

京剧《失·空·斩》艺术特点研究

■ 贾华生

(聊城大学音乐学院,山东聊城 252059)

【摘要】其实《空城计》的故事早已家喻户晓,其结局也是人尽皆知,但人们却不厌其烦的看了又看,传唱其中的精彩片段,品味其中的艺术情趣,体会人物的特殊境界与心情,充分说明其艺术含量远远超出了故事情节。

【关键词】音乐;内容;对应性

一、京剧《失·空·斩》概述

在小说《三国演义》中,罗贯中为诸葛亮设计了“空城计”这一神秘战术,在文学上制造了一个极大的悬念。司马懿大军压境,诸葛亮坐镇的西城又毫无防御力量,时间紧迫,诸葛亮要如何应对?正是这一悬念吸引着前辈艺术家们绞尽脑汁、呕心沥血,精心创作了京剧演出剧本《空城计》,完美再现了小说中的情景,准确阐述了当时人物的心理状态和思想情境。提到《空城计》,人们普遍认为,是诸葛亮用空城计吓退司马懿,保西城安然无恙的一出。但笔者认为,故事的发生是一个完整的过程,不仅只包括当时发生之事,还应有前因与后果。《空城计》的前因便是街亭失守,由此导致西城受到威胁,诸葛亮不得已用空城计,最后马谲被斩等一系列后果。所以整部《空城计》应包括《失街亭》、《空城计》、《斩马谲》三出。事实应是如此,少了前后两出,《空城计》就少了前因与后果,观众看着也不尽兴。《失·空·斩》是京剧传统保留剧目,剧情讲述了蜀汉与曹魏交兵,街亭守将马谲不听诸葛亮部署,致使街亭失守。魏将司马懿去了街亭之后,即进逼咽喉要地西城。当时的西城兵力空虚,诸葛亮急中生智乃设空城计,将城门洞开,命老军在城门口打扫街道,自己则在城楼饮酒抚琴,神情泰然的等候敌军到来。司马懿见状疑有伏兵不敢进城,退兵四十里,等待观望。恰逢赵云归来,空城之危得解。

二、京剧《失·空·斩》的板式特点

在小说中,作家用一排排的文字符号讲述故事,它不受时空限制,场景变化自由灵活。而戏剧则是具体形象的舞台表演,要用立体的视觉听觉带给观众身临其境的感觉。这就要求剧作家在相对狭小的空间里演绎复杂庞大的故事情节,用音乐、节奏、唱腔板式等有限的因素诠释无限的意境。这里的内容即是剧情,形式即是用来表现剧情的一切音乐因素。换句话说,内容与形式的统一即是音乐内容与戏剧内容的统一,音乐节奏与戏剧节奏的统一。只有达到完美的对应统一,观众才能完全沉浸在艺术美的享受中,而不在乎剧情的俗套与新颖,仅仅将其作为音乐的载体。板式变化推动剧情的开展,不同的板式,诸如散板、慢板、原板、快板等又反映了不同的戏剧情绪和戏剧节奏。板式的灵活多变是从戏剧的逻辑出发的,要符合人物情绪和戏剧情绪变化,反映戏剧内容和剧情及人物的叙述刻画。《失·空·斩》中大的唱段并不多,但却是由剧作家根据特定故事情节与人物情绪,巧妙安排了相应的唱腔板式。其唱腔自然贴切,既符合戏曲音乐中“散—慢—中—快—散”的节奏布局,又能充分发挥唱腔板式的作用来配合剧情开展。其实《空城计》的故事早已家喻户晓,其结局也是人尽皆知,但人们却不厌其烦的看了又看,传唱其中的精彩片段,品味其中的艺术情趣,体会人物的特殊境界与心情,充分说明其艺术含量远远超出了故事情节。

三、音乐内容与戏剧内容的对应性分析

(一)《失街亭》音乐内容与戏剧内容的对应性

全出《失·空·斩》的展开,从《失街亭》的诸葛亮坐帐、点将开始。《失·空·斩》中的戏剧冲突主要由诸葛亮、司马懿、马谲三人形成。诸葛亮作为中心人物,为其安排了大段的重要唱腔。因为戏中表现的是晚年时期的诸葛亮,所以唱念之中都要体现他的沉着、稳健和练达。诸葛亮的性格特征是足智多谋、临危不乱,这些都反映在唱腔的音乐形象塑造上。此时用的是【西皮原板】“两国交锋龙虎斗”,节奏平稳、旋律舒展,恰好与细心叮

嘱的感情相对应。在诸葛亮语重心长的叮咛之后,马谲得意的唱了一段【西皮流水板】,这段流水板鲜明的表现了马谲那粗犷豪放又自高自大、言过其实的性格,为后面的街亭失守作了性格上的铺垫,同时也使诸葛亮心中有了些许担忧,随后便是诸葛亮的【西皮摇板】,其唱词虽含有隐忧却也有期待成功的意味,表现出诸葛亮那副掌控全局的神态。

(二)《空城计》音乐内容与戏剧内容的对应性

《空城计》是全剧中的重点,主要唱段也安排在这一出里。在唱腔板式上,开始用的是【西皮摇板】“我用兵数十年从来谨慎”和“小马谲失街亭令人可恨”,两个摇板突出表现了诸葛亮错用马谲的悔恨,和失街亭后的无奈与自责。在与二老军对话时,用的是节奏自由、紧打慢唱的板式结构,面对司马懿大军压境诸葛亮心中不免慌乱,却表现出一幅从容不迫、成竹在心的神态来稳定军心。紧打慢唱的【摇板】恰好配合内紧外松的心理状态,符合此时的人物情绪和戏剧情绪。

(三)《斩马谲》的音乐内容与戏剧内容对应性

《斩马谲》是全剧的高潮,全剧的戏剧冲突与矛盾在此时达到顶峰。一开始诸葛亮有一段【西皮摇板】“算就汉室三分鼎”,短短两句话却表达出诸葛亮内心的气愤、激动、悔恨等一系列复杂的感情。在王平一段“心惊胆颤”的【西皮快板】之后,安排了诸葛亮的【西皮摇板】转【快板】。摇板仅一句,确是全剧中唯一的一句高音拖腔。“街亭虽小,干系重大”,但马谲却不听告诫,导致了军事上的重大失误,诸葛亮是又气又恨,将压抑了全场的怒气在此时爆发出来,其愤怒之情溢于言表。

作为最后一出戏,《斩马谲》不仅仅是全局的高潮,它最大的特点是刻画了诸葛亮鲜明的人性。在这一出戏中,诸葛亮与马谲互相叫了两次【叫头】,而诸葛亮前后共有三回【哭头】。最后两段【西皮散板】“见马谲只哭得珠泪洒”和“我哭一声小马谲”突出表现了他对斩马谲的不忍,和失去马谲后的痛心惋惜之情,同时也反映了他坚持原则,不感情用事,正直、严肃的秉性。此时已是戏剧结局,所以用了自由散慢的散板作为尾声。

总体看来,剧中整个音乐形象的设计和戏剧内容及人物在戏中不同的感情变化是非常对应统一的。唱腔布局合理,各种板式运用恰当,既丰富又不重复,重要的是音乐内容符合戏剧内容的发展变化。《失·空·斩》的剧情紧张、激烈,人物情绪也处在一种紧绷的状态之下,所以《失·空·斩》自始至终只用了【西皮】这一种腔调,其曲调明快、活泼,唱腔刚劲有力,适合表现跳跃、坚定、愤懑的情绪,整体上与戏剧情绪和戏剧情节的发展相对应。

结语

京剧《失·空·斩》中的板式运用是严格按照戏剧情节的轻重缓急,以及戏剧节奏的浓淡疏密来安排的。唱腔、板式的安排,对应戏剧情节的发展变化,准确刻画人物形象的同时,充分展现了戏曲艺术的魅力。剧目中不管是突飞猛进的戏剧情节,还是层层递进的心理刻画,都体现了板式运用与戏剧节奏的对应统一。《失·空·斩》是京剧史上的一部经典之作,自京剧形成以来就流行于京剧舞台,成为传统京剧的保留剧目,尤其成为老生剧目中的经典之作,其中的优秀唱段传唱至今。《失·空·斩》之所以赢得人们广泛而长久的喜爱,究其原因,是因为其音乐与剧情、形式与内容的完美统一,加上演员的独特表演,使小说中的故事内容用音乐的形式完美的表现出来。《失·空·斩》中对于不同戏剧情节与人物情绪的板式运用与安排,很值得当前的戏曲编剧与导演们借鉴与学习。

【参考文献】

- [1]程君谋.京剧曲谱《空城计》[M].上海:文艺出版社,1980.
- [2]吴俊达.京剧唱腔研究[M].北京:人民音乐出版社,1995.
- [3]赵震方.浅谈戏曲音乐创作的节奏布局[J].戏曲艺术,2000(3).
- [4]汪芸芸.谈音乐在戏剧艺术创作中的功能及作用[J].贵阳金筑大学学报,2004(3).