

京剧音乐发展的借鉴与创新

Experiences for and Innovation of Music of Peking Operas 撰文/陈建忠

京剧音乐是京剧区别于其它戏曲剧种的重要标志,它主要由唱腔、器乐伴奏和韵白三部分组成,其中唱腔又是塑造人物音乐形象的主要手段。二百多年的京剧发展史,也是京剧音乐纵向继承与横向借鉴相结合的发展历史。作为唱、念、做、打之首的唱腔音乐,是历经了“徽秦合流”、“徽汉合流”和吸收“昆腔艺术”逐渐发展演变而来。它博采众长、吸收其他地方戏曲的优长和特点,勇于吸收创新,不断自我完善,才在京剧发展史占有举足轻重的地位。

京剧发展至今仍有其旺盛的生命力,就在于它一方面保持了京剧音乐稳固的历史继承性,使优秀的京剧传统得以持续延伸;另一方面,京剧音乐同其它剧种音乐之间又进行着经常性的交流,相互不断吸取营养,同时京剧音乐还力求融会和吸收其他艺术乃至外来艺术的多种表现形式为己所用,不断充实和完善其艺术表现力。

上世纪60年代,京剧现代戏的创作为京剧音乐的进一步丰富发展做出了新的探索。如《白毛女》《红灯记》《芦荡火种》《六号门》《黛诺》《节振国》《箭杆河边》《红嫂》《草原小姊妹》《柯山红日》《智取威虎山》《红岩》等等,这些现代戏的音乐创作借鉴了西洋歌剧音乐体裁形式,创作出前奏曲、幕间曲、幕尾曲、插曲、背景音乐等等。在统一音乐形象、烘托剧情气氛等方面产生了独特的艺术效果。为表现现代生活,运用京音调值改造“湖广音”,并使京剧声腔口语化,增强了剧中人物形象的艺术表现功能和新的生命力。这一期间创作出一些脍炙人口的唱段,有些已经成为经典,至今在观众中广为流传。

从文革时期的“革命京剧现代戏”到新时期几部成功的新编历史剧,京剧作曲家们创作出的京剧唱腔音乐对传统的京剧音乐进行了历史性的拓展和变革,使其成为中国京剧音乐发展的一个新的重要标志。

一、“革命京剧现代戏”音乐唱腔创作借鉴了西洋音乐的操作手法

西洋音乐经历了几百年的发展,形成了自己独立的科学的创作手法和创作体系。在西洋歌剧中,每个人物都有自己的“咏叹调”,用来表达和塑造人物性格和形象。“样板戏”作品借鉴西洋歌剧的这一做法,给剧中主要人物配以主题音乐,使主题音调在剧中贯穿使用。如《龙江颂》中表现农村妇女党支部书

记江水英的音乐主题,《磐石湾》中表现民兵连长陆长海的动机式的音乐主题,《杜鹃山》中柯湘的人物音调既显得清新刚劲,英姿勃勃,带有当时赋予英雄人物所规定的色彩,又于低音迂回中突出了她坚毅深沉的性格特征。同时剧中又采取一些作曲技术手段,将音乐主题音调做进一步的分裂和变化,运用到唱腔过门和唱腔旋律当中,达到人物音乐形象的高度统一。柯湘主题音调的贯穿应用,就是随着剧情的发展,矛盾的揭示,人物情感的变化等需要逐渐进入,不断深化。柯湘主题音调最早在序曲中呈现,表现柯湘一位女共产党员刚毅、坚强、果敢的英雄形象。紧接着柯湘的第一场《无产者》、第三场《家住安源》《黄连苦胆味难分》这几个唱段中都使用了她的主题音调。这时主题音调是作为一种渗透运用在过门及旋律片段中。到了第五场,全剧矛盾冲突达到顶峰,柯湘在复杂严峻的斗争形势面前,内心极度纠结,《乱云飞》成为揭示矛盾及人物性格的重要唱段。为了刻画人物此时的内心状态,在前奏、间奏及唱腔旋律中主题音调都做了很大发展,使唱腔音乐人物情感都得到了充分展现,它成为京剧现代戏唱腔主题音调贯穿发展的成熟标志。西方音乐主题贯穿思维及创作手法与中国京剧音乐传统形式有机巧妙地相结合,是京剧形成以来音乐唱腔发展的一次重大突破。

二、对歌曲写作手法的借鉴

“革命京剧现代戏”所反映的是现代人们的生活,其唱词是根据剧中的内容运用现代语言的新诗格律进行创作的。时代的变化要求音乐唱腔也要具有新的特征,以适应现代人的审美情趣和欣赏习惯。“革命京剧现代戏”作品中的一些唱段在保持传统固有的程式结构基础上,借鉴和采用了歌曲体裁的写作手段,改变了传统京剧唱腔音乐不断重复上下句而带来的呆板现象,以加强唱腔整体音乐结构的条理化。如《龙江颂》中的《一轮红日照胸间》唱段,这个唱段共八个腔句,四个上下句,采用【西皮原板】,它以传统京剧唱腔以上下句为单位的“结构群”为基础,借鉴和采用了歌曲ABA₁三个段落的结构形式,进行了新的组合,使唱腔节奏明朗、匀称,旋律抒情,听起来别有一番新意。另外,这几出“革命京剧现代戏”作品中,还借用了歌曲音调作为主要人物的主题音乐或揉合到唱腔旋律当中。如《智取威虎山》中将《解放军进行曲》作为杨子荣的主题音乐,剧中参谋

作者简介:陈建忠,中国戏曲学院音乐系副教授,硕士生导师。

长用《三大纪律八项注意》为其主要音调。《海港》全剧中贯穿了《国际歌》的音调。表现抗日时期的现代戏《红灯记》中,选用了抗日战争时期革命历史歌曲《大刀进行曲》的音调,作为全剧的音乐主题。还有一些作品的唱腔中借用了歌曲音调:在《智取威虎山》杨子荣《胸有朝阳》唱段中,最后一句就是把《东方红》的音调揉到了唱腔旋律当中;《沙家浜》阿庆嫂的《定能战胜顽敌渡难关》唱段,在“怎么办”、“事到如今好为难”后面的过门中,也采用了《东方红》的音调;《奇袭白虎团》中严伟才的《打败美帝野心狼》唱段中的最后一句运用了《中国人民志愿军战歌》的旋律音调;《红云岗》中借用“沂蒙山小调”作为全剧的音乐主题,化用在音乐唱腔过门中,突出了地域特点。根据剧情需要合理恰当地借用歌曲音调帮助人物音乐形象的刻画,在艺术上产生了较好的效果。

三、京剧不同行当之间的唱腔借鉴

“革命现代京剧”作品中主要的旦角,一般都是革命英雄人物。为了突出她们的革命性,呈现其刚毅的性格特征,在唱腔上借鉴融合了生行唱腔音乐的一些特点。如《海港》中方海珍的唱腔,《智取威虎山》中小常宝的唱腔都吸收了京剧小生的唱腔音调,从而使人物形象更加挺拔,旋律更加高亢。这种生腔板式借鉴,使唱腔音乐节奏变化大,对比强烈,音乐的起伏和棱角更为鲜明,让旦腔音乐具有了传统旦腔少见的阳刚之气。其次,表现在旦角唱腔音调上也融合了生腔的特点。总之,旦角唱腔在板式音调上的借鉴,使旦角唱腔能更好地表现现代女革命者的英雄品质,突出了人物的性格特征。

四、板式上的借鉴与创新

京剧音乐以“西皮”、“二黄”为主要腔调。“西皮”曲调活泼明快,唱腔旋律线起伏较大,节奏极富变化和对比,很适合表现明朗欢悦、豪放刚毅的性情。而“二黄”的腔调则比较平和、稳重、深沉、抒情,节奏平稳舒展,适于表达沉思、忧伤、婉转、肃穆等情绪。传统京剧音乐中“西皮”、“二黄”不能在同一唱段中混用。在“革命京剧现代戏”中,当时的曲作者为了更好地刻画人物情绪的对比和转折,打破了这一禁忌。在同一唱段中,同时采用“西皮”、“二黄”两种板式。如《智取威虎山》中“杨子荣”《迎来春色换人间》的唱段中,唱段前中部分主要是叙述,运用“二黄”板式来表现,后半部分的主要内容是表决心,“西皮”曲调高亢的旋律可以完满地表现主人公的气势,整个唱段运用了“二黄”导板——回龙——原板——散板——西皮快板的组接方法。使唱腔音乐在旋律音调上产生了色彩上的对比,能更好地刻画人物性格,充分表达人物情感。

京剧唱腔音乐的结构骨架就是板式,“革命京剧现代戏”在传统京剧板式基础上进一步丰富发展,创新了一些板式。如《海港》中,方海珍“细读了全会的公报”唱段,采用的是【西皮宽板】;《龙江颂》《杜鹃山》中主要旦角唱腔套式中的【踩板西皮回龙】;《红灯记》中李玉和“孩儿我本是刚强铁汉”唱段中的【二黄二六】板式;《奇袭白虎团》中王团长唱“趁夜晚出奇兵突破防线”中的【二黄快板】;《平原作战》中赵勇刚唱“人民的安危冷暖

要时刻挂心上的【反二黄二六板式】;《红云岗》中英嫂唱“点了炉中火红光闪亮”中借鉴了西方的圆舞曲节奏创作出【一板二眼】的新板式,恰当地表现了英嫂盼望解放军早日康复,重返战场的内心情感。由此可见,这些创新板式都是根据剧情内容发展刻画主要任务性格的需要而产生的。众多新板式的创立,使唱腔节奏出现了新变化,它促进了京剧唱腔音乐在表现时代人物形象上的进一步完善,为物性格刻画向纵深发展提供了更大的余地。

上述几点表明,“文革时期”树立的“革命现代京剧”在京剧唱腔音乐艺术方面取得了显著的成就。是京剧发展史上革新程度最大的一次艺术实践活动。为京剧音乐的继承与创新闯出了一条新路,积累了丰富的经验,对京剧音乐的发展起到了一个承上启下的作用。

进入文革以后的新时期,国家为京剧的振兴给予了政策上的大力扶持,京剧艺术又迎来了繁荣发展的重要契机,涌现出一批优秀的新创剧目,如:《蝶恋花》《李清照》《乾隆下江南》《曹操与杨修》等等。尤其是成功举办了六届中国京剧艺术节,把一大批新编历史剧和京剧现代戏呈现给观众,受到了广泛的好评,将京剧音乐的创新也推向了一个新阶段。在这些剧目中有些唱段具有很高的艺术价值,以其动人的感染力,丰富的表现力,耐人回味,流传至今。特别是在“文革时期”,被“四人帮”所禁锢的一些声腔和板式,又被作曲家重新借鉴和使用,使传统的声腔与板式有了别样面貌,给人以全新感受,如《乾隆下江南》一剧中,曲作者借用“老汉调”这一非常传统的声腔并加以改造和创新,写出“细端详绿牡丹淡妆打扮”这一清新流畅、细腻传神的唱段。在《曹操与杨修》中,曲作者借鉴老生【反二黄】声腔,并使其运用在花脸这一行当中,这一段“求才难、难求才”,的花脸【反二黄慢板】,唱腔旋法极具特点,至今还脍炙人口。再如现代京剧《蝶恋花》中四平调“风飒飒,雨潇潇”,西皮慢板“晚霞临窗,喜看书信”;高拨子“笑敌人难得逞图穷匕见”;因在文革时期被称之为所谓的“靡靡之音”,不宜表现英雄人物,但在曲作者的手中又使这些古老的声腔板式重新焕发艺术魅力,特别是作者借用地方戏的【清板】所创作的“古道别”一段成套唱腔已经成为世人流传的经典。

有人把戏曲艺术称作为是不断流动、渐变的“活物”,它从不是静止的,京剧音乐唱腔的发展是孕育在渐变之中,它现在的崭新与丰富正是从昨日的陈旧与单调中走来,也正是由于京剧音乐的不断创新,才使京剧艺术经久不衰。今天,面对多元娱乐文化的氛围,众多艺术形式的竞争,京剧艺术要继续繁荣发展,京剧音乐的继承与创新是至关重要的。这就要求当代的京剧作曲工作者,要进一步解放思想,倾听时代的脉搏与观众的心声,将现代意识融入到京剧艺术的表现形式中,善于吸收,博采众长,为我所用。正确处理好继承与创新的关系,使京剧音乐创作沿着正确的道路向前发展。