

京剧音乐的现状及其创新探讨

宋 钢

(宁夏京剧团, 宁夏, 银川, 750001)

【摘要】 本文从京剧音乐的现状和发展谈起, 详细谈了京剧音乐的创新问题。

【关键词】 京剧音乐; 京剧; 创新

【中图分类号】 J643.1 【文献标识码】 A 【文章编号】 1005-1074(2008)11-0204-01

京剧出现在清朝盛世以后, 它是一种与政治、经济现状偏离发展的特殊现象, 是社会与文艺不成正比发展的结果。京剧音乐与京剧文学剧本、表演、舞台美术、服装等紧密、有机地结合在一起, 构成了完整、系统的京剧艺术形式。京剧音乐是京剧艺术的基础。京剧音乐的唱腔、念白、曲牌、打击乐等四大部分, 贯穿于京剧艺术的全部过程之中。

京剧音乐集中于南北声韵, 融汇古今音乐内涵, 在受到传统审美意识影响的同时, 也受制于当权势力对文化品位的取向。同时, 由于“曲”的发展以它兼有文学和音乐两方面的性质, 使音乐与戏剧台词的配合逐渐形成的一些固定格式, 并使京剧音乐在早期的“巫观”活动、“乐舞”形式的基础上发展成现代的规模。京剧音乐作为“戏”的特殊承载, 依附性和多重性充斥其内。依附性指音乐对剧情的依赖, 它必须做到与人物动作或者念白同时结合; 多重性意味着音乐对情景的点描, 以及音乐在与剧情结合的过程中形成的兼容性格等。

1 京剧音乐的现状和发展

1.1 戏曲音乐的地位及其创作规律的认识 音乐可视为戏曲艺术的灵魂, 这是因为从戏曲艺术的表现形式来说, 无论是其剧本结构、舞台表演, 还是剧种风格, 无不融会在音乐之中。其实这只是针对一个剧目而言的。而对于一个戏曲剧种而言, 决定它的艺术风貌及其水准, 则基本是在于它的音乐。作曲家的劳动, 是把人物内心情感、情绪外化成听觉形象, 转换成一种与文学语言对应的音乐语言。京剧音乐突出的问题是: 能否写出精彩的唱段, 既是京剧的, 又是人物的。能否真正打动观众, 关键在于作曲家的情感体验和音乐形象思维是否把握得准, 能否准确地传达出特定戏剧情境下人物内心的情感。

1.2 京剧音乐创作现状的认识 近两年来, 全国京剧剧团每年新剧目的创作数量是逐年增加的, 而且涌现了一些优秀剧目。这一创作繁荣局面, 是建立在编剧、导演、表演、音乐、舞台美术等综合创造力逐步加强的基础上的。其中, 作为戏曲艺术“半壁江山”的音乐, 在新剧目的创作中所发挥的作用仍是显著的。在一些新剧目的创作中, 作曲家在努力继承传统的同时, 大胆借鉴和吸收民族民间音乐, 拓宽了京剧音乐的表现手段; 创造的一些新腔格、新板式、丰富了京剧的声腔; 乐队中民族乐器、西洋乐器以及电声乐器的各种组合编制, 拓展了京剧的伴奏形式。这些新剧目音乐创作的实践与探索是可圈可点的。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。这些年来, 由于创新的艰难和认识上的偏颇, 作曲家也觉得莫如保守一点来得更加稳妥。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是至关重要的。

1.3 遵循传统应与创新发展并举 京剧艺术传统应包括整个发展历程中各阶段艺术实践的成功经验, 既有老传统也有新传统。

京剧音乐的发展正是在遵循旧传统与创造新传统中, 不断追随时代前进。京剧唱腔写作中, 抒情的运腔大有可创新的余地。既要遵循规律依字行腔, 又可在文学句逗与音乐句逗间求得变化的统一。新编剧目与传统戏音乐风格的截然不同, 在于它们的唱词语言不同。相应的音乐语言、节奏, 也要适应时代语言、节奏的要求去突破。要打破旧框框, 大胆吸收同时代其它艺术品种的精华, 来充实本剧种的音乐。但吸收外来因素时, 又要时刻把握住本剧种的音乐特色。

1.4 对京剧形态学和历史学的研究 在当前京剧音乐的研究中, 主要是从形态学和历史学的角度对其进行研究。在形态学方面, 主要论述曲牌联套体和板式变化体的规律以及程式化的音乐表现模式, 并归纳出京剧音乐中上下句落音、句逗及长短句式和依字行腔等具体的形态特征。在历史学方面, 主要是对京剧音乐形成和发展的历史, 以及各流派音乐的特征和各时期代表人物唱腔特征的研究。这些研究成果非常重要, 也是研究京剧音乐审美特征的基础。

1.5 部分文章涉及到审美问题 对于部分文章设计身没问题的研究分为三方面: 一是戏曲的音乐形象问题。提出不同角色演唱相同曲调的音乐形象问题, 并认为戏曲音乐吸收了中国古典音乐和民间音乐的精华, 所形成的一些有特点的方式和技巧, 擅长于表现人们的心理和生活习惯。音乐形象塑造主要指人的感情形象的体现, 而且“戏曲中的音乐形象, 也常常是从各个曲调之间相互发展、对比之中来显示其特征的。二是审美对象和审美心理问题。确定戏曲音乐的角色规范, 认为它是综合艺术重要的组成部分, 所处位置非轻非重, 属于戏剧范畴, 并与它本身各个组成部分相互联系相互制约。在对京剧音乐审美判断的理解上, 认为在很大程度上取决于大众的娱乐心理。三是音乐程式化的审美根源问题。有不少人认为程式化现象是中国文化产生和发展过程中的特殊产物。程式化是传统戏曲音乐的重要特征, 它“艺术地再现了古代人的生活节奏审美情趣和人格意识”。

2 对京剧音乐的创新

对于京剧我们首先想到的是为什么创新? 不创新我们的京剧会怎样? 诚然, 对于任何一个剧种, 如果没有市场和观众, 不受大众喜爱, 它必面临萎缩。但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。许多剧团经费有限, 有些卓有成效的作曲家、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, 需要台上一分钟, 台下十年功。但不如通俗歌手走红, 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。只有创新, 才能使京剧将不会成为高高在上的文物, 不会成了一件摆设, 更不会使我国民族的艺术之花将凋谢、萎缩。

对于上面的问题我们会提出如何创新? 由于“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

沧桑历史下的女性意识和文化反思 ——重读刘索拉长篇小说《女贞汤》

张 珍

(广西北海职业学院, 广西, 北海, 536000)

【摘要】 本文评论刘索拉长篇小说《女贞汤》，认为这部小说：一，进行了深刻的文化反思；二，是一部具有性别批判意识的读本；三，进行了关于女性的反省。

【关键词】 性别批判；文化反思；女性反省

【中图分类号】 I207 【文献标识码】 A 【文章编号】 1005-1074(2008)11-0205-02

五年后再次阅读了刘索拉的《女贞汤》，依然给了我很大的触动，并且在重新阅读的过程中，它使我有更深的反思。当年，一部无意间写就的小说《你别无选择》，让刘索拉一夜之间名声大噪。小说中所表露出来的人生荒诞感、前卫的先锋姿态，反映出了那个年代人们的心理，由此而引发了文坛一场关于先锋创作的轰轰烈烈的运动。近年，刘索拉又以一部十二万字的长篇小说《女贞汤》（海峡文艺出版社 2003 年 1 月版），再次引起文坛的广泛关注。作品中依然流露着刘索拉那一如既往的先锋姿态和探索精神，只是刘索拉已由《你别无选择》时的“替别人说话”转变为《女贞汤》中的“自言自语”，从当年青春期男女别无选择的无奈上升为更深层次的对性别的批判和对历史文化的反思。

1 深刻的文化反思

《女贞汤》是一部极具文化含量的好小说，因为它已经深入到历史文化的内在层面，站在文化反思这一高度，对社会历史文化进行了形象的解读。

作者对文化反思的第一个视角是“一种移民文化怎么被主流改造”。作者之所以有这种反思，与她在国外的生活经验是有密切关系的。因为作者在写这部小说时，“正处在国外主流文化的边缘地带，所以会有那种边缘人的眼光。”小说写到从大岛逃跑到陆地的继合遇到莲英，当莲英听说他是从那个太阳底下的黑小影——大岛上来的，便大笑起来。“继合听得出这种笑是大地方笑小地方人的那种笑。……可现在连这个荒山里的荒蛮女子也这么笑他，就有点儿稀罕了。”莲英虽说是陆地上特小、最不受待见的小寨上的人，但她却有权利笑话一个从岛上来的，这便是主流文化与移民文化的区别。而当莲英跟着汉人调教出来的继合私奔到他的家乡大岛上时，此时身为少数民族的莲英表现出来的也就成了移民文化。因此岛上的人都在改造她、她不能太野，那

里的人认为妇人应该做的事情她都要做。并且为了灭她虎豹之心，软其尖牙利爪，还逼她喝了“女贞汤”，使她变得灰眼柔暗，行动缓慢，有了妇人气。这是由于主流文化非常强大，在不停地给移民文化灌女贞汤，从而一种移民文化就由此而被主流文化改造了。各种文化的偏见，种族的误会，都像是一种女贞汤，在侵蚀着我们的天性。

最值得一提的是，作者对文化的反思还深入到了文化对人物命运所产生的影响这一层面上。正如评论家查建英在小说封页的介绍文字中所说的：“小说全篇充满男女之情。男人截道，女人传情，结局永远是情为道所杀。”也就是说，小说中的女性几乎都有一个自己所爱或所委身的男人，但小说中的男人代表的往往是某个时期的强势文化和思想观念，小说中各种女性的悲剧命运，只不过是这些不同文化、思想交锋的牺牲品。小说中的莲英就是一个最典型的例子，“她是完全不受任何文化束缚的，最原始状态的最真实的女性，但是她在一种社会的规范控制下，如果不喝那个汤，她就老是被指责，而且又加上她的丈夫很怕社会压力，很在意社会习俗对她的看法，到了这种有文明有文化的社会里面，只好给她一种药，让她吃，让她变成一个规范的人，其实是一个悲剧。”由此可看出，莲英的悲剧完全是由继合所背靠的大岛文化（自从大陆流亡文人到来之后，就已经完全汉化了的）摧残逼压造成的，“女贞汤”在小说中其实就是摧残女性的规范和教条的象征。

2 具有性别批判意识的读本

《女贞汤》“可读作一个有关女人的故事”，它表现出了极为强烈的性别批判意识。

小说命名为《女贞汤》，其本身就已经表明了本书的主旨要表现女子在中国历史中的实际生活，表现女性是怎样被建构、塑造

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，追求音乐节奏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。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具有里程碑式的意义，使人百听不厌，成为艺术的经典。

显然，对于京剧的创新将会遇见料想不到的阻碍因素，我们将如何客服呢？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着人才短缺的问题，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，青年人才的不断流失，戏曲学院作曲专业的生源的不容乐观，所有这些成了阻碍音乐京剧的发展。

3 参考文献

- 1 孙兰英. 谈谈京剧音乐的创新[J]. 安徽文学, 2007, (5)
- 2 刘吉典. 京剧音乐概论[M]. 人民音乐出版社, 1981
- 3 钱 茸. 论中国传统文化的沉积: 戏曲文化的程式化[J]. 中央音乐学院学报, 1991, (1)