

在探索中

发展创新

——谈建国后的评剧音乐创作

陈曦 李丽娜

评剧音乐的变革与创新主要体现在评剧的唱腔音乐创作上。在创作中,曲作者运用传统的技巧,并将一些现代作曲和民间创作的技巧吸收到评剧的创作体系中来,经提炼和融合,构成开放、有弹性、多维的,同时又是一个完整的新创作系统。例如,按照新剧目的主题思想和人物性格、身份及具体的戏剧情节对传统唱腔的板式进行创新。贺飞与新凤霞编曲的[凡字大慢板](《乾坤带》)就具有典型性。这个[凡字大慢板]既有唱腔板式结构的变化,而又有唱腔曲调的创新。它是在评剧唱农会的基础上,借鉴了京剧[二黄慢板],河北梆子[大安板]的结构形式,并吸收了秦腔、蒲剧、眉户戏及唐山滦州皮影戏等音乐素材,创作而成。这一板式的形成和运用,标志着评剧唱腔音乐创作,已达到了相当高的水平。随后,全国的一些评剧院、团又在《无双传》中创作了[反调大慢板]、《百岁挂帅》中的[正调大慢板]、《一颗红心》中的[越调大慢板]等一系列不同风格的抒情性大慢板。在评剧唱腔音乐中又创造了戏剧性很强的[两眼板]、[正调慢两眼]、[越调慢两眼]、[尖板·回龙]、[二八板]、[顶板快三眼]、[顶板二六]等诸多板式。

评剧传统剧目大多以“三小戏”为主。由于不同题材体裁的新剧目和新行当的出现,使评剧的新行当唱腔也随之应运而生。中国评剧院以贺飞为代表的新音乐工作者,开创了评剧男腔改革的先河。即在评剧生行传统唱腔G调的基础上(G或A)向下移四五度(D或E),使音域更加宽广,旋律性增强,适于男声演唱。不仅为评剧创造了新的行当唱腔,同时,又为唱腔音乐的创作提供了新的空间。魏荣元、马泰的《秦香莲》(魏荣元饰包拯)、《金沙江畔》、《夺印》、《向阳商店》、《孙庞斗智》等等脍炙人口的男生唱腔,至今仍被人们传唱着。

改革开放以来,评剧音乐创作进入了一个新的探索、变革和发展时期,评剧音乐充满着沛然昂扬的时代精神。现代戏《三醉酒》在行当唱腔音乐的创作上,具有鲜明的时代精神。唱农会以老声腔为主,并借鉴了净行和丑行的旋律。如在第六场的四十多句唱腔中,运用了[越调散板]、[越调流水板]、[越反调慢板]、[越反调二六板]、[越反调快二六板]等诸多板式,将人物思想感情的各个侧面,淋漓尽致地抒发出来。其中奥妙在何处?笔者认为有如下几点:一、作曲家十分熟悉评剧的艺术特征并掌握大量评剧传统音乐遗产;二、熟练掌握评剧传统音乐创作规律,并有自由驾驭传统音乐创作方法的能力;三、能够准确而深刻地理解并通过各种技术、技巧的创作手段,恰当地表现剧本所反映的主题思想;四、不仅了解和熟练本剧程的艺术特征和发展演变的历史,而且也了解和熟悉与评剧音乐有关的兄弟剧种音乐,并能清晰分辨出它们之间的内外联系;五、熟练地掌握传统是现代音乐创作的技能;六、具有丰富的艺术创作能力和想象力;七、把作为评剧音乐创新精神的传统和过去评剧历史中旧的艺术观点区别开,把握评剧音乐传统内的发展性和丰富性;八、把评剧传统音乐中有生命力的东西和丧失活力的东西区别开来,把握评剧传统音乐的自我更新性和完善性。

在当代的评剧音乐创作中,器乐创作是一个剧目中的重要组成部分。器乐担负着揭示主题、营造气氛、描写环境、烘托人物情感变化和交待历史背景及各种唱段、表现相衔接的任务。鲜明的主题旋律段落是非主题旋律段落之间的转换,从对比并置到不知不觉地过渡,构成了器乐曲中丰富的交替关系,对刻画人物形象和內容,推动戏剧矛盾的展开起着重要的作用。他们的经验有以下几点可以总结:1. 音乐语言精练、鲜明,富有表现力;2. 评剧音乐风格鲜明,特点突出;3. 曲调、和声、复调和织体等各种要素的技术、技巧处理得当,较好地完成了描写环境和刻画人物内心世界的基本任务;4. 通过音乐色彩的变化,使演员和观众有驰骋想象的空间,创造出强烈的舞台气氛,烘托出剧目的主题。

21世纪将是我国改革开放全面深化的攻坚阶段。评剧作曲家必须具有一种广阔而又深邃的当代视野,具有一种自觉的时间意识、时代意识和超越意识,只有这样,才能适应社会的大变革,大发展的历史趋势。

(作者单位:黑龙江省评剧院)

责任编辑 王庆斌