

寓美于朴 寓新于古 与时俱进 继承创新

——京剧《杜十娘》音乐创作札记六则

关雅浓

一

东方茶花女杜十娘的苦难命运与悲惨遭遇,要比玛格丽特更加凄楚苍凉。她短暂匆匆而又屈辱饮恨的人生,在向世人疾呼、呐喊和怒吼——“人间至贵是真情,金钱权势非万能”。

我们要用自己手中所能驾驭的十二个多彩的音符,讴歌人间真善美。我们要用自己手中所能指挥的十二名勇敢的“士兵”,鞭挞人间假恶丑。我们要用自己手中所能拥有的十二朵绚丽的“鲜花”,振奋人间精气神。“美是文艺的本质”。“以美的原则改造世界”,乃吾辈之天职也。

二

公元一千六百二十四年,老祖先冯梦龙给我们留下了一个脍炙人口、动人心弦的故事——“杜十娘怒沉百宝箱”。家喻户晓、流传千古,可谓警世之力作。主人公具有着金子般的真情。主题发人深省,故事催人泪下,人物可歌可泣。

以科学的理性精神,指导我们的创作,当前是十分重要的。当我们 2001 年 11 月 7 日看剧本后,“科学的分析、科学的论证、科学的继承、科学的创新、科学的实践、科学的运作”,就是摆在我们面前的重要课题。

“寓美于朴、寓新于古、与时俱进、继承创新”。确定以此为我们音乐创作之重要战略方针,同时也把它列为创作、科研、教学三为一体的攻关项目。

三

“戏曲戏曲,有戏必有曲,无曲不成戏”。

戏是本,曲是魂,这就是戏曲艺术的特殊规律。实践证明:尊重这个规律是不会吃亏的。倘若违背了这个规律,或者不承认这个规律,历史经验值得注意:一定会碰壁的。几十年的创作生涯中,我是深有体会的。很多有志之士,我们也是有共识的。

戏曲中之曲是区别各剧种之不同的重要标志,戏曲中之曲占据了艺术本体的半边天,是半壁江山的位置,戏曲中之曲是广大观众喜闻乐见、承认和批准的一种重要的民族艺术形式。这就构成了它极其珍贵的艺术价值,形成了它极为科学的艺术规律,同时也培植了它极其丰厚的美学底蕴。实际上京剧的发展史就是一部京剧声腔音乐的发展史,其重要内涵、重要价值、重要功绩,不言而喻了。

戏曲音乐的功能在于它推动戏剧内在动力的发展、强化矛盾冲突、深化戏剧内涵、揭示人物内心世界的奥秘、展示人物风采。揭开面纱、惩恶扬善,用音乐语言、听觉形象展示这一切,是要下一番功夫的。

调动古今中外一切音乐艺术手段,全力以赴地塑造好《杜十娘》这个戏的音乐形象是创作之首要任务,其二是推动戏剧矛盾冲突的展开与深化,其三是给人以美的享受。

四

“深化内涵、突破形式、尊重规律、继承创新”

诚然,艺术形式的突破、美化与包装固然重要,然而更为重要的是艺术内在品质的改善,提高了深化。艺术第一美质在于思想,第二美质在于技巧,第三美质在于形式。

京剧《杜十娘》这个戏，剧本之文学性、歌唱性甚佳。根据剧本所提供的这一有利条件，为了更加使它焕发青春、增强活力、有强烈的时代精神，在艺术形式上要进行更大的突破也是符合时代之要求，符合人民之审美观，符合艺术继承创新之客观规律的。

《杜十娘》这个戏我们定位为——“民族古典轻音乐诗剧”。朝这个目标拼搏奋斗，决心百折不挠。

第一乐章：“泪血烟花院”——音乐内涵：“悲惨的世界”。

第二乐章：“洞房花烛夜”——音乐内涵：“喜悦的新生”。

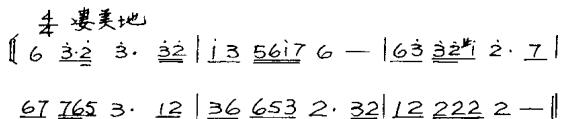
第三乐章：“晨钟惊梦回”——音乐内涵：“悲愤的惊变”。

第四乐章：“怒沉百宝箱”——音乐内涵：“悲壮的诀别”。

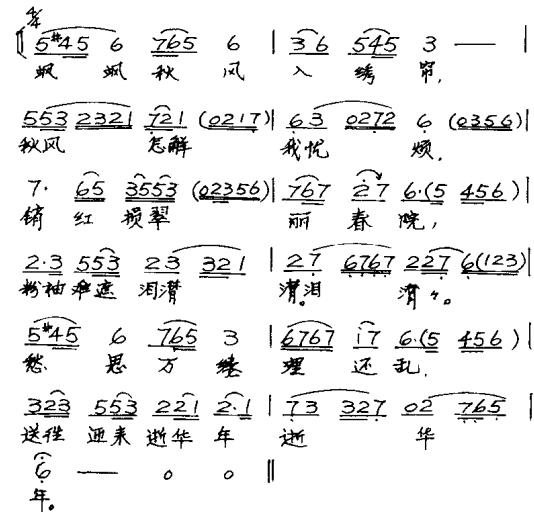
根据“结构第一”的创作法则，这个戏我们先确立了它的音乐结构，用音乐再次地结构脚本。确立为“三悲一喜”的音乐内涵、音乐布局、音乐层次与音乐章法。

“三驾马车”的音乐布局统帅全剧。

第一音乐主题为：

凄凉的第二音乐主题为：

凄美的第一主题与凄凉的第二主题在全剧中错落有致地反复变体、变奏出现，深化戏剧主题强化人物个性。同时又以古雅的《渔舟唱晚》设置为全剧的音乐背景，为形成其有章有序、有进有出、古色古香、凄美凄凉的总体音乐风格与音乐品质奠定了雄厚的基础。

创立和塑造音乐形象的第一主力是声腔，优美动听的唱腔，以其强大的震撼力、动情的感染力、丰富的表现力、激烈的冲击力，打动人心征服观众。一出戏必须有脍炙人口、精彩绝伦、让人过瘾的唱腔，戏才站得住。“以己之长克敌之短”，使戏曲永远立于不败之地的秘密武器，就是要有好听的唱腔、好听的音乐、好听的配器。这三个好听说起来简单易懂，但不下大功夫，不下苦功夫，玩花架子生搬硬套是绝对不能达到好听这个目标的。实践证明境界与功力、思想与技巧是我们要为之奋斗一生的主攻方向。

《杜十娘》这个戏的唱腔，第一要素是吸收各家之长，融汇贯通，容纳各派之精，继承创新创立人物派。使京剧唱腔之程式，人物化是我们的终极目标。

例如第一乐章中十娘唱的“[变体后庭花]飒飒秋风入绣帘”是凄楚悲凉古曲风的曲式。集中地描绘了在丽春院这个悲惨的世界中，十娘强颜欢笑送往迎来的悲惨生活及其凄凉的心境。这段唱腔是全剧声乐的开篇十分重要的。

又如十娘唱的“一句话儿如雷震”、“天昏昏风冷冷周身寒透”“霎时间忽觉得心潮激荡”都是从人物的不同心态进行了唱腔的创作。

第二乐章喜悦欢快的[西皮慢板]：“芳草园秋色朗清风送爽”，第三乐章带有浓郁的乡音乡情乡味的“江南好”唱段，是以西皮为主体，揉进了江南丝竹乐与评弹音调；惊变后之大段静场唱段反反覆成套唱腔（咏叹调）“一阵阵钟声响催人心肺”以及第四乐章十娘唱的“世态炎凉多奸诡”成套[西皮流水]都是从不同侧面、不同情绪、不同境遇全方位的描绘人物内心世界。

杜十娘的忠贞不渝、至死不屈,李甲的趋炎附势、见利忘义,孙富的财大气粗、拜金主义,这诸多人物的内涵、深层次的本质,我们都想以京剧唱腔的程式,质化与深化它的音乐品质之内涵,赋予程式生命力,努力完成程式人物化之最高艺术使命。尽一切力量完成思想与技巧、剧本与音乐、音乐与唱腔、共性与个性、形式与内容、继承与创新的有机统一。但是个人能力有限更望各界朋友指正。

总而言之,情是一切文学艺术之魂,这是创作之核心与精髓。从人物出发、从剧本出发、从矛盾冲突出发,最终都要围绕一个情字,大力渲染、大作文章、大胆刻画。

五

歌舞演故事。戏曲艺术是集文学、音乐、表演、美术、曲艺、杂技、舞蹈、武术于一身的综合性很强的一种艺术形式。剧本乃一剧之本,曲乃一剧之魂,导演乃一剧之帅,舞美乃一剧之魄。演员乃表演人物之中心,乐队与舞台工作人员更是创作成果之重要体现者;因此,一棵菜、一盘棋的大协作,同心同德,心往一处想、劲往一处使的集体主义的团队精神是头等重要的。

《杜十娘》这个戏就是依靠这种精神取得了初步的战果。

追求的是一新(新颖的、有活力的、有时
代精神的新风貌)

二好(听着好听、看着好看)
审美特征)
三金(鲜明人物的个性特征为
第一黄金点,悲剧主题的内涵
挖掘为第二黄金点,优美的抒
情特征为其第三黄金点)这是
一个含金量很高的题材。

努力方向是:路子正、人物深、古典美。

重要举措是:全力推向中国戏曲艺术之
最高学府——中国戏曲学院来排这个剧目,
才有成功之希望,它有着得天独厚的条件。

力荐此戏为研究生班的科研项目,力争成为创作、科研、教学三结合之成果尤为重要。

全院师生大协作以培养学生为目的的创作方针(五七年一出《十五贯》救活了一个剧种,我们也要争取一出戏振奋起大家的精神)。建立了有学术性、权威性、法律性的音乐总监制。

六

2001年12月9日,这个有纪念意义的日子里,《杜十娘》剧组全体师生赴宁参加第三届中国京剧节的盛大演出。真是:

冲出校园、走向全国。南京演出,盛况空前。精神振奋,人民心欢。上帝领首,赐予桂冠。

梅兰芳大师视观众为良师益友,相声大师马三立、侯宝林视观众为“上帝”、“菩萨”、“衣食父母”。小平同志语重心长情真意切地告诉我们“人民是文艺工作者的母亲”,“力求把最好的精神食粮贡献给人民”,南京演出盛况空前,观众情绪极为热烈,中央电视台的记者都为之深深地感动了。这一切就是人民给予我们的最高奖赏,也是最高的荣誉。

符合人民愿望,符合师生心声,符合客观规律。顺天意、得民心,与时俱进,继承创新,天时、地利、人和三大要素乃胜利成功之本也。

七 绝

献精品

何惧酷热藐溽暑,
挥汗如雨战三伏。
真情讴歌杜十娘,
献身精品效红烛。

七 绝

警世作

战罢三伏抗三九,
傲视风雪功不休。
警世之作《杜十娘》,
宁城盛况居榜首。

为感谢《杜十娘》剧组全体演职员辛勤劳动、无私奉献、同心同德、大力协作的忘我的团队精神而作。