院或某剧团是否也能与著名的或当地的企业、商家联手,使京剧也能处于良好的循环发展中不断创新出优秀的作品,跟上时代的步伐,得到大众的喜爱。