

传统戏剧音乐的当代嬗变和歌剧化戏曲音乐的形成及特征

何婷

盐城师范学院音乐学院 江苏盐城 224002

【摘要】 我国上下五千年历史文化具有千奇百怪的多样性，其中堪称为国粹，具有古典气息的戏曲音乐更是久负盛名。不过，随着时间的推移，它已经蜕变成了更好被大众领悟的歌剧化音乐；它的形成可以追溯到上世纪那个风雨飘摇的年代，而如今，它总算历经千锤百炼，从当初的利刃变成了现在让人着迷的古物。歌剧化音乐的未来是多元化发展战略所赋予的，并且还赋予了它极具代表性的多个特征。它将是美好而又闪耀的，让我们共同期待。

【关键词】 传统戏曲音乐；歌剧化戏曲音乐；特征与形成

戏曲是什么？是举手投足间表述故事。当这个世界进入新的时期，我国戏曲也与时俱进，紧随脚步，进入了新的章程。它发生了变异，创作的思维想法以及技巧，甚至是曲调的构成都发生了翻天覆地的变化。这是十分不可思议的，但真正让人震撼的当属歌剧化戏曲音乐究竟是如何由传统戏曲音乐一步一步地蜕变而成。通常情况下的变革、衍生，都是万变不离其宗，歌剧化音乐虽也是如此，但它更像是一种崭新的戏曲音乐，所以把它与传统的戏曲音乐混为一谈是错上加错；它的诞生就是我国戏曲和戏曲音乐跨入新世界的标志。

一、迫使传统戏曲音乐转变的多方面因素

峰回路转，首先，我们要明白到底什么是戏曲？是单的歌舞表演么？不，它是一种对我国有重大意义的民间艺术，它所蕴含的文化是不可估量的；它的鼎盛时期有如群星璀璨，那么具有如此风光的传统戏曲音乐究竟为什么要转型呢？

1. 法规的改变

在曾经的那个年代，许多演员都是将作曲家的佳作修改后，直接投入到戏曲演出之中，优秀的曲风及演员绘声绘色地表演是传统戏曲音乐在当初风光无限的原因之一。但随着《知识产权保护法》的诞生，这种人人爱之的潜规则被打破了，在没有得到作曲家，即原作者的允许时，演员是不能私自修改的，倘若修改便是在挑战法律；况且，作者因为这一法规的诞生，也知道了自己的应有权利，知道了自己的作品可以不是公共财产，知道了进行保护。所以慢慢的，这种风俗变成了人人得而诛之的事。最为影响传统戏曲音乐的是，因为这一铁的规则，演员的主导地位，依靠演员来进行发展的模式也渐渐飘散。

2. 总体构造的改变

任何的事物都需要有他的基本结构，基本布局，这关系到戏曲音乐能否以健康的状况进行发展，这极其考验管理能力。在上世纪新中国成立时期，因为多方面因素民间的戏班渐渐消失在了大众的视野，具体原因，在这里不做赘述。慢慢的稳定下来后，不同以往的民间戏曲班才重新出现，将那段陷入低迷的戏曲音乐拉出了深渊，让它得以复兴。由此，那些深受大众喜爱，却濒临消亡的经典剧目再次呈现在公众面前，为公众带来了欢声笑语。可以见得，在我国戏曲音乐的发展下，民间戏曲社团具有的地位不可估量。

3. 表演体系的改变

因为艺术体系的变化，演员的重要程度开始急速下降，曾经演员要负责诸多事务，譬如剧本的选择、剧本的编写、灯光的调度、灯光的具体安排、剧目的导演一概等等，甚至还有戏班的经济开销，这些都是演员要负责的，身兼数职，放到现在，其压力是常人不敢

想象的。演员的主导地位又一次发生改变，戏曲班里众多职位的诞生瓜分了演员的权力，他变得只需要根据剧本来进行表述，听从导演的安排，大到动作小到表情，用心演好每一出戏。可以说，若是抛除演员的嗓音与身材，虽然没到一文不值的地步，但和往常相比也是判若云泥。以演员为首的表演体系由此彻底覆灭。

4. 唱调的改变

唱调可以说是戏曲音乐的灵魂，但纵然如此，传统戏曲音乐的灵魂所在也发生了变化。它变得开始歌曲化了，其中最为凸显的剧种当属曲牌体，这个剧种多数的唱调在上世纪50年代左右就已经完成了歌曲化的改变，但那还并不怎么彻底，进入具有特色社会主义的新时期之后，唱调的歌曲化才是真正的切树倒根。

曲牌体剧种的唱调正如其名，唱词也是有一套规则的，但那个时期的曲牌体唱词再也没有顺从那套规则，反而想要另辟蹊径，但失去了面条的汤面还怎么能叫汤面？如果往坏了说，这或许就是在自取灭亡。曲牌体唱腔的被丢弃、消失令人惋惜。

总而言之，新中国成立后，传统的戏曲音乐发生的变化是十分磅礴的，给人的惊讶也不可言喻。它在渐渐地向西方的歌剧靠拢，也就是传统戏曲开始越来越像歌剧，但它的本质，依旧还是我国的戏曲音乐。

二、歌剧化戏曲音乐的成型

从某种角度上来说，传统戏曲音乐的转变等同于戏曲音乐歌剧化的具体成型，但它们其实也是两个不一样的方面，前者是我国戏曲音乐令人震撼的莫大变化，后者则是一种结果。

传统戏曲音乐有两种不同的性质，或者也可以说是两种音乐，第一是上世纪40年代前期，以演员为主导地位的传统体系，第二个则是从演员主导地位结束到改革开放前的这段时期的传统戏曲音乐。至于以作曲家创作为根本的传播形式，姑且算作第三种。

而第三种戏曲音乐的成型，应当是经历了以下阶段。

1. 上世纪，即1945年左右到文革前

歌剧化戏曲音乐就是在这个时间段开始进行组建的，而这个起始日期，多半都公认为以两大名家投身于戏曲创作的年份为标志，二位老先生曾学习了西方作曲方法，并且，他们二人是这些经过熏陶的人中率先参与进戏曲音乐的创作之中的。至此，他们开创了作曲家加入到戏曲音乐创作的先河，也即为歌剧化戏曲音乐创作的开山鼻祖。

到了这里，因受二位老先生的影响，许多此专业，学习过西方作曲并顺利结业的学生以及那些戏曲爱好者，也先后加入到了戏曲创作之中，为歌剧化戏曲音乐的成型做出了巨大的贡献，这在我国

的戏曲历史文化中具有重大意义。

2. 处于文革时期的歌剧化戏曲音乐

这个阶段对于歌剧化戏曲音乐更像是一段过渡期，歌剧化戏曲音乐在这个阶段产生的发展较为平淡，但值得一提的是，“样板戏”中出现的音乐在各个方面与传统的戏曲音乐相比可谓是大相径庭，譬如创作的思想、风格以及技巧，由此可见，我国戏曲音乐的创作理念发生变化已经是板上钉钉的事情。

3. 我国新时期至今的歌剧化戏曲音乐

这个阶段是歌剧化戏曲音乐大体旺盛的时期，这时候的戏曲音乐作曲多半已经由第二代的作曲家负责创作，而这个第二代，也就是前文提到的学习过西方作曲并顺利结业的学生们，时至今日，他们已经我国戏曲音乐作曲方面的坚固力量，但他们当初可是没少被石头绊倒，若非当时的中国社会经济环境非常安定，且有了前人所积累的经验，帮他们打下的基础，想必他们在这条道路上会走的更加艰辛。

歌剧化戏曲音乐气势如虹，在那个年代十分盛行，这意味着我国传统戏曲音乐已经完全转变为歌剧化戏曲音乐，并且这种风格带有奇妙色彩的音乐形式还非常受欢迎。但好景不长，戏曲的发展无比坎坷，没过多久，歌剧化戏曲音乐突然变成了墙角的窝窝头，没有人再愿意去观赏，这是戏曲的又一次劫难，作曲家们也因此陷入了迷茫，甚至很多戏曲艺术团体开始解散，另谋生路。但也有很多人不愿放弃，冥思苦想，将实践与之结合，发现契机就在于曲子的创作，所以这个重担落在了作曲家身上；他们开始了尝试，甚至连唱腔都由作曲家来进行设计，可石沉大海，他们发现戏曲音乐竟然渐渐沦落成为了作曲家手中没有生命的作品，因为演员只是刻板地将作曲家的风格唱出，完全失去了戏曲本身的灵活百变。纵然如此，他们仍不气馁，另寻他法，思考出了新的创作模式，完美契合了观众的审美。

新的创作模式十分多样化，新式技巧等现在仍有作曲家在沿用，而那些传统戏曲的创作方法则被作曲家们放弃了。总而言之，这些变化对于戏曲音乐的进步拥有很大的作用，中西结合的手法至今更是依旧昌盛，仍被人们认可。

而到了21世纪，戏曲音乐的环境更是得到了明显的改善，各种奖项、大型赛事层出不穷，由此，作曲家们备受鼓舞。话说回来，那个时期对我们来说是我们的新时期，是一个非常安稳的新环境，那对于戏曲来说，那个时代完全就是戏曲音乐转型从而走出的蜿蜒道路。

参考文献

- [1] 周来达. 新时期城市化进程中的戏曲音乐创新研究 [C]// 中华艺术论丛 (第10辑). (上海): 同济大学出版社, 2011:37-58.
- [2] 周来达. 作曲包揽制、非繁衍性传播与中国戏曲声乐的太監化 [J]. 南京艺术学院学报 (音乐与表演), 2008(3):45-53.
- [3] 周来达. 对当代戏曲音乐创作机制若干问题的思考 [J]. 音乐研究, 2010(1):29-41.
- [4] 原丽红. 中国歌剧与戏曲音乐创演关系之研究 [D]. 山西师范大学, 2014.
- [5] 周来达. 传统戏曲音乐的当代嬗变和歌剧化戏曲音乐的形成及特征 [J]. 浙江艺术职业学院学报, 2013.
- [6] 郭汉城. 当代戏曲发展轨迹 [M]. 文化艺术出版社, 2008.
- [7] 武俊达. 戏曲音乐概论 [M]. 文化艺术出版社, 1999.
- [8] 张庚, 郭汉城. 中国戏曲通史 [M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1992.

三、浅谈歌剧化戏曲音乐的特点

歌剧化戏曲音乐经过了这么久的成长历程，早已有了自己独特的鲜明特征。

1. 它具有专利性

曾几何时，戏曲音乐作品的所有权并不是仅仅属于作曲家的，它对于公众而言，完全是一种公共财产，谁都可以使用它，但没有人可以拥有它。从毫无所有权的概念，到懂得保护自己的应有权利，对作曲家的权益进行了保障，从人们都可以进行的创作到仅个体才能够运行，这是一个质的飞跃。

2. 它具有中西结合创作技巧与思想

西方音乐的华美与我国的戏曲本质相融合，这从根本上改变了我国戏曲音乐，是一个了不起的尝试。

3. 极强的娱乐性

戏曲本身就是一种娱乐，它多半是人们的茶余饭谈。不过作曲家乃至演员，却不能把它当成一项娱乐活动，因为这种娱乐性很有可能害了自己，戏曲延续至今，它绝不单单是娱乐。

4. 繁衍传播

漫长的时光中，我国的戏曲音乐历经了三种传播变化，现如今依旧是技术传播占领了主位。但目前的传播方式却并没有使戏曲文化得到增强，反而正在逐步地缩减。因为在上台演出时。演员的一切行为都宛如复制粘贴一般，二次创作的可能性早已灰飞烟灭，所以，这种传播方式并不能提高戏曲的传播功效，所以将自然传播与非自然传播融会贯通才是极好的。

这些都是戏曲的显著特征，当然，能通过时间考验的戏曲音乐远不止这四点特征，但从这几项中，可以发现传统戏曲音乐发生的根本性变化。

四、结语

总而言之，传统戏曲音乐发生的变化不禁让人咂舌，而在前辈们的汗水中，歌剧化音乐正在持续性发展，未来让人期待。时光的摧残下，有很多人都认为传统戏曲音乐应当被舍弃，从而人们才有更多的精力来关切歌剧化戏曲音乐，但三种戏曲音乐也可谓相辅相成，刨除哪一个对我国戏曲音乐来说都是绝大的损失。期望三种戏曲音乐能够和谐发展，坚决实施多元化战略，让三种戏曲音乐更上一层楼。