

国粹梨园 梅香雅韵

——由京剧《霸王别姬》论其音乐结构和艺术特点

◎张云霞

一、京剧的创作结构和旋律特点

(一) 音乐主题及其人物形象塑造

任何一部优秀的作品，都是以其鲜明的主题性格、完美的艺术形象及其激烈的矛盾冲突使其剧情得以产生和发展的。京剧《霸王别姬》中霸王项羽与虞姬的缠绵爱情故事曾打动了无数的观众，而戏剧舞台上虞姬的动人形象更是给千千万万的观众留下了深刻的印象。

京剧《霸王别姬》最初来源于中国古代历史上楚汉之争中项羽霸王的一些传奇故事。后经过重新整理改编，共分为九场，其中包括：韩信点兵、项羽登殿、虞姬坐宫、项羽发兵、项刘会阵、左车激羽、十面埋伏、霸王别姬、乌江自刎各场。最为世人熟知的是第八场《霸王别姬》。

(二) 京剧的旋律特点及其乐队伴奏

京剧艺术其基本题材结构最为常见的为两句体，又称为上下句。如《霸王别姬》中虞姬的唱段：“自从我随大王东征西战，受风霜与劳碌年复年年……”一唱一和，形成对称。

京剧唱腔属板式变化体，以西皮、二簧为主要唱腔。两种声腔都还有反调，即反西皮。反二黄，也是运用上下句结构的板式变化体。

在“别姬”这场重头戏中，梅兰芳曾作巨大创新，将虞姬上场时曾使用的是〔西皮慢板〕改为具有〔慢板〕色彩的〔摇板〕。如在虞姬出帐漫步荒郊时，用了一段〔南梆子〕唱段。清新明快，起伏较大。而这也很好地预示着后面悲剧的发生。

戏曲音乐是由声乐和器乐两部分构成的。其中，声乐占有主要的位置，器乐基本上处于辅助、衬托。京剧伴奏乐器主要是打击乐与管弦乐。其中，京剧伴奏乐器中起到举足轻重作用的则是打击乐。尤其是京剧的“唱”“念”“做”“打”完全是按照打击乐伴奏下严格规定的节奏进行的控制。京剧的伴奏称为场面，分为文场和武场。文场以胡琴（又称京胡）为主奏乐器，伴以弹拨弦乐、吹管乐器，拉、弹、吹兼有；武场以鼓板为主，小锣、大锣次之，合文场的胡琴、月琴、三弦，向称“六场通透”。

《霸王别姬》中最为著名的舞蹈片段《夜深沉》《夜深沉》：以昆曲《思凡》中《风吹荷叶煞》曲牌为基础，经过京剧琴师的加工改编而成。

在快板的节奏中由一段南唐鼓与京胡加以竞奏，从而使全曲在刚劲中包含着柔韧，英武中显现着柔美，给人一种荡气回肠之感，是曲中精华所在。

(三) 念白

京剧有一位前辈曾说过一句名言：“唱的最

高境界，就是念”。念白即说话；京剧念白采用的是一种散文体的语言与艺术性的结合。

二、京剧的艺术特色

京剧的音乐作为京剧的精华所在，有其许多不同于其他艺术的艺术特征。

(一) 京剧的行当

京剧在舞台上的角色根据其性别、性格、年龄、职业及社会地位的不同，划分为生、旦、净、丑四种类型。在京剧专门名词里其又称作“行当”。

在这些行当里，花衫，是本世纪二十年代后，继青衣、花旦、刀马旦之后发展的一种新的旦角类型。由艺术家王瑶卿改编，即花旦和青衫的结合。如《霸王别姬》中的虞姬就是花衫的重要代表。

(二) 京剧服装及其脸谱

京剧的服装与京剧的表演是一对孪生兄弟。在霸王别姬这出戏里面，虞姬的颜色可以概括为红色和黄色，项羽则是黑色和白色。在造型上，则繁杂得多。中国传统戏曲的脸谱，是演员面部化妆的一种程式。一般可分为：整脸、英雄脸、六分脸、歪脸、神仙脸、丑角脸等。

霸王项羽的脸谱，经过长期的积累，已逐渐定型，俗称为钢叉脸。也可以叫黑色花三块瓦脸。

(三) 京剧的舞台道具

舞台道具又称为砌末。是戏曲解决表演与实物矛盾的主要途径。京剧《霸王别姬》虞姬的道具双剑叫“鸳鸯剑”，剑身部分的剑脊一面是平面，另一面是起脊（凸面）。梅兰芳大师用过的虞姬双剑已被北京梅兰芳故居博物院所收藏。

中国京剧是我国戏曲文化的一颗璀璨明珠。京剧《霸王别姬》作为中国京剧艺术中的代表作。可以相信，当具有鲜明的民族气质的京剧艺术以一种崭新的姿态出现在人们面前时，京剧艺术的美妙歌声也一定会响彻在每个喜爱京剧艺术的人的心中。

【参考文献】

- [1]《戏曲音乐概论》武俊达 北京：文化艺术出版社[M]，1999
- [2]《戏曲旦行身段功》王诗英 北京：中国戏剧出版社[M]，2003
- [3]《中华戏曲文化学》谢泊梁 南京：南京师范大学出版社[M]，2004
- [4]《中国戏曲音乐》姚艺君 北京：人民音乐出版社[M]，2008
- [5]《浅谈京剧“样板戏”的音乐改革》张文怀 怀化学院学报[J]，2007
- [6]《浅谈京剧的艺术特征》章文虎 论坛[J]（责任编辑 刘冬杨）