

由《大宅门》里京剧音乐所产生的意义与启发

■许秋实/安徽师范大学音乐学院

【摘要】电视剧《大宅门》是导演郭宝昌根据其在同仁堂的多年生活经历进行改编的电视剧，其故事发生在老北京，所以赵季平采用了京剧为基础来进行配乐创作。在近年来国内出现了大量的电视剧作品，随之而来的电视剧音乐更是层出不穷，本文以《大宅门》中的音乐为例，来发掘剧中音乐对于剧情、人物角色刻画等的紧密联系，而例如曲牌、京剧节奏等在本片中的使用更是显示了作曲家赵季平对于配乐创作的独到之处，这对于我们在今后弘扬传统文化方面有很大积极意义，证明了传统音乐也适用于年轻的电视剧配乐，将有助于提高国内作曲家们发扬传统音乐的热情，改善国内电视剧音乐创作的环境。文章在这里从京剧的基本元素入手，来阐释京剧音乐在本片内对于剧情发展的推动以及人物刻画有何重要作用，以及对未来的电视剧音乐创作我们应该从中取得的一些借鉴意义。

【关键词】《大宅门》；京剧音乐；电视剧音乐；赵季平；传统文化

在剧中赵季平采用京剧为基础来进行配乐创作。仔细观察他的作品我们能发现，他特别善于发掘剧中的民族元素来贴近剧作剧情，并且不单局限于只运用传统手法，又糅杂了很多现代的音乐风格，例如运用了京剧交响乐，京剧节奏配合剧情等等。

一、《大宅门》中的京剧音乐元素

京剧曲牌是京剧音乐中一个重要元素，在整个《大宅门》配乐中，用了很多京剧的曲牌唱段来彰显人物的性格，比如白景琦经常唱的《挑滑车》，展现出男主角豪迈的个性，白玉婷与照片结婚时出现的《柳青娘》，表现了白玉婷单恋的相思之苦，还有《双怕婆》、《战太平》等等曲牌，这些后来都成为了剧中人物的一张名片，把人物的特点用京剧的手法诉说给观众。

片中根据剧情变化，配乐锣鼓经也不停变换，例如四击头，这种京剧音乐里最重要的一种亮身段的锣鼓经被普遍的插入剧中重要人物出现的场景中。根据剧情变化的还有乐器的不同使用，比如板鼓，这个乐队中的领奏乐器此刻也起到了引导剧情的作用。其他的还有铙钹、木鱼、唢呐等等也都有各自不同的伴奏效果。

二、以《大宅门》主题曲为例来解释现代京歌的意义

《大宅门》的片尾曲是本片最为人熟知的一首歌。普通大众平时生活中很少会接触京剧，但这首京歌一经推出就受到普遍欢迎，也因为朗朗上口，有京剧的传统和现代流行音乐的旋律性而让人们喜欢。此曲不同于我们以往说的京剧，是结合了现代配器、唱法等一系列改良后的京味歌曲。

本曲为 a b a 的曲式呈现给大家。在曲首以一连串的

板鼓开始，速度为 58，曲子在这部分显得深沉大气，主要用京剧乐器京胡来伴奏，低音提琴铺底，唱法上引用了京剧的拖腔，间奏用锣鼓经代替。

这首京歌巧妙的将中西的音乐风格融合在一起，虽然不是严格意义上的京剧，但是却具有基本的京剧音乐元素，京剧的几大配器：京胡、锣鼓、铙钹等一应俱全，甚至在其中还有过门的锣鼓经，像这种京歌的曲子还有很多，例如《唱脸谱》、《卜算子咏梅》、《十五的月亮》等，这些歌曲大多采用流行歌曲的旋律感、京剧的唱腔配器等，增强了作品的时代感。所以大力发展京歌也是有利于吸引那些听惯流行歌曲的年轻人，让他们也能有意无意了解到传统音乐的魅力。时至今日，传统音乐的艺术价值日趋显现出来，而我们对于传统艺术的发掘还远没有达到应该与之匹配的高度。以昆曲为例，昆曲兴于魏良辅等人的创新，也衰于后日唱法与表现力的落后。所以传统音乐要与时代同步，获得大众的认可，这样才能获得更健康更久远的发展，而现代京歌艺术无疑是走在京剧艺术的前列。

三、赵季平配乐的作曲思维

陕北是赵季平最初的创作宝地，在与张艺谋合作《黄土地》时，他还到安塞找到了农民歌手贺玉堂。其中的安塞腰鼓表达了他对于那片土地的熟悉与热爱。

赵季平说过他创作的思维就是要打破常规，要在配器、旋律、音色等各个方面都要给人耳目一新的感觉。在拍摄《红高粱》时，赵季平打破常规地运用几十个唢呐、几只笙等一齐演奏，随着姜文的一声高喊，猛地就把大西北那种人们对生命的呼喊表现出来。这中间，赵季平采用了数种声腔的唱法，曲调也运用了打夯歌的素材，恰好表达了陕北百姓爽朗的个性。

说到《好汉歌》，其创作过程也有一些传奇色彩，因为需要表现出一百多个好汉行侠仗义狂放不羁的性格，所以赵季平经过苦思冥想，灵感闪现出自己熟悉的山东民歌旋律，再加上当地的方言，最后结合了《锯大缸》这个当地小调，使得本土味道更浓。随后这首歌曲伴着《水浒传》红遍了大江南北。包括《秋菊打官司》结合了碗碗腔等，赵季平找来了各种民间艺人与民间歌手在片中做了各种大胆的创新，也为他的创作之路锦上添花。

除此之外，他在所配乐器上也是别具一格，例如埙、唢呐、南音八、排箫、腰鼓等，可以说只要能想到的创作手法他都会尝试去用一用。这反映出赵季平对各种艺术乐器的包容，包括对多种艺术形式的精准把握不拘一格，也能看出他对传统艺术不光秉承着继承的思想，还做了很多发展改进的工作，为我国本土传统艺术注入了新鲜血液，这才是未来发展民间戏曲艺术的源泉。

四、以《大宅门》为例来阐述电视剧音乐的发展

在建国初期出现了我国最初一批电视剧，但到了文革时期这个刚刚萌芽的艺术形式毁坏殆尽。一直到了改革开放以后才开始受到国外影响，创作出国内第一批真正意义

示来指挥上手。如果是表演武打动作,还需要有踏足来指挥。比如在表演过程中,上手通过鼓点来指挥下手和空场,而空场同时也收到把式和亮子上人物行动的指挥。另外,在为唱腔伴奏时,乐队要按照舞台的变化规律进行演奏,即兴配乐,由于把式的演唱就是即兴的,所以伴奏也要与之默契配合,把式怎样唱他们就怎样拉,把式唱什么他们就拉什么。这对演奏者是一项考验,必须灵活、敏捷,还要能随机应变。

四、表演与声音结合的审美

动与静的结合、虚与实变化、形与色交融,是皮影表演的精髓所在。操纵表演是皮影戏人物造型的完整体现,通过光与影的完美结合,艺人将不同的皮影人物及故事在幕布背后操纵到前台,将皮影人物配合着不同的唱词,演绎出丰富多彩的故事。我们可以将皮影故事当作电影和动漫的前身,就算在现在也可以把它说成是“看图讲故事”。皮影“以声动人”、“以形传情”,雕刻精湛的影偶虽也有男女老少之分,也有忠奸善恶的人物形象,但由于皮影的特点,其表情一坐不变。影偶本身是没有生命的傀儡,只能供表演者把玩,供观看者欣赏。然而,加上活跃的动作,精彩的唱词,它立刻活跃于幕布之上,展现一个个鲜活的人物形象和感情变化,精湛的表演,热闹的配乐,塑造出影偶鲜活的生命。尤其是形与乐的配合,唱出了皮影人物的情感变化,也正是其丰富的情感才吸引着人们去观赏。由

此可见,形与乐的配合在影偶的塑造中起着决定性的作用。

表演者在操控过程中要把握好人物的喜怒哀乐,情节的舒缓急徐,以情入戏,以景生情,将任务曲折的生活、情感经历通过光与影在幕布上的交融娓娓道来。赋予皮影以灵魂和生命。

五、结语

俗话说得好,“三分耍,七分唱,全屏嗓子亮”。皮影艺术的精妙之处就在于动与静、实与虚、形与色的交融。皮影不只是意见牛皮裁剪的小人儿,更是由形、色、声三样融合而成的一个艺术形式,由唱念艺术、操纵表演艺术以及声腔音乐充实它,赋予它极致的美感、观赏价值与传承价值。

参考文献:

- [1] 高尚桢.皮影艺术的发展式保护[J].湖北工业大学学报,2010,(03).
- [2] 负红阳,杨军燕.皮影艺术衰落的现实思考[J].陕西教育(高教版),2011,(11).
- [3] 金海玉,姜喆.对望奎皮影戏发展现状和创新研究的思考[J].绥化学院学报,2010,(01).
- [4] 于建德,张永林.民间艺术的衰落与重塑——以皮影为例[J].东京文学,2011,(12).
- [5] 张志炎.皮影戏进校园是其传承发展的有效途径[J].中国科教创新导刊,2012,(06).

接 182 页

的电视剧,例如《蝴蝶泉边》《女儿情》等。进入九十年代,我国在经过十几年经济发展后,电视剧艺术也日趋完善,《你快回来》《问情》《千万次的问》等电视剧配乐都曾引起很大的反响。

到现在进入 21 世纪,我国已经有了电视剧创作的土壤,但不得不说的是还是存在很多的问题。一般来说,好的音乐可以带着观众进入剧情,甚至可以超出电视剧本身的价值。虽然现在各种电视剧音乐很多但很多作品的质量还是显得粗制滥造。例如《士兵突击》等电视剧配乐都涉嫌抄袭日本欧美的音乐甚至还有的直接采用国外网游的游戏背景音乐。这样的例子还有很多,其原因也不是唯一的。首先,照搬其他影视或者游戏音乐有成本上的考虑。其次,国内的音乐水平还有待于提高,包括观众对原创电视剧音乐的需求和认识还没有达到一定的高度,所以失去了观众市场,也很难激起音乐人创作的热情。最后,我们国家对于作品版权的维护意识还不足,这也极大的伤害了原创音乐的发展。

这其中还有一个重要性就是我们自己音乐的民族性,像《大宅门》这种电视剧用上民族的传统的东西,例如《水浒传》《乔家大院》等这些电视剧都很好的发扬了这种精神,所以中国的电视剧音乐有原创的基础和底蕴,对于欧美等国的现代配乐我们可以求同存异的吸收,对于本土的优势也该大力的弘扬。音画的统一是一部好的电视剧所必须的条件,作曲家对于影片的画面要有一种条件反射,像赵季平在创作时,是从剧本阶段就跟随影片进行创作,这样才能完全的把音乐融入剧情,更重要的是也应该有自

己本土的民间音乐的基础,因为我们所接触大部分影片还都是写我们这个环境内发生的事情,甚至有很多好的电视剧没有好的民族性的配乐创作来跟进,再照搬其他音乐塞入其中,观众观影时就会觉得突兀生硬,所以创作也应该符合其环境。平时多多接触这些生活化的东西,在创作的时候也才能做到潜移默化。

所以现如今我国的电视剧音乐还有待于完善,这种完善不只是量的积累而是质的提高,像赵季平这样的作曲家在我们现代的电视剧音乐创作和未来的发展中更显得弥足珍贵,他的创作思维也是值得我们学习和借鉴的无形财富。

参考文献:

- [1] 侯星海.《大宅门》主人公白景琦性格分析——兼论中国文化心理的审美化[J].陕西师范大学继续教育学报,2004,(S1).
- [2] 刘嫔丽.试评电视连续剧《大宅门》的音乐运用[J].电影评介,2008,(15).
- [3] 朱静.学贯中西 音画合一——赵季平影视音乐创作评析[J].艺术教育,2004,(06).
- [4] 马波.赵季平电影音乐创作论[J].西安音乐学院学报,2005,(03).
- [5] 和谷.音乐家赵季平[M].西安:陕西师范大学出版社,2012.
- [6] 武俊达.京剧唱腔研究[M].北京:人民音乐出版社,1995.