

论京剧中传统音乐文化的交往、交流、交融

王皓玮

西北民族大学, 甘肃兰州, 730030;

摘要: 京剧, 作为中国传统戏曲艺术的代表, 其音乐文化在历史长河中展现了丰富的交往、交流与交融现象。本文旨在探讨京剧音乐文化的形成与发展, 分析其在不同历史阶段与地域、民族音乐的互动, 以及与西方音乐和现代流行音乐的交融过程。京剧音乐起源于明清时期, 融合了汉、满等多民族音乐元素, 形成了独特的艺术风格。在地域性特征上, 京剧音乐在不同地区展现出多样化的风格, 这是文化交往的直接体现。京剧音乐文化的交往、交流、交融不仅有助于传统文化的传承与发展, 也对现代音乐文化产生了深远影响, 并为国际文化交流做出了贡献。在全球化背景下, 京剧音乐文化的传承与发展对于促进文化交流、增进文化理解具有重要意义。

关键词: 京剧; 传统音乐; 文化交往; 文化交流; 文化交融

DOI: 10.64216/3104-9672.25.04.034

1 京剧音乐文化的交往

1.1 京剧音乐的起源与发展

伴随着昆曲的衰落, 花部地方戏曲蓬勃发展。1790年, 为给乾隆皇帝祝贺寿辰, 全国各地戏曲班社受邀纷纷进京演出。由此带来的四大徽班(三庆班、四喜班、和春班、春台班)陆续进京扎根落脚事件, 这被视为京剧诞生的重要标志。徽班艺人把徽调、昆曲等戏曲声腔带入北京, 后与北上的汉调艺人搭档演出, 促进了徽调与汉调的结合, 并吸收了其他剧种的特点, 最终形成了京剧。京剧音乐的发展体现在丰富旋律、拓宽音域、发展反调、发展音乐的结构方式、发展器乐及语言的音乐化等方面。早期京剧唱腔定调高、音域窄、旋律平直, 但随着谭鑫培等人的改革, 唱腔变得更加自然松弛、游刃有余, 拓宽了唱腔音域、发展了旋律。京剧皮黄声腔在旋律发展中, 逐步完善了板式结构, 如反西皮发展了二六, 二黄中慢板发展了快三眼等。京剧音乐的伴奏乐器也经历了从京胡+三弦, 到京胡+月琴+三弦, 再到京胡+京二胡+月琴+三弦的丰富演进过程。京胡作为京剧音乐的灵魂, 由胡琴改制而成, 其独特的音色和演奏技巧, 为京剧音乐的风格统一和发展起到了关键作用。京剧音乐在继承与融合的反复实践中, 形成了艺术的独特性, 并在近现代中国戏剧史上发出了转折的时代先声。

1.2 京剧音乐的地域性特征

(1) 融合各地特色: 京剧音乐是在各地地方戏进京后, 融合汉剧、徽调等剧种的基础上, 加上京音演化而形成的。这种融合体现了京剧音乐的地域性, 它不仅是北京的地方艺术, 也是全国各地戏曲艺术的集大成者。

(2) 声腔特点: 京剧唱腔主要有这几种: 一是西

皮, 即节奏明快, 旋律起伏较大, 表现力强, 如《空城计》中的“城楼会”; 二是二黄, 即唱腔节奏较慢, 旋律平稳, 如《捉放曹》中的“宿店”; 三是四平调, 即一种较为平稳、舒缓的唱腔, 四平调适于表达深沉、抒情的情感, 以此表现主人公深切的悲愤和内心的挣扎; 四是慢板, 即一种节奏较慢的唱腔, 如在《智取威虎山》这部京剧中, 慢板是一种常见的唱腔, 用于表现人物的内心情感、抒情或者沉思; 五是流水板, 即一种节奏流畅、旋律优美的唱腔, 如《沙家浜》中的“智斗”; 六是吹腔, 即一种以吹管乐器伴奏的唱腔, 如《赵氏孤儿》中的“赵氏孤儿”。

(3) 乐器使用: 京剧伴奏中使用的乐器如京胡、三弦等, 也体现了地域性特征。京胡音质清脆、高亢, 是京剧音乐的典型乐器之一。三弦的使用则根据地域不同有所区别, 大三弦多用于北方地区, 体现出浓郁的北方特色; 而小三弦则多见于南方地区, 体现出南方独有的温婉之感。

(4) 音乐风格: 京剧音乐融合了中国传统音乐的元素, 旋律婉转悠扬, 富有韵味。它的旋律与唱腔相辅相成, 使观众在听觉上得到更加丰富和深入的体验。

(5) 京腔京韵: 京剧音乐中的“京腔京韵”是其地域性特征的直接体现, 无论是在剧中的背景音乐还是人物念白、唱腔中都饱含着京腔京韵, 尤其是片尾主题曲更是如歌似戏, 充分展示和呈现了浓郁民族化的特色。

京剧音乐的地域性特征不仅体现在其融合各地戏曲艺术的特色上, 还体现在其独特的声腔、乐器使用以及音乐风格上, 这些都是京剧作为中国传统戏曲艺术的重要组成部分。

2 京剧音乐文化的交流

2.1 京剧音乐与其他戏曲音乐的交流

京剧音乐与其他戏曲音乐之间的交流是中国文化交融的一个生动体现。京剧在形成过程中,吸收了昆曲、秦腔等多种地方戏曲音乐的精华,形成了自己独特的“西皮二黄”声腔体系。这种融合不仅丰富了京剧音乐的表现力,也促进了不同戏曲音乐之间的交流与发展。京剧音乐的地域性特征,如京腔京韵,使其在与其他戏曲音乐的交流中具有辨识度。京剧音乐的“板腔体”结构,相较于“曲牌体”,更加灵活多变,为艺术家提供了广阔的创作空间。这种结构上的优势使得京剧音乐能够更好地与其他戏曲音乐进行融合与创新。在现代,京剧音乐与其他戏曲音乐的交流更加频繁。例如,京剧音乐在新编剧目中呈现出民乐队、中西混编乐队、管弦乐队、电子乐队等不同乐队编配形式,展现出京剧音乐创作和演奏更加多元化的格局。这种多元化不仅体现在京剧音乐内部的发展,也体现在与其他戏曲音乐的交流与合作上。京剧音乐与其他戏曲音乐之间的交流是一个双向互动的过程,既包括京剧音乐对其他戏曲音乐的吸收与融合,也包括京剧音乐对其他戏曲音乐的影响与启发。这种交流促进了中国戏曲音乐的多样性和丰富性,是中国戏曲文化的重要组成部分。

2.2 京剧音乐与民间音乐的交流

京剧音乐与民间音乐的交流是中华文化交融的一个缩影。京剧音乐的形成本身就是各地民间音乐汇聚的结果。它吸收了昆曲、秦腔、汉调等多种地方戏曲音乐的精华,形成了独具特色的京剧音乐体系。京剧音乐中的唱腔、念白、伴奏和曲牌,都体现了中国民族音乐的荟萃与融合,极富民族韵味。京剧音乐在发展过程中,不断吸收民间音乐元素,如在现代京剧《红灯记》中,糜金群首创以鼓板、手势指挥中西混合大型乐队,实现了京剧音乐的又一次创新。这种创新不仅丰富了京剧音乐的表现力,也促进了京剧音乐与民间音乐的进一步交流。

京剧音乐的“京剧化”创新,是京剧器乐曲牌适应需要的重要手法。无论是胡琴套子,还是唢呐、笛子吹奏,都根据京剧风格加以变异,体现了浓郁的京剧韵味。这种“京剧化”的变革创新,实际上就是改编再创作,属于音乐创作的范畴,使得京剧音乐能够更好地融入民间音乐元素。

3 京剧音乐文化的交融

3.1 京剧音乐与西方音乐的交融

京剧音乐与西方音乐的交融体现了中西文化的交流与融合。京剧作为中国传统戏曲的代表,其音乐体系

以西皮、二黄为主,具有浓郁的民族特色。而西方音乐则以和声、旋律、节奏的协调发展为特点,表现了欧洲文化的深厚底蕴。两者的交融主要体现在以下几个方面:

(1) 音乐元素的融合:京剧音乐在保持传统的基础上,开始吸收西方音乐元素,如在舞美设计、编剧上的创新,以及在表演技巧上的借鉴。这种融合使得京剧在保留传统特色的同时,也能与现代观众产生共鸣。

(2) 艺术风格的借鉴:西方音乐剧也开始借鉴京剧的表演形式和艺术风格,将京剧的唱腔和舞台效果融入到自己的作品中,使得西方音乐剧在呈现多元文化的同时,也更加丰富和深化了艺术表达。

(3) 交响乐与京剧的结合:在一些现代京剧作品中,尝试将京剧与西方交响乐相结合,如《京城大运河》实现了京剧艺术与西方交响乐相融合的有益探索。这种结合不仅为京剧音乐注入了新的艺术能量,也为西方交响乐带来了新的表现形式。

(4) 文化交流的促进:京剧音乐与西方音乐的交融,促进了不同文化之间的交流和理解。通过音乐这一超越文化的语言,中西文化得以在艺术的平台上相遇和对话。

(5) 创新与发展:20世纪西方音乐的特点之一就是实验与创新,这种精神也影响了京剧音乐的发展。京剧音乐在继承传统的同时,也在不断尝试新的表现形式和创作手法,以适应时代的发展和观众的需求。

京剧音乐与西方音乐的交融不仅是艺术形式上的融合,更是文化交流与创新的体现,这种交融使得两种音乐文化得以相互借鉴、相互丰富,共同发展。

3.2 京剧音乐与现代流行音乐的交融

京剧音乐与现代流行音乐的交融体现了传统艺术与现代文化的碰撞与融合。这种交融主要表现在以下几个方面:

(1) 创新融合:京剧音乐在保留传统西皮、二黄等唱腔的基础上,开始融入现代流行音乐元素,如流行摇滚乐。这种融合不仅使京剧音乐更加丰富多彩,也使其更易于被现代观众接受。

(2) 流行歌曲的京剧化:一些流行歌曲借鉴京剧唱腔和旋律,如《说唱脸谱》,将传统戏曲元素巧妙地融入到歌曲中,使整首歌听起来琅琅上口,亦歌亦戏。

(3) 现代流行音乐的京剧元素:现代流行音乐中,一些作品开始尝试加入京剧元素,如王力宏的《花田错》,将R&B与京剧唱腔巧妙结合,创造出独特的音乐风格。

(4) 音乐风格的多样性:京剧音乐与现代流行音乐的交融,丰富了音乐风格的多样性。京剧音乐的华美悠扬与流行音乐的简洁流畅相结合,形成了新的音乐风

格。

(5) 文化交流的桥梁：音乐作为文化交流的重要桥梁，京剧音乐与现代流行音乐的交融促进了不同文化间的相互理解和尊重。

(6) 传统与现代的结合：京剧音乐与现代流行音乐的结合，不仅是艺术形式上的融合，更是文化交流与创新的体现，这种交融使得两种音乐文化得以相互借鉴、相互丰富，共同发展。

京剧音乐与现代流行音乐的交融展现了中国传统艺术与现代流行文化的互动，为音乐的创新发展提供了新的可能性和方向。

4 京剧音乐文化交往、交流、交融的意义

4.1 对传统文化的传承与发展

京剧音乐对传统文化的传承与发展具有重要意义。首先，京剧音乐是中国传统文化的重要组成部分，它不仅代表了中国传统音乐艺术的高度，还体现了中华文化的丰富性和独特性。京剧音乐融合了多种地方戏剧音乐，形成了自己独有的“西皮二黄”声腔体系，这一体系的形成标志着从昆剧与弋腔的“曲牌体”转换为“板腔体”，增强了音乐的戏剧功能。

京剧音乐的发展过程中，京胡等乐器的使用与历史上各民族文化互鉴融通密切相关，作为中华传统文化大融合的载体，京剧音乐凝结着对中华文化的高度认同，是中华文化多元一体的生动例证。京剧音乐的传承与发展，不仅是艺术形式的保护，更是对中华民族活态文化基因的延续。

在新时代背景下，京剧音乐面临着传承的挑战，但同时也迎来了新的发展机遇。通过新媒体、新技术的加持，京剧艺术获得了传承与发展的新途径，使得这一传统艺术形式能够适应时代的发展，服务人民的精神文化需求。通过不断的创新与实践，京剧音乐将继续在传统文化的传承与发展中发挥其独特的价值和魅力。

4.2 对现代音乐文化的影响

京剧音乐对现代音乐文化的影响是多方面的，它不仅丰富了现代音乐的表现形式，还促进了传统艺术与现代审美的融合。首先，京剧音乐的元素被广泛应用于现代流行音乐中，如乐器的使用、唱腔的融入以及曲牌的借鉴。例如，现代流行歌曲中融入了京剧中的月琴、京胡等传统乐器，这些乐器的独特音色为现代音乐增添了新的听觉体验。同时，京剧的唱腔也被现代歌手所采用，如《新贵妃醉酒》中参照京剧旦角的唱腔，运用“戏

腔韵味”的表现方式，形成了京剧元素与现代音乐的融合创新。京剧音乐的融入使得现代流行音乐更加多元化，同时也让京剧这一国粹得以在现代社会中传承和发展。例如，《北京一夜》、《盖世英雄》等歌曲将京剧唱腔与流行音乐完美结合，使整首歌听起来琅琅上口，亦歌亦戏，这样的作品不仅展现了现代流行音乐的魅力，还融入了京剧这一国粹的韵味，为我们带来了丰富的音乐享受。京剧音乐对现代音乐文化的影响是深远的，它不仅为现代音乐提供了新的创作素材和灵感，还促进了传统文化与现代文化的交流与融合，使得京剧艺术在现代社会中焕发出新的生命力。

5 结论

京剧音乐文化作为中国传统音乐文化的重要组成部分，其在交往、交流与交融中展现出的独特魅力和深远影响不容忽视。京剧音乐的发展历程充分体现了中国文化的包容性和开放性，它不仅吸收了多民族的音乐元素，而且在与西方音乐和现代流行音乐的交融中不断创新，展现出强大的生命力。这种文化的互动不仅丰富了京剧音乐的表现力，也为传统文化的传承与发展注入了新的活力。京剧音乐文化的交融对现代音乐文化产生了积极影响，它为现代音乐创作提供了丰富的素材和灵感，同时也促进了国际文化交流，增强了世界对中国传统音乐文化的认识和理解。在全球化的大背景下，京剧音乐文化的传承与发展显得尤为重要，它不仅有助于保护和弘扬传统文化，也是促进不同文化之间相互理解和尊重的重要桥梁。综上所述，京剧音乐文化的交往、交流、交融是中国文化多样性和包容性的体现，对于推动文化的发展和国际交流具有不可替代的作用。未来，我们应继续探索京剧音乐文化在新时代的传承与发展路径，使其在全球化的浪潮中绽放更加璀璨的光芒。

参考文献

- [1] 张婷婷. 加强交流促进戏剧文化繁荣发展[N]. 桂林日报, 2024-10-27(003). DOI: 10.28272/n.cnki.nglrb.2024.002085.
- [2] 陶婷. 新时期京剧艺术创新发展态势的特征分析[J]. 喜剧世界(下半月), 2024, (11): 22-24.
- [3] 刘景艳, 孙玮琪. 梅兰芳京剧艺术的世界传播研究[J]. 四川戏剧, 2024, (10): 23-27.
- [4] 张俊江. 新时代下京剧艺术的传承与发展[J]. 魅力湖南, 2024, (02): 6-8.
- [5] 王东. 京剧表演的特点及艺术影响分析[J]. 剧影月报, 2023, (06): 66-67.