

首页 | 陶冶专栏 | 蒹葭专栏 | 今日视点 | 人物专栏 | 时事纵横 | 艺术人生 | 民间集锦 | 大看台 | 书画长廊 | 文化眼 | 文萃 | 民间话本 | 史海回眸 | 秘境探幽 | 畅游天下 | 文化广角 | 书林漫步 | 廿年报庆 | 书画欣赏 | 在线休闲 | 艺苑杂谭 | 戏苑百家 | 荧屏 | 都市旁白 | 连载 | 读书 | 把酒论道 | 报社人员 | 健康星空 | 聚焦 | 专题 | 投稿

当前位置 首页 >> 艺苑杂谭 >> 谈艺录 >> 浅谈戏曲音乐的戏剧化与个性化

浅谈戏曲音乐的戏剧化与个性化

作者 西安歌舞剧院 冯兵 来源 文化艺术报 发布时间 2008-04-29 浏览次数 字体 大 中 小

浅谈戏曲音乐的戏剧化与个性化

□ 西安歌舞剧院 ○ 冯兵

在改革开放大潮的推动下，传统戏曲艺术进入了全面转型的时期，出现了令人可喜的发展趋势。如艺术形式上的众多成就、艺术思想上的不断提高以及对戏曲本身特征认识的不断变化。其中，戏曲音乐的发展趋势尤为突出。

唱腔音乐的个性化

传统唱腔音乐不仅牢牢地根植于整体的板腔体、曲牌体和综合体三大音乐体系的基础之上，而且长期恪守着行为类别和情感类别的界限。这样的艺术形式虽然形成了一定的程式，但从某个角度来看，却大大地限制了表演者的审美创造和欣赏者的审美联想，并最终成为一种形式先于、大于内容与形象的符号。当戏曲的表现对象转向现实生活时，这些程式如不能顺应新的审美需求，便有被扬弃的可能。这是因为不论是人们所关心的事物，还是所熟悉的人物，大众都可根据自己的经验和情感去认识、去联想、去体验。表演者如此，欣赏者更是如此。所以，无论是音乐三大体系，还是行为类别和情感类别的表现方法，就显得越来越贫弱。唱腔音乐正是在这样的态势中，逐渐形成了个性化与板腔化的趋势。

所谓个性化，主要是指唱腔音乐设计不再拘于传统的行为和表情类别，而是从故事的时代、人物的性格特点和感情的起伏出发，赋予其突出的个性色彩。这一趋势不仅充分开掘了音乐的表现力，而且对利用音乐刻画人物的性格特点、展现人物复杂的心理状态都起到了很大的扩展作用。板腔化则是指利用音乐揭示人物感情起伏和心理状态时，不再恪守传统唱腔中情感类别的简单划分，而是力图揭示人物内心世界和感情发展由分散趋向集中的过程。

不仅板腔体剧种保持和发展着自己的趋势，曲牌体和综合体剧种也表现出了这样的变化。尤其是在许多曲牌体剧种中，一些常用的曲牌（唱腔）也开始形成了一定的板式和套路。至于近年来新形成的一些剧种，则从一开始就注意了板腔体手法的吸收和运用。

曲牌音乐的主题化与戏剧化

传统戏曲音乐中有大量的曲牌音乐被当作描写气氛、揭示背景、配合动作、连接过场的现成材料，加以广泛运用。尽管传统曲牌大都具有一定的鲜明节奏，可以表现一定的情感和气氛，但因其受原则、内容、手法等因素的限制，在传统剧目中已被淡化为简单的象征符号了。也因此，在表现现代题材时，就更显得无力了。于是，曲牌音乐的主题化与戏剧化趋势便逐渐形成了。

所谓主题化，是指原来可以大量运用曲牌定势音乐的地方，开始逐渐被一种主题及其变奏的音乐形式所取代。戏剧化则是特指那些具有提示、渲染矛盾冲突的音乐，其中既有特定人物自身的心理矛盾，也有不同人物之间的性格冲突。总之，是一种戏剧性较强的音乐。当前，不仅许多小型剧目已经注意到了这一点，大型剧目在这方面也表现得更为积极。这些剧目不仅有着鲜明的主题音乐，而且在描写气氛、揭示背景、配合动作、连接过程等方面都采用了这些手法，而在表现人物内心活动及性格冲突方面，主题化与戏剧化往往显示了更为形象、生动、鲜明和深刻的作用，从而使戏曲曲牌音乐所应有的语义性作用得到了更准确的发挥，真正成了推动剧情发展的重要手段。即使某些地方仍然沿用了传统的曲牌音乐，也大都在密切配合剧情的前提下，成功地进行了变化、发展。这些音乐因其鲜明的时代性、生动的个性和准确、深刻的表现力，使得表演者和欣赏者都能因其贴近生活、内涵丰富而激发自己的艺术创造和艺术联想。当然，曲牌音乐的主题化与戏剧化不是对传统曲牌的一味抛弃，也不是信手抓取几首流行音乐作为时尚的标签。相反，不仅所有的描写、揭示、配合、连接音乐在戏曲艺术的本质特征上都直接来源于传统戏曲音乐的曲牌运用原则和规律，而且在具体素材和艺术手法上，也都与传统的曲牌音乐有着传承、发展的关系。

乐队建制主体化与配器手法协奏化

戏曲乐队的建制与如何发挥其作用、如何保持发扬戏曲音乐的风格特点亦是一个新的课题。经过多年的探索实践，戏曲音乐积累了乐队建制主体化与配器手法协奏化的经验，并已成为一种趋势。

传统的戏曲乐队因受重唱腔、轻伴奏等条件的限制，形成了少而精的组织形式。这种形式与传统戏曲是相符的，但面对人们所熟悉的现代人物、现代题材，这种形式便远远不能适应了。乐队建制主体化是在经历了土洋之争和多年探索实践之后逐渐确定下来的形式。它既保留了必不可少的传统主奏乐器，又吸收了必要的其他乐器；既保持了戏曲音乐的传统风格，又大大地开阔了音乐的表现力，是一种非常有效而又切实可行的建制形式。为了发挥乐队的表现能力、保持音乐的风格特点，配器手法以协奏为主的乐队技法便应运而生。这种手法不仅升华了戏曲音乐，也满足了广大观众欣赏水平提高的需要。

音乐结构整体化

上世纪50年代以后，戏曲艺术必须面对新的对象，因此出现了“音乐设计”、“唱腔设计”之类的分工。但在很长的时间里，所谓“设计”，实际上只不过是依照唱词和场景安排沿用传统的唱腔与曲牌。这样一来，戏曲艺术中各种艺术本应在相互适应的前提下取得规范的本质规律，现在倒成了在规范的前提下互相制约的清规戒律，曾经以其生动的表现力促进戏曲发展的程式逐渐成了限制戏曲发展的桎梏。

近年来，随着唱腔音乐、曲牌音乐、乐队建制和配器手法的进一步发展，音乐结构的整体化也取得了一定的成就。音乐结构的整体化，是指音乐不能只停留在被动的、简单配合的层次上，而是要体现剧本的整体结构，并将剧本所蕴含的情境，通过完整的音乐节奏予以物化，用音乐语言有组织、有层次地表现出来。这种音乐结构和语言，不仅启发、引导着表演者的审美创造，也启发、引导着欣赏者的审美联想，这种根据剧本的整体要求而设计音乐的手段，不仅是“音乐设计”的完整体现，也是戏曲音乐发展的趋势。这种新的趋势必将推动戏曲音乐的发展，使戏曲艺术焕发出时代的青春光彩。

编辑：张荣 亦文

责任编辑 whysb

 发表评论 打印本文 推荐本文 加入收藏 返回顶部 关闭窗口

- [上一篇](#)：[\[图文\] 世俗生活看鲁敏](#)
- [下一篇](#)：[赏析传统琵琶古曲《十面埋伏》](#)

最新文章

- 赏析传统琵琶古曲《十面埋伏》
- 浅谈戏曲音乐的戏剧化与个性化
- 论中国古典舞身韵的形神劲律
- 浅谈二胡的艺术魅力
- 汉茂陵霍去病墓石刻艺术赏析
- 谈东方舞蹈中的“三道弯”
- 冯兵：浅谈大提琴演奏右手运弓及发音问题
- 白秩绪：浅谈豫剧板式

推荐文章

热点文章

- 雷萍：如何掌握正确的歌唱方法
- 刘帆：浅谈公共艺术
- 武永玲：浅谈歌唱艺术的再创造
- 雷萍：浅论声乐艺术的情感魅力
- 李铁：试论双簧管演奏中的呼吸
- 姚建伟：试论二胡演奏的艺术表现力和感染力
- 白秩绪：浅谈笙的演奏技巧
- 白秩绪：浅谈豫剧板式

©2005 文化艺术报 版权所有 访问量:

Power by **phpcms 2.2**