

妈祖题材舞剧作品音乐的艺术特征研究*

陈美静

(莆田学院 音乐学院, 福建 莆田 351100)

【摘要】以妈祖题材及妈祖精神为创作主线、以舞蹈为主体,借助戏剧、音乐、文学、灯光、舞台、美术等手段来表现的大型舞剧作品,通过舞剧音乐在选材创作、表现手法内容、情境表达及音乐配器等方面来讨论妈祖舞剧音乐呈现出的艺术特征,加深人们对现代妈祖舞剧音乐全方位的认识。

【关键词】妈祖;舞剧;音乐;特征

【中图分类号】J607 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1891(2014)02-0106-05

妈祖又称天妃、天后、天上圣母,尊为海上女神,因妈祖生平德高望重,救苦救难,造福百姓,护国庇民,得到了亿万人的信仰和尊崇。21世纪以来,具有妈祖人文象征的音乐作品在话剧、歌剧、舞剧、戏剧等舞台艺术领域中均有涉足并得到较大的发展。尤其近十年来艺术创作者将妈祖神话、传说故事以舞蹈艺术为载体,运用传统与现代音乐有机结合、现代科技创新手段编创出各种大型舞剧、舞乐作品的出现,代表着妈祖题材在舞蹈领域创作的相对成熟。舞剧、舞乐作品以多视觉舞台艺术形式来传扬妈祖事迹、诠释妈祖音乐文化,弘扬妈祖人文精神,让更多现代人了解妈祖文化与精神内涵,具有一定的价值意义。目前学术界中对妈祖题材的舞剧作品多从舞蹈及文学角度进行介绍与评述,涉及有关妈祖舞剧音乐方面研究的论文寥寥无几,这正是研究的价值所在。妈祖剧中舞蹈的灵动柔美离不开生动音乐的衬托,音乐与舞蹈就如鱼水相亲、水乳交融,以相异的艺术维度却共同呈现出妈祖舞剧的思想内核。本文将从妈祖题材舞剧、舞乐作品中音乐入手,对作品音乐选材、创作、表现手法、内容及配器等方面进行艺术特征分析,加深人们对现代妈祖舞剧音乐全方位的认识。

1 大型妈祖题材舞剧、舞乐主要作品简介

大型妈祖题材舞剧、舞乐主要作品有:(1)1994年天津歌剧院天慈歌舞团创作演出的以妈祖故事、祭祀妈祖为题材,融音乐、舞蹈、舞美为一体的大型舞乐作品《妈祖》,颂扬了妈祖和妈祖文化,表达华夏子孙同根同源、同宗同脉的民族亲情;(2)2000年南京军区前线文工团创作演出的大型舞剧作品《妈祖》,为我们成功地塑造了一位“海上保护神”的感人形象。作品一经问世就好评如潮,称其“是一场

具有国际水准的演出,是迄今为止有关妈祖的最好表演”^[1],曾荣获中国舞蹈荷花奖金奖等各种奖项;(3)两岸妈祖题材舞剧作品第一次合作由台湾樊洁兮舞团与中央民族大学舞蹈学院创作演出的现代舞剧《妈祖林默娘》,于2009年8月在台北演出。全剧共分5幕,打造的是一个现代的林默娘,述说了林默娘战胜恶灵、成仙的过程。以上同题材的妈祖舞剧作品在舞种语汇的表达、舞蹈表现形式、技术处理及剧情内容上有一定的差异性,但在音乐选材、创作、音乐表现手法与内容、配器上表现出一定的特性,不仅有异曲同工之妙,却又呈现出不一样的审美追求与艺术效果。

2 妈祖题材舞剧、舞乐作品音乐艺术特征

2.1 音乐选材与创作基于地方与现代音乐特质

在妈祖舞剧作品中,舞蹈编导与作曲家在编写“音乐长度表”中向作曲家提出了音乐性质、情绪、各舞段音乐长度的具体要求,作曲者在音乐创作前要对妈祖人物、故事内涵及其语汇充分理解;音乐选材上、创作中既要考虑妈祖文化的传统性、民俗性、地方性,又要能更好地适应当前的时代语境,满足现代人审美观及欣赏口味,融音乐的民族性、世界性、传统性与现代性为一体的创作,用大家都可以听懂的音乐语言进行创作来达到妈祖音乐文化艺术的传播效能。

2.1.1 音乐选材的地方性

妈祖肇灵于福建莆田湄洲,“妈祖文化”属于区域文化现象,在以音乐表现舞蹈中民俗、祭祀和系列仪式活动内容中,基于地方音乐的考虑,当地人喜闻乐见的莆仙音乐自然成为首选。植根于文献名邦沃土的莆仙音乐,不仅有“大曲三百六,小曲七百二”,锣鼓经千余段的戏曲音乐,还蕴藏极有个性

收稿日期:2014-02-01

*基金项目:福建省教育厅社会科学研究A类“闽台妈祖音乐及发展趋势研究”项目(项目编号:2013JA13279S);莆田学院社科项目(项目编号:2013018)。

作者简介:陈美静(1979-),女,福建仙游人,讲师,硕士,研究方向:中国音乐史学。

特色的俚歌、十音、八乐、大鼓吹、佛教道教三教音乐、车鼓等多种类的民间民俗音乐。舞剧作曲者在音乐选材创作上尽可能地保留妈祖故乡地方传统音乐原有的风格和韵味,直接引用莆仙地方音乐进入作品创作中,浑然天成去雕饰,体现出妈祖故乡音乐的古朴与清新;也有借鉴莆仙地方民间音调,运用变形、变奏、延展以及节奏、节拍的放宽、压缩;音色、音区叠置与交织改编成舞剧音乐主题,一定程度上将原型的信息带入创作的变形之中,以电子音乐作为配器,呈现一种别致典雅但不失时代气息的音乐风格。如:前线歌舞团创作演出的大型舞蹈诗《妈祖》,全剧采用篇章式的结构方式,共分“咏”、“天孕”、“海灵”、“心浴”、“风泣”、“云唱”、“颂”七个章节。剧中的音乐创作颇有新意:主题音调鲜明、结构严谨而不呆板、其展开内容丰富、完整且诗化浪漫,风格多样。音乐之所以能受到人们的喜爱,其主要原因在于音乐素材具有浓郁的地方音乐风格,以平民的视觉出发,以心传心贴近人们的精神需求。该剧音乐创作团队在作曲家印青带队下多次来到妈祖的故乡莆田采风问俗,参观大小妈祖宫庙,体验生活,并与莆仙艺人、音乐专业人士进行联系与交流,在音乐创作中大量地运用了莆仙当地的童谣、无词号子(喊号)、渔歌等等,具有浓郁的地方音乐风格。其中在《妈祖》剧中第一幕与最后一幕作曲家巧妙地直接运用了莆仙童谣念白以及特色渔歌,保留民歌原来韵味,“天红红啊,海蓝蓝,妈祖保佑出海平安;顺风顺水好去好还,妈祖保佑百姓平安。”这首纯真的童谣及民歌比任何华丽的词藻都能说明妈祖在百姓心目中的地位,给欣赏者留下深刻的印象,似乎闻到浓浓的海水的腥味,触到淡淡的海风的吹拂。

除了对地方传统音乐元素借鉴同时,妈祖舞剧音乐最常见的创作手法是从地方传统音乐中提取片段素材,对其进行引申、发展及重组,并以此为基础加入作曲者鲜明的创作个性进行更深层的二度创新,这些音乐创作不仅很好结合福建地方特色的民间音乐艺术表现手法,体现民间妈祖传统音乐文化;同时在传统音乐现代化的外部环境的影响下,运用流行化手法改编及创新地方音乐亦成为舞剧音乐创作的一种趋势,使地方音乐具有更丰富多彩的艺术表现力,对人物形象的塑造及戏剧矛盾冲突的发展起着推波助澜的作用。如:天津歌剧院天慈歌舞团创作的《妈祖》舞段中的主题音乐创作是在地方传统音乐基础上融入作曲家鲜明的个性创作,在形态上主要由莆仙音乐特征音型的贯穿而产生

主题旋律构思,再加上美学上追求“音诗”或“音画”意韵,注入“诗化”的思维和观念进行一定的艺术再创作,每组音乐听起来既有突出妈祖故乡的地方音乐特色,又具有作曲者个人音乐的创作特性,达到很好的共融作用。

妈祖舞剧在音乐选材创作上借助于地方民间音乐这一最易于为人民大众所接受的艺术形式,很好地把握了对于地方传统音乐的借鉴、提取和创新、突破的关系,不仅丰富了舞剧音乐的表现力,同时也使旋律的地方特色十分浓郁,具有强烈的艺术感染力,体现出了音乐本身的内涵与文化特征。

2.1.2 音乐创作的现代特性

大型舞剧作品音乐创作区别于小型舞蹈作品,为了配合剧情需要和场次安排,舞蹈音乐分解成许多舞段,每个舞段内容不一样,情绪与意境表达也不同,作曲者在充分了解舞蹈动作韵律与舞蹈语汇联系后,才能淋漓尽致地发挥自身专业特长与能量进行音乐创作。在妈祖舞剧作品中,为了迎合现代人视听感受,音乐创作在继承、发展传统音乐上还结合情节内容,大胆采用现代作曲、和声技法独创出新音乐曲调来支配舞蹈者的舞姿律动、营造特定环境、烘托场景气氛、调动欣赏者情绪。音乐或节奏轻快、情绪热烈,或柔美妩媚、纤秀婉约,或庄重高贵、气势磅礴,或气氛优雅、风格矜持,这种具有新时代精神的音乐旋律韵律独特且曲调优美可听性很强、用充满诗意的音乐语言来歌颂妈祖主题富有一定震撼力,具有别样的风格。此外基于交响性大众语言的前提下,音乐创作还很好运用西洋管弦乐队和民族特色乐器的结合,融入现代科学技术手段的电脑音乐来拓展音响效果,营造交响气氛。在舞剧作品《妈祖林默娘》中以现代舞形式来表现现代妈祖形象,其创作手法确属极大的创新与超越,“剧中不论是林默娘的性格,带点罗马式的特色服装,现代舞姿的设计,还是最新的动画、灯光的融会,全都塑造出一个现代的艺术氛围”^[2]。全剧的音乐作曲是由中国曲风闻名的台湾音乐人赖德和创作,创新式用现代技法来创造出一种中国民族风韵的音乐语言,以新音乐曲调与现代节奏的结合,旋律上既有抒情吟诵又有气势磅礴,曲调抑扬起伏,但又不失传统民族之风。部分乐曲还以流行音乐、电子音乐与传统严肃音乐相融合,曲风轻灵、优美,配以不同交响声部让音乐元素富有浓厚的现代音乐特性,声情并茂表达在海上航行经常受到风浪的袭击船员把安全成航的希望寄托于神灵妈祖的保佑。

妈祖舞剧音乐创作在继承传统的基础上带入

现代创新演绎,这种以传统与现代兼容并蓄的创作方式来表现妈祖故事的话,能更好地突出并强调妈祖作为普世性价值,既传达妈祖精神的广博与深远,又尊重当代人的音乐审美习惯,达到两者之间的最佳契合点,同时也响应了当代和谐中国文化多元发展的时代主题。

2.2 音乐表现手法与内容塑造妈祖形象传达妈祖精神

2.2.1 音乐表现手法塑造妈祖形象

在妈祖舞剧作品中,音乐以不同表现手法来塑造剧中妈祖人物形象的变化,或详或略,或主或次。有的剧本内容主要叙述了妈祖的生平故事,还原妈祖为人本身,将妈祖“人化”,作曲家用具有鲜明风格特征与情绪内容的不同音乐主题表现出妈祖成长时期的性格变化,抒发妈祖感情和内心世界。在南京军区政治部前线歌舞团的舞剧作品《妈祖》描写妈祖从平凡渔家女成长为“海上女神”传奇生平。“整部作品虚实结合,疏密有致,诗画合一,既有阴柔之美,又有磅礴之气”^[3]。音乐主要以妈祖主题音乐引导贯穿全剧音乐,主题使用了变宫的羽调式A-B-C-D-E音乐结构展现不同时期妈祖人物性格变化和情节发展。在妈祖少女时期,音乐上多用轻松、活泼、欢快的旋律,在演奏上采用音程大跳、节奏跳跃并伴随滑音的处理方式来塑造出一个聪颖的渔家林默娘少女形象,音乐寓意上生动体现了默娘独有温婉中带有聪慧的气质;在默娘降妖时,音乐用上短促动感节奏、音型密集、丰富的织体和声以及配器表现出她的果敢和坚强;随着她慢慢地长大,经历了重重海上考验、舍身救人,百折不挠、最后成了人们心中的一位护国庇民、保护忠良的海上护航女神时,音乐逐渐转换成了庄严肃穆、优美典雅为主的曲调风格,用男生配唱的旋律古朴而粗犷,旋律音型以上行为主,配以端庄而优雅的女性舞蹈动作造型来展现妈祖形象中的正气、仁慈和善良,妈祖的高大形象屹立在人们的眼中。

有的剧本则着重表现妈祖信仰,塑造人们心目中崇高的海上女神妈祖形象。虽有故事,但各个故事之间毫无联系,直接把妈祖神化作为众人瞩目的海上“平安女神”。剧中均以祭祀为主,音乐上主要以展现不同地域的民俗音乐为主,通过各地不同祭祀妈祖民俗方式来展示民众对妈祖神灵信奉崇拜的情感意向、传达人们对妈祖的深厚感情,同时音乐还力求通过感应观众去发挥更大的审美效能,以达到人与神的交流,艺术与宗教的和谐。天津歌剧院的舞乐作品《妈祖》第二幕中有八段不同地域不

同民族的民俗性舞蹈表现人们对妈祖进贡朝拜的情景。音乐则采用各地极具特色的民俗音乐为元素,再以不同曲调高低、节奏长短、音型变化的表现手法来展现出各地丰富多彩音乐风格:有福建鲜明的闽南音乐、莆仙音乐特色风格、天津地方音乐、又有宝岛台湾地域音乐风情、还有国外泰国音乐及日本民俗音乐素材的运用,情绪多以欢快、热闹为主,表现欢庆喜庆场面,渲染着祥和洋溢的气氛,音乐把人们带入至亲至爱、至善至圣的崇高境界,从侧面刻画出了妈祖在人们心中的伟大形象,赞颂了皇哉女神“泽施四海,造福消灾”的功绩。

舞剧用不同音乐表现手法塑造出既充满人文精神又富于民间幻想色彩的妈祖形象,反映出各地人们对妈祖的共同认可,这种认可的妈祖艺术形象用美和爱的力量感染广大观众,弘扬了中华民族传统文化,沟通世界华人骨肉亲情。

2.2.2 音乐表现内容传达妈祖文化精神

音乐艺术是人们用以表现自己精神世界的一种艺术创造,它具有精神性内容。妈祖文化精神是我们中华民族优秀文化遗产之一,人们对于妈祖形象塑造的目的是为了化育子孙后代和弘扬民族精神。妈祖舞剧的音乐作为一种艺术行为,同样具有独特的审美核心及一定的精神内容。“中和之美,是中国古代美的创造与欣赏的一大追求目标和重要指导原则,是汉民族审美心理结构中一种重要而稳定的有机构成。”^[4]为了体现妈祖在人们心目中是一位慈悲博爱、护国庇民、可亲可敬的女神,音乐无不体现妈祖“真、善、美、和”等的优良品德,从而进一步诠释“仁、义、和”的妈祖文化精神。

在多部妈祖舞剧音乐中,为了表现妈祖勤劳勇敢、扶弱济贫、英勇果敢、慈悲善良的美德及文化精神,这要求作曲家自身具有较好的文学素养及诗人气质,用多样式的思维和观念来表达音乐创作的灵感。舞剧音乐在表现内容上丰富、多样:有以诗歌形式来描写人们对妈祖信仰;有以叙事诗般的表现手法展现妈祖美好形象;有以大气情怀来歌颂妈祖精神;也有的以草根式民间写法来表现妈祖故事。在旋律、和声、配器、合唱等表现内容上无不体现一个“和”字,“天、地、人”和谐共处,“和”精神作为一种美学理想一直占据传统东方文化的艺术核心地位,舞剧中音乐抒情平缓、和声配置多选用协和音程、和弦,给人予和谐之美;优美典雅的曲调配上端庄优雅的女性舞蹈动作造型很好呈现出“仁”字,表现妈祖以人为本、善良博爱;上行的旋律、丰富的和声织体、铿锵有力的节奏律动体现出“义”字,颂扬

妈祖崇尚正义、不畏艰险、扶危济困、忘我利他精神,传承出妈祖奉献社会的高尚品德和人性光辉,不同舞蹈音乐在视觉和听觉上强烈冲击人们感官的同时,亦升华人们的精神,犹如“随风潜入夜,润物细无声”,在潜移默化中感化着人们,娱人亦敬神。

2.3 淡化情节突出音乐情境美的表达

在音乐艺术中人们往往都爱给作品赋予情节性内容,哪怕纯粹的器乐曲都爱用上情节式内容表达,如小提琴协奏曲《梁祝》中都会有“草桥结拜”、“英台抗婚”及“坟前化蝶”三个主要情节内容来启发听众的想像力,引导听众的思路,而舞剧、舞乐作品与其它戏剧作品不同,情节要淡化许多。在妈祖舞乐各场音乐中,在照顾听觉感受、尊重戏剧发展的前提下,以突出音乐、淡化情节的方式来强调音乐美的意境,却能紧紧贴切地服务于舞蹈动作和舞剧表现内容,体现出音乐语言的新颖与魅力,达到“乐”与“舞”的默契和谐。

天津歌剧院天慈歌舞团创作的舞乐作品《妈祖》中情节化内容比一般舞剧的情节更淡化些,更多突出了舞蹈与音乐的结合,音乐不再处于伴奏地位,整部音乐的容量不亚于舞蹈部分,把观众的注意力更多集中在音乐上,使音乐具有诗意美、舞乐合一的意境。其中第一幕《通灵钟秀渔家女》由序曲和6段歌舞音乐组成,序曲场景是一群象征海浪的少女,音乐先以丰厚密集的和声织体来渲染大海气氛,后景出现一位弹古筝的女乐手,音乐素材选用了莆仙湄洲音调作了一定高难度技巧改编的古筝曲《湄洲潮音》,这首音乐换来了舞蹈未起之时音乐先声夺人的新鲜效果。随着音乐的变化而缓缓展开、静静流动,如天、如海,制造出神秘而富有诗意的形象,带观众进入真实的海边情景,感受林默娘征服大自然的心志;同时在第二幕《四海恩波祭妈祖》中音乐更是调动了观众的情绪,大幕开启涌向海峡对岸,妈祖高大塑像屹立在海峡,各地信众蜂拥祭拜妈祖。不同舞段采用了不同地域音乐风格转换,音乐中融入了富有浪漫主义色彩和神秘风情的旋律与气质,与剧中表现各地域风情气息遥相呼应、互为映衬。不论是独唱、合唱还是民乐合奏,都体现出“一种与舞蹈平起平坐而又有机结合的创作思想”^[5]。《妈祖》剧中音乐演奏成为了舞蹈中一部分,淡化了故事情节,强调了音乐美的意境,这种“音乐部分大于剧的成分”创新尝试也有助于我们民族的音乐舞蹈与所谓的“国际惯例”很好的接轨。

2.4 音乐配器民族化体现舞剧音乐特色

合理的音乐配器制造特定的音乐效果。在妈祖题材的舞剧作品中不论是以古典舞呈现的《妈祖》还是以现代舞展现的《妈祖林默娘》在音乐配器上都体现出了民族化特征。主旋律多以中国的民族乐器演奏为主,其中还融入了具有地方特色民族乐器元素:有的各幕开头以民族乐器独奏作为意境描绘,有的用编钟制造古代辽远的效果;在表现狂风雷雨、波涛汹涌、摇橹抗争时,配器多用打击乐器为主以及配合电声效果制造节奏感鲜明的紧张又压抑气氛,在描写迎亲或人多聚集场面,多配有大鼓、大钹、二钹、锣、唢呐等演奏制造喜庆热闹场面;在妈祖登殿时则用上了大鼓、小鼓、锣等表现气势庄严雄壮的场面;而用古筝、琵琶、月琴、竹笛、二胡等弹拨、拉弦乐器演奏多表现酒筵歌舞、风平浪静、寄情抒怀等场面。如:天津歌剧院的舞乐作品《妈祖》在不同舞段中采用了中国传统乐器,湄洲朝音中用上了古筝独奏,给人先声夺人的新鲜效果;其后还出现了琵琶、笛子独奏,在高潮点上音乐用上了民乐合奏。特别是在第七段《日本客》,在舞蹈演员的旁边,有笛子和大鼓两位独奏乐手出现在舞台上,鼓手高超的节奏鼓点把观众注意力的焦点吸引到演奏上。又如:现代舞《妈祖林默娘》在音乐的编曲上大量运用中国乐器,其中舞段之一《降伏恶灵》在音乐配器上采用编钟铺垫及有规则节奏鼓点作为背景音乐表现舞者妈祖制伏凶猛恶灵的情景。舞段《众迎妈祖》全段选用了打击乐敲打制造意境,编钟敲打、小锣、堂鼓、云锣轻快的小打小闹伴奏下,不同打击乐逐渐强奏制造出了众人迎接妈祖的庄严、热闹场面。在时下大力提倡民族性语境下,具有地域和民族指向性的乐器演奏为舞剧音乐作品带来中国民族风与历史感,给观众留下美好印象。

3 结语

妈祖文化是我们中华民族优秀传统文化遗产之一,音乐作为妈祖文化的重要组成部分,以其特有的表现手法歌颂着妈祖的丰功伟绩。妈祖舞剧作品中的音乐用不同艺术形式来表现妈祖多姿多彩的情节与故事,音乐创作元素将妈祖文化的传统性、民俗性、地方性,与现代人审美观及欣赏口味有机融为一体;从音乐的角度来分析,也正是妈祖精神为创作者指引了正确的方向,“形”“神”交融昭示出一种天地人神和谐共在的审美境况;音乐从不同表现手法上塑造了生动而深刻的妈祖形象;舞剧中追新求变的音乐给整部情节、场面、舞姿增添了美的意

境,给观众含蓄意犹未尽的心灵触动,引发丰姿多彩的审美想象和联想;音乐配器民族化体现舞剧音乐特色,展示艺术风格。多样化的妈祖舞剧音乐与表演为我们还原了一个可敬、可亲、可爱的圣贤妈

祖形象,展示了博大精深的妈祖文化与精神,是传播妈祖文化慈悲、大爱的有效载体,起到潜移默化教育功能,为促进祖国和平统一起到积极的促进作用。

注释及参考文献:

- [1]雷胜辉.感人至深的“海上女神”——浅谈舞蹈诗《妈祖》的形象塑造[J].大众文艺,2011(24):122.
- [2]两岸联手 舞出一个现代妈祖[N].南方都市报,2009-8-9.(GB28)
- [3]《妈祖》中国古典舞作品赏析[EB/OL].((2010-04-19)http://club.topsage.com/thread-916169-1-1.html)
- [4]王耀华.中国传统音乐概论[M].福州:福建教育出版社,1999:339,5.
- [5]韩晓波.淡化情节舞乐合一——看大型舞乐《妈祖》[N].莆田乡讯,1994 04 26.

The Artistic Characteristics of the Music in Ma-zu Dance-opera

CHEN Mei-jing

(Department of Arts, Putian University, Putian, Fujian 351100)

Abstract: Dance-opera which adopt the story and the spirit of Ma-zu as the outline of creation and dancing as the theme is an artistic form created through a combination of opera, music, literature, lighting, stage, fine arts and so on. Based on a study of the subject creation, musical performance mode, content design and musical instruments, this paper attempts to analyze the artistic characteristics of the music in Ma-zu dance-opera and improve comprehensive recognition of the music in the modern dance-opera of Ma-zu.

Key words: Ma-zu; dance-opera, music; characteristics

(上接97页)

Reflection on Protection of Intangible Cultural Heritage in Nationality Regions

——Taking Tibetan Nationality Intangible Cultural Heritage in Liangshan for Example

LU Ming-ning¹, HUANG Lin¹, CHEN Zi-nan²

(1.Xichang College, Xichang, Sichuan 615013;

2.Chengdu Tehnological University 611730, Chengdu, Sichuan 611730)

Abstract: Taking the protection of the Tibetan nationality intangible cultural heritage in Liangshan for example, the article inquires into the countermeasures of intangible cultural heritage protection so as to better protect intangible cultural heritage ,innovate the developmental pattern of national economy in nationality regions and impulse local cultural development and economic prosperity.

Key words: nationality regions; intangible cultural heritage; protection; countermeasure