

以项羽为题材的音乐创编风格 衍变及文化叙事研究

■陈锐 宿迁学院艺术传媒学院

摘要:音乐与文学、历史有着千丝万缕的联系。项羽这一英雄形象历经文学、音乐等艺术形式的加工与升华,在精彩演绎中承载着其所独具的文化内涵。项羽形象在经过小说、传奇等文本形式的改编及京剧、电影、歌舞剧等音乐舞台形象的演绎后,其所记述的历史片段被真实的还原,其中所蕴含的历史与文化价值呼之欲出。本文从项羽音乐形象的角度出发,将项羽音乐的不同创编手法所产生的不同音乐风格进行详细分析,从不同的音乐作品中找寻项羽音乐形象所具有的不同特色,并最终从音乐与文化的关系中定位项羽形象,以期获取项羽音乐的文化叙事功能。

关键词:项羽音乐 音乐创编风格 文化叙事

一、项羽音乐作品及不同创编手法

项羽的悲剧英雄形象在多种艺术形式中均得以不同程度的呈现,并被赋予多种内涵。就霸王别姬中讲述的项羽与虞姬之间的悲剧爱情便会被演绎成不同的形式。曾经的楚汉之争,在不断起落的世局中已然被搁浅,但英雄与美人的爱情故事却依然神采熠熠,成为亘古不变的传世佳话,并一度成为许多艺术形式的演绎对象。如明代传奇《千金记》,京剧、电影、歌舞剧等形式的“霸王别姬”,琵琶曲《十面埋伏》《霸王卸甲》等,每一首作品在演绎经典时,均从不同的侧面将项羽的英雄形象进行展现,将经典的历史时刻进行不同程度的还原。其中京剧《霸王别姬》便是众多艺术形式中较为出彩的剧目。其根据明代传奇《千金记》改编而成,后经过京剧大师梅兰芳的革新,成为了震撼人心的经典版本。该制作将霸王与虞姬之间的生生死离进行着重描述,从侧面渲染了项羽兵败垓下但又不肯过江东的场面,以刻画虞姬在自杀前的心理活动作为渲染手段,从女性的角度将项羽大势已去,“力拔山兮奈若何”的无奈与感伤呈现出来。随歌而舞的虞姬拔剑自刎,成就了最具离别之情的动人画面。

电影《霸王别姬》根据同名小说改编,通过对旧社会中梨园血泪的描述展示了人在角色错位中所展现出的丰富的多面性,并最终引发出一种“人生如戏”的喟叹。电影出自著名导演陈凯歌之手,采用戏中戏的创作手法将项羽与虞姬之间的爱恨情愁置于影片中,舞台之上的程蝶衣与段小楼便是虞姬与项羽的缩影,当最终程蝶衣死在她旋转一生的舞台之上时,留在人

世的是满地苍凉,不禁让人联想起千百年之前,虞姬像是一道华美的彩虹,最终香消玉损,片片碎裂在霸王的面前,轻轻唱响了一曲人生悲歌。舞剧《霸王别姬》将项羽与虞姬之间的爱情故事增添了更凄美的色彩,以舞蹈的形式将这主题内容进行重新演绎。在该剧中,将“历史”与“爱情”贯穿在历史故事中,将项羽“只当英雄不做皇帝”与虞姬“红颜一生只为情”的情怀进行着重描述,通过对失意英雄与痴情美人之间的爱恨情仇进行详细展现,引发对人性理想充满新意的阐述,在精神的传播过程中直击人的心灵。

琵琶古曲《十面埋伏》与《霸王卸甲》是运用民族乐器将这一历史经典片段进行演绎的典型代表。琵琶在众多的民族乐器中,因具有较为丰富的艺术表现力而占有重要的地位。作为优秀的代表作品,《十面埋伏》与《霸王卸甲》将这一历史故事中所涉及到的战争场面淋漓尽致的呈现在观众面前,将琵琶所独具的演奏技法运用到主题思想的展现中。《十面埋伏》可看做是一首赞歌,将垓下之战的恢宏场面进行还原,无论是在情节与场景的模仿与渲染中,亦或是音乐本体结构的特征来看均展现出具有较强戏剧性的一面。从战争的准备阶段起再到战争的过程,最终到战争的结束,均体现出人物的英雄气概,为项羽的最终败阵增添了些许惋惜。

琵琶曲《霸王卸甲》可看做是一首英雄的挽歌。如果说《十面埋伏》更多讲述的是汉军的威武雄壮,以及决战胜利过后的一种凯旋之势,那么《霸王卸甲》则更多描述的是项羽失利后的一蹶不振,以及虞姬自刎后的感伤。该

曲在创作手法上进行了创新,将战争之前的准备以及激烈的战争场面进行了非常细致的描述,运用琵琶所具有的丰富的表现技法将战争中的许多场面进行真实的描摹,运用强烈的节奏对比、富有歌唱性的音乐与滑音技法等深刻的表现出来在激烈的战争中,项羽所进行的一系列的心理活动,并从中将项羽这一人物形象更加立体化的展现出来。

从创编技法的特征来看,《十面埋伏》更多是以描写楚汉之争作为一大特定的历史背景,选取了其中最具代表性的垓下之争作为描述对象,并从汉军的进攻角度将战场上的激烈场景详细刻画,从侧面将项羽的悲剧形象进行描绘。《霸王卸甲》运用写实与叙事的创作手法侧重表达了作品中内在的情意。虽然同是对垓下之争进行描述,但却在一定程度上揭示了项羽令人敬仰的英雄气概。可见,不同的创编手法与表达技巧能够对项羽进行更加深入的刻画,并最终对其产生一种更为全面直观的了解。

二、项羽音乐作品的风格

在有关项羽音乐形象的诸多作品中可以将作品界定为一种具有较强悲剧性主流音乐风格。项羽的悲剧英雄形象奠定了项羽音乐形象的悲情性以及作品中所带有的悲情色彩。此外,项羽的英雄情结以及对虞姬的爱情使得音乐作品中展现出一种细腻婉约的风格,在悲剧性主流音乐风格的背后会或多或少的体现出一种感伤,这是历史故事与历史人物中所带有的特定的情感色彩。音乐作品在对整个历史经典时刻进行重新演绎的过程中会将人物的性格特色以及历史故事中所涉及

到的诸多情感元素进行融合，使作品中展现出符合人物的色彩。

项羽音乐作品中的风格是多样的。如《十面埋伏》与《霸王卸甲》这两首作品虽然描述的是同一历史片段，但在表现手法与艺术个性化表达中却有着较大的不同。《十面埋伏》更多讲述的是刘邦运用十面埋伏的阵法战胜项羽，而《霸王卸甲》则从项羽的角度出发进行描绘，将项羽的悲剧形象进行深入刻画。在创作技法上两首作品均做了新的尝试。《十面埋伏》中运用概括性的手法将战场上所出现的战鼓声与号角声等等进行简练的表达，运用一种典型的音调将战场上的声音形象的表达，并运用一种层次感较强的旋律以及富有变化的节奏音型将多变的情绪进行刻画。

《霸王卸甲》中将琵琶这一民族乐器不同音区中所具有的特色进行呈现，低音区展现出的缓慢朦胧，预示着战争会有悲剧性的结局。主题旋律线较为平稳，宫调式与羽调式的交替转换使得主题旋律更加强壮有力。在“别姬”之时运用悲切婉转的曲调以及自上而下的旋律线条将感人肺腑的深情展现，运用琵琶轮指的演奏技法将内在的含蓄之情呈现出来。这些创作技法上的不同，均能够给作品带来不同的风格特色。

项羽形象除在戏曲与民族乐器中有较好的展现外，在流行音乐中亦有较出色的刻画。流行音乐作品中的项羽形象则体现出一种符合现代化审美观的风格特色。作为一种现代艺术形式，流行音乐对于项羽形象的描绘既是对传统文化的承载又是对英雄的一种感怀。随着流行音乐的不断向前发展，越来越多的流行音乐作品中会展现中国传统文化元素，这些传统的元素被放置到流行音乐旋律中，既增添了流行音乐的古色气质，又能够体现中国传统文化的韵味。

一首《霸王别姬》唤起了人们对于项羽这一盖世英雄的记忆。掺杂有中文与英文说唱在内的《盖世英雄》，将中国的国粹京剧融合其中，运用中西混合的音乐风格颠覆了项羽的形象。一首《千秋月别西楚将》，音乐中既有说唱，又有男生反串演唱，最为精彩的是将中国传统的说书艺术掺杂其中，成功的将项羽的本色形象瓦解。

《当爱已成往事》《四面楚歌》等歌曲同样运用不同的手法演绎了项羽的另一种人生。

摇滚乐中项羽形象同样绽放着光彩。《大风歌》中运用埙这一中国古老的乐器将人们送入到带有苍凉感的古代，其间若隐若现的琵琶声给人一种不安之感，在平淡不经的描述中讲述着千古的无奈与叹息。《项羽》这首摇滚乐作品与《大风歌》有着异曲同工之妙，歌曲在创编的过程中同样运用中国古老的乐器战鼓与编钟将听者送至遥远的古代。无论是中国戏曲，中国民族乐器，亦或是流行音乐中项羽这一音乐形象或多或少的均体现出一种具有时代性的价值判断，最终成为中国传统文化中一个可以定性的现象，并最终使得项羽这一人物在国人的记忆中成为具有历史印迹的英雄。

三、项羽音乐作品的文化叙事功能

项羽音乐形象的塑造应该追溯到《垓下歌》，这首传世经典之作将项羽的自我形象真实的表达出来，字里行间中能够感受到项羽力拔山兮气盖世的英雄气魄，并为时不我待的命运扼腕叹息。项羽音乐形象有着深厚的文学基础。文学向来在载事传世的功能上不如音乐自由，音乐比文学无需承担任何文字风险。音乐虽然是自由的，不受任何事物的牵绊，但中国传统音乐却无法将项羽的音乐形象进行原样留存，文学纪事却可以做到将项羽形象进行重现。如司马迁在《史记》中将项羽列为本纪人物，并通过巨鹿之战、鸿门宴、垓下之围、乌江自刎等进行详细描述，对项羽这一悲剧英雄形象进行了细致的描绘，使项羽这一人物形象为后人所详细了解，并成为后来多种文学艺术形式得以借鉴的蓝本。

随着中国文学体裁载事能力的进一步提升，项羽这一人物形象愈发饱满。无论是唐诗宋词亦或是明清传奇均能够捕捉到项羽的影子。项羽的文学刻画经久不衰，深入人心。项羽的英雄形象从不同的角度进行刻画后，越发饱满。在不同的历史阶段，文人墨客们对待项羽有不同的看法，很难对其做出客观的评价，在评价中多少会掺杂一些自我情感，使项羽一度成为一种个体符号的展现，更为甚者，使项羽成为一种话语权的争夺手段。这种文学叙事形式持续了很长一段时间，经

历了从本我到自我的一种转变，这是项羽的悲剧所在亦是文学叙事的悲剧所在。

熟知历史的人会对项羽有一个自我的认识与评价，项羽是具有多重性格的人，在文学发展的历史探知历程中，项羽形象的文学积淀使得项羽音乐形象更为立体化，也更具真实性。项羽这一悲剧英雄形象在不同的音乐艺术作品中会呈现出多种不同的状态，而在不同的状态中会将项羽所具有的多重性格从不同的角度体现出来。与此同时，项羽音乐形象所承载的文化价值也会体现，并最终使得项羽这一音乐形象所具备的文化叙事功能彰显出来。

在中国传统文化中所恪守与遵循的便是儒家思想，仁义礼智信的观念深入人心。从儒家思想的角度出发，项羽这一英雄形象自然而然的便成为一种舍生取义令世人仰慕的对象。从价值层面上来看，项羽的正面英雄形象带有丰富的文化内涵。项羽的悲剧形象亦体现出一定的人生价值。项羽可看做是力量的化身，因为极富力量所以最终成为盖世英雄，虽然最后没有完成霸业，但依然使得项羽成为后人可以崇拜的对象。在项羽多重人格中，最为明显的便是其悲剧性。在中国传统文化中项羽的悲剧形象一直饱有较高的新鲜度，在无数有关其形象的演绎中俨然将项羽这一历史人物衍化成一个符号来看待。从文学、电影、音乐等艺术形式中将融合着成败、激情、名利的项羽形象进行赞美、哀叹亦或是惋惜。从古至今，无论是何种有关项羽的形象均能引发人们对于其进行不同的评价。

在大多数文学家与艺术家的眼中，项羽是极具悲剧性的英雄，他的痛苦可谓是锥心刺骨，骁勇一世却战败而亡。有关虞姬的描述，在《史记》中是一带而过的，并没有给予过多的评述，致使其最终的形象是非常单薄苍白的，但是经过文学与艺术的重现演绎，赋予了虞姬崭新的生命，其形象所展现出的艺术魅力，使虞姬深入人心，牵动着人们去还原这段历史，并在重新认识与审视历史的过程中享受历史。文学与艺术均需要历史，更需要文化。中国传统文化有着悠久的历史，之所以悠久，除历史事件与人物本身所展现出的动人因素外，（下转第32页）

随流不俗创新腔”。锡剧作曲家孙中在《锡剧梅腔谫论》一文中归纳了梅兰珍唱腔的创新对锡剧的三大贡献：“一是对清板的丰富，在一定意义上打破了‘起、平、落’曲式结构，推动锡剧从说唱向歌唱性过渡。二是对偏音的巧妙运用，不仅构成了自身唱腔的华丽色彩，还推动了锡剧音乐由五声音阶向七声音阶的过渡。三是装饰性花腔的创造，既为梅派唱腔造就了独特的风格，又为锡剧女腔开创了新的腔型。”^⑧

七、结语

锡剧，曾经是流行于吴地民间的地方剧种之一，它的唱腔语言、曲调旋律、声腔特点、表演形式等无不浸染着清丽柔美的吴地音乐文化特色。锡剧音乐，在江南语言和地方音调的基础上，吸收了吴地民歌、说唱曲艺、戏曲

(上接第 20 页) 殊音效的处理都应在忠于创作原意的基础上予以个性化理解，从每一个拍板的轻重、缓急、不同拍奏位置上体现出演奏者二度创作上的想法与新意，通过二度创作对原作加以补充和丰富，使作品焕发出新的光彩；对于听众而言，特殊音效具有无法替代的真实性与感染力，无需借助乐队或其它乐器就能在一定程度上引起人们内心深处情感的共鸣达到很好的艺术效果，同时特殊音效的演奏是在传统的演奏技术中发展而来，由于没有改变听众的审美意识，所以更容易与听众融合，受到拥有不同音乐素质人的喜爱。

四、结语

特殊音效自问世以来备受争议，褒贬不一。有人说它颠覆传统，但是笔者

(上接第 22 页) 能够使人物或是一段历史成为传奇，永远留存在人们心中成为经典，与文学、艺术的再次演绎有着密切的联系。

四、结语

古往今来，项羽音乐形象无数次被重新演绎，在器乐、戏曲等中国传统艺术形式中均呈现出不同的样态。经过历史的沉淀，项羽音乐形象在时代的流转中依然是为世人所关注的英雄形象。纵使项羽音乐形象在不同的艺术形式中展现出不同的韵味，其自身也被一点点撕裂，再进行糅合，但项羽音乐形象中所承载的文化内涵却是不

等民间音乐诸元素，逐渐形成了自己独特的音乐形态和音乐风格，以清丽柔婉的唱腔流传于世。

基金项目：

本文为 2014 年教育部人文社科研究青年基金项目：多维视域下民国吴地传统音乐社团的发展与嬗变研究阶段成果，项目编号：14YJC760029。

注释：

- ①李祺：《锡剧史话》，北京：中国文联出版社，2001 年，第 13 页—14 页。
- ②江苏省锡剧艺术研究会编：《锡剧小戏考》，上海：上海文艺出版社，1985 年，第 35 页。
- ③江苏省锡剧艺术研究会编：《锡剧小戏考》，上海：上海文艺出版社，1985

认为传统绝不只是简单的需要我们继承与发展，更需要我们去整理、归纳、思考。最重要的是在创作乐曲的过程中，必须依据作品的意图、情感表现的需求等客观因素分配乐音与特殊音效的比重，不能为了追求所谓的“新潮”而盲目地创作特殊音效，只有明确这点才能将特殊音效运用得恰到好处。

注释：

- ①童昕：《现代记谱法教程》，长沙：湖南文艺出版社，2003 年。
- ②[日]三木稔：《三木稔古筝作品集》，张前译，北京：人民音乐出版社，2004 年。
- ③刘新芝、赵鹏：《居高声自远 端非藉秋风：李萌的古筝教学创作与表演初探》，《音乐生活》，2009 年第 4 期，第 3—9 页。

可忽略的。在有关项羽形象的无数经典剧目中，大多会融合中国传统文化的元素，在诸多元素中可以感受到中国传统文化的博大精深。项羽的一生虽然以战败而终结，但是在后人心中却能够留下千古英名。这不仅仅是由项羽的悲剧性，更是在于司马迁在《史记》中对项羽进行了着重描写，使得有关项羽题材的作品纷纷涌出。项羽形象的展现多出于有着深厚中国传统文化底蕴的艺术形式中，如诗词歌赋、戏剧艺术等，使得观赏者能够在欣赏艺术的同时，将历史的经典时刻重温，亦能感受到项羽形象所带来的

年，第 3 页。

④郑士有：《吴语叙事山歌演唱传统研究》，上海：上海辞书出版社，2005 年，第 116 页。

⑤朱恒夫：《滩簧考论》，上海：上海世纪出版集团，2008 年，第 10 页。

⑥朱恒夫：《滩簧考论》，上海：上海世纪出版集团，2008 年，第 15 页。

⑦韦中权：《“唱春”源于明代常州——对<辞海>条目的异议》，《常州工业职业技术学院学报(社会科学版)》，1988 年第 1 期，第 60 页。

⑧孙中：《锡剧“梅腔”谫论》，《艺术百家》，1991 年第 2 期。

作者简介：

[1]李晓春：江南大学人文学院音乐系，副教授。

④张前：《音乐二度创作的美学思考——张前音乐文集》，上海：上海音乐出版社，2007 年。

参考文献：

- [1]童昕.现代记谱法教程[M].长沙：湖南文艺出版社,2003.
- [2][日]三木稔.三木稔古筝作品集[M].张前,注文翻译.北京：人民音乐出版社，2004.
- [3]刘新芝,赵鹏.居高声自远 端非藉秋风：李萌的古筝教学创作与表演初探[J].音乐生活,2009,(04).
- [4]张前.音乐二度创作的美学思考——张前音乐文集[M].上海：上海音乐出版社,2007.

文化叙事性，能够在重拾历史片段中感受到中国传统文化的意蕴。

基金项目：

本文为宿迁市 2015 年度社科研究立项课题，课题名称：《以项羽为题材的音乐创编风格衍变及文化叙事研究》。

参考文献：

- [1]蔡露.浪漫与悲剧——浅析项羽形象的审美效果[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2004,(S2).
- [2]池玲珑.永恒的悲美——琵琶曲《霸王卸甲》音乐赏析[J].音乐探索(四川音乐学院学报),2005,(04).