

The Current Development Status and Music Art Characteristics of Tibetan Opera

Kaoji Sang

Gannan Tibetan Song and Dance Theater, Hezuo, Gansu, 747000, China

Abstract

Tibetan opera is one of China's intangible cultural heritages, with a profound historical background and unique artistic style. However, in contemporary society, its development status faces many problems. In order to deeply explore the musical and artistic characteristics of Tibetan opera and analyze its current development status, this study first systematically sorted out the history and current situation of Tibetan opera. Research has pointed out that in the authentic inheritance of Tibetan opera, on the one hand, it has been impacted by the pace of modern life, making it difficult to inherit traditional art; On the other hand, due to the lack of effective protection mechanisms, the development of Tibetan opera faces severe challenges. In further analysis, the unique artistic characteristics of Tibetan opera music were highlighted, such as rich and colorful melodies, bright rhythms, and the integration of music and theatrical performance. The study emphasizes that although Tibetan opera faces many problems, its profound historical heritage and unique musical art form are still worth learning from and exploring.

Keywords

Tibetan opera; music artistic characteristics; cultural heritage protection; the pace of modern life; inheritance; development

藏戏发展现状及音乐艺术特征

桑考吉

甘南州藏族歌舞剧院, 中国·甘肃 合作 747000

摘要

藏戏是中国非物质文化遗产之一, 有着深厚的历史底蕴和独特的艺术风格, 但在当代社会, 其发展状况却存在诸多问题。为了深入挖掘藏戏的音乐艺术特征和分析其发展现状, 本研究首先对藏戏的历史和现状进行了系统性梳理。研究指出, 藏戏在原汁原味地传承中, 一方面受到了现代生活节奏的冲击, 传统艺术的传承困难; 另一方面, 由于缺乏有效的保护机制, 藏戏的发展面临着严峻的挑战。进一步分析中, 重点突出了藏戏音乐的独特艺术特征, 如音乐旋律丰富多彩、节奏明快, 以及音乐与戏剧表演的融合等。研究强调, 尽管藏戏面临着诸多问题, 但其深厚的历史底蕴和独特的音乐艺术形式仍值得我们借鉴和发掘。

关键词

藏戏; 音乐艺术特征; 文化遗产保护; 现代生活节奏; 传承; 发展

1 引言

藏戏, 这一被誉为“雪域高原的明珠”的非物质文化遗产, 其独特的音乐艺术风格和深厚的历史底蕴, 让人为之赞叹。藏戏不仅融入了藏族人民对人生和宇宙的理解, 也独具特色地体现了其音乐艺术概念。可是在当今社会, 这一陶冶情操、陈述生活的艺术形式, 却遭遇了前所未有的困难。在发展进程中, 藏戏作为一种传统艺术形式, 受到了现代生活节奏的冲击, 尤其在传承上存在明显的困难。这不仅体现在了表演形式上的转变, 也显现在了艺术内容的发展中。再者, 缺乏有效的保护机制, 藏戏如同一颗璀璨的明珠在慢

慢失去光泽, 面临着被遗忘的命运, 这无疑对我们来说, 是一种巨大的文化遗憾。然而, 尽管藏戏面临诸多困难, 它丰富多彩的音乐旋律、明快的节奏, 以及音乐与戏剧表演的完美融合, 都展现了其独特的艺术魅力。藏戏所蕴含的丰富的情感表达和独特的审美趣味, 是当今社会其他艺术演出方式无法替代的。本研究希望能引起公众对藏戏更多的认识 and 关注, 为其发展提供更多的支持, 让这项独特的艺术价值得以在未来的传承发展中得以挖掘, 成为我们了解和认识藏族文化的重要窗口。

2 藏戏的历史背景及现状

2.1 藏戏的起源及其历史演变

藏戏, 又属于西藏地方戏曲, 源自八世纪以来西藏地区的宗教仪式和民间活动, 历经时间沉淀, 形成了独特的艺

【作者简介】桑考吉(1973-), 女, 藏族, 中国甘肃合作人, 三级演员, 从事藏戏和原生态民歌研究。

术风格。在唐代，藏戏已经具有一定的艺术形式和生动形式。在明朝，藏戏进一步发展为融故事情节、歌唱、舞蹈、音乐为一体的戏剧体裁。真正成熟的藏戏，是在清朝，尤其是乾隆年间达到高峰。

藏戏的历史演变可以看作是社会文化变迁的影子。背后的冲突和妥协，殊途同归和错综复杂，反映了西藏地区唯美的自然风光和人文景色，独立而独特的历史文化。从祭祀、宴会的附属娱乐，到正式的艺术表现形式，再到如今亟需传承和保护的非物质文化遗产，藏戏一直与时代的潮流相伴生，那些从古至今贯穿的特色元素在保持传统的魅力之余，又难掩现代文化冲击下的威胁。

随着历史的长河悠悠流淌，藏戏也经历了风风雨雨，承受了力量的洗礼，无论在社会文化背景的变动中，还是在现代生活的压力下，藏戏都能保持独特的艺术气息和形式，以优美的旋律和深沉的歌声在演唱着西藏丰厚的历史和文化。然而脆弱的濒临失传，一度使得藏戏的存在价值引起人们普遍的关注和重视。

2.2 当前藏戏的发展状况

藏戏作为中国非物质文化遗产的重要组成部分，其发展状况在当代社会中面临着严重的问题。具体体现在以下几个方面。

从发展规模来看，藏戏的传承者数量持续下降，藏戏表演的观众数量也在缩减。原因是藏戏在追求艺术原汁原味地没有形成与时代发展相适应的表现形式，使得藏戏的传承和发展受到了限制。虽然藏戏在一定程度上经受住了现代生活节奏的冲击，藏戏的传统艺术表达方式已经无法满足现代观众的审美需求，使其略显苍白无力。

从保护传承机制来看，虽然相关政府部门已经出台了一系列的政策，对藏戏进行了一定程度的保护和扶持，但这些措施的效果并不明显。主要原因是藏戏的保护与传承工作缺乏长效机制，相关政策的落实力度有待提高。藏戏的传承者对于文化传承的自觉性不强，缺乏必要的政策引导和培训。

如何有效地开展藏戏的保护和传承，确保藏戏艺术在新时代中有所发展，已经成为亟待解决的问题。从整体上看，藏戏在中国文化艺术历史长河中占有重要地位，面临的问题需要给予高度关注，并积极采取应对措施。

3 藏戏音乐艺术特征的探析

3.1 藏戏音乐的基本特点和结构

藏戏音乐是藏戏艺术的核心组成部分，其基本特点和结构呈现出深厚的藏族文化底蕴。

藏戏音乐的基本特点，表现在其音乐用语及乐曲类型上，这种音乐用语及乐曲类型均根植于藏族民间音乐，融合了藏族民间歌曲、岁时歌、儿歌、童谣等元素，形成了独特的藏戏音乐体系。藏戏音乐强调人性化的表达方式，以富有

感情的歌唱技巧及和谐的音乐旋律，传递角色情感，推动剧情发展。

藏戏音乐的基本结构，主要包括“群曲”“对曲”和“散曲”，每种曲类均有其特定的使用场景和表演方式。“群曲”主要用于交代剧情和渲染气氛，是藏戏音乐的主体；“对曲”主要用于表现角色的交流和感情表达，旋律通常流畅，节奏活跃；“散曲”则更为自由灵活，主要用于塑造角色形象和承载剧情发展，结构多变，旋律优美。这三种曲类交织共存，使得藏戏音乐形态丰富，色彩斑斓。

在悠扬的音乐旋律中，藏戏音乐通过歌曲和乐曲的合理组合，以及不同的节奏、音色和音量的运用，成功塑造出鲜明的角色形象，也推动了剧情的发展，使得藏戏音乐在藏戏整体艺术构架中占据了重要的地位。

3.2 藏戏音乐中的旋律与节奏特性

藏戏音乐的旋律和节奏特性是其音乐艺术的重要标志。从旋律来看，大都曲调优美，抒情而激昂，具有高昂之势。它们主要来自藏族民间歌舞和神秘的宗教音乐，以五声音阶为基础，旋律丰富多彩，尤其是流传在青海、甘肃一带的剧种，更是对五声音阶进行了丰富的变化和创新，使其旋律更为复杂多变。且，其旋律特点在于重音的富有节奏感和韵律感，可使观众产生强烈的共鸣。

谈及节奏，藏戏音乐的节奏大都明快、强烈，体现了藏民的山歌舞曲特性，具有如何韵律感和舞蹈性。特别是在开场白、告台和做功等关键环节，音乐节奏快而孤挺，显示了藏戏鲜明的民族和地域特色。藏戏音乐多用打击乐器，如铜铃、神鼓等，用以保持节奏的紧凑和节奏的变化，使演出达到高潮。

在这背景下，藏戏音乐在旋律和节奏上的独特之处，不仅体现了藏族人民粗犷豪放的性格特点，也是其丰富文化内涵和艺术价值的体现。了解和把握藏戏音乐的旋律与节奏特性，对于进一步研究藏戏音乐艺术，寻找民族传统戏曲艺术发展之路具有重要意义。

3.3 音乐与戏剧表演融合的独特艺术手段

藏戏在呈现舞台艺术上特殊的手法在于，音乐与戏剧表演的深度融合。在藏戏中，音乐不仅是陪衬，更显得是戏剧的灵魂和生命。这在藏戏的声腔、演唱、伴奏等方面表现得淋漓尽致。整个戏剧表演从始至终都被音乐所贯穿，甚至在某种程度上，戏剧表演在配合音乐的节奏进行。它们二者的关系，不仅停留在伴随和描绘的层次上，更进一步达到了互动和融合的境地。

音乐在藏戏中的运用，既有旋律性和节奏感，又充满了感情色彩。藏戏的演唱方式，独特而饱满，独具魅力，不仅给观众带来了听觉享受，也为戏剧情节的推进起到了积极的推动作用。其独特的声腔系统，赋予了藏戏更深的意义层次，也为戏剧表演的完整性添加了独特色彩。

藏戏的演员们在音乐的衬托下，表演得更加生动形象，

情感极具感染力，并且大胆而自然地融入音乐中，与音乐形成了一种深度的互动关系。

4 藏戏的传承问题与发展展望

4.1 现代社会对藏戏的影响及其挑战

藏戏作为中国非物质文化遗产之一，面临着诸多现代社会影响和挑战。如今，随着生活节奏的加快，传统文化艺术传承遇到越来越多的问题。一方面，快速的生活节奏使得年轻人更少没有时间和心力去学习和欣赏这种传统艺术，对藏戏艺术的理解和接纳能力有所降低；另一方面，越来越丰富的娱乐方式也使得他们在心理上对藏戏的需求量减少，这对藏戏的欣赏和传承都是严重的打击。

由于现代社会对经济价值的过度追求，许多传统艺术在经济效益面前显得力不从心。藏戏在获得经济支持方面面临困难。这不仅导致了藏戏制作资源的匮乏，更使得藏戏的发展道路阻碍重重。尽管有部分藏戏坚持者尽全力去传承，但仍无法改变当前艰难的状况。

在现代化进程中，外来文化的大量涌入也给藏戏带来了严峻的挑战。在强大的外来文化冲击下，藏戏艺术面临着被冲淡乃至消失的危险。这样的情形无疑对藏戏的保护和传承提出了更高的要求。由此可见，现代社会对藏戏的各种影响已经形成了一种极为严峻的挑战，对这一挑战的解决，关乎藏戏艺术的生存与发展。

4.2 对藏戏未来发展的思考

藏戏作为一种具有深厚历史底蕴和独特音乐艺术形式的文化遗产，及其在未来的发展方向值得深入思考。尽管如今藏戏面临传统与现代的冲突、传承困难以及保护机制的缺乏等问题，但只要确立正确的文化价值观，充分发挥藏戏的独特艺术价值和历史意义，就能够找到其在未来发展的路径。

藏戏在未来的发展中，对于现代元素的融合不可忽视。换言之，藏戏不仅需要重视传统元素的保护，也应该在保留自身特色的基础上，积极融入现代文化元素，以增强藏戏的生命力和观赏性。

未来藏戏的发展也离不开教育。相关机构和学校可以将藏戏融入音乐、戏剧等课程，培养学生的文化素养和艺术修养，提高他们对藏戏的认识和热爱，从而实现藏戏的传承和发扬。还可以定期举办藏戏表演，邀请社区居民参加，让更多的人了解和关注藏戏。

科技的运用是藏戏未来发展的一个重要方向。利用现代科技手段，如网络平台、VR等，开展藏戏的推广与教育，不仅可以增强互动性，提高公众的参与度，还有助于藏戏的

传播和普及。

总的来说，未来藏戏的发展应从实施现代元素的融合、加强教育传承和运用科技来推广等多个方面综合考虑。这样，才能真正实现藏戏的繁荣发展，让其得以在现代社会中持续传承，走向更广阔的舞台。

4.3 建议和策略 如何有效保护和传承藏戏

有效保护和传承藏戏，需要综合考虑多方面的因素，主要包括传承教育、政策支持、市场推广以及民众观念的转变。

藏戏教育的重视是最基本的保护和传承要素。建议在基础教育阶段就引入藏戏相关的课程，提高学生对传统文化的认识，设立专门的传统戏剧学院进行系统性的藏戏教育，培养出专业高素质的藏戏演员和相关从业人员。

政策支持也是保护和传承藏戏的关键。需要各级政府出台相关政策，为藏戏的发展提供资金支持，对非物质文化遗产的研究和保护提供足够的人力物力。也可以在法律层面上对此进行保护。

5 结语

论文采取系统性的抽象和梳理，深度研究了藏戏的历史底蕴、现状，以及音乐艺术特征。指出在原汁原味的传承中，藏戏一方面受到现代生活节奏的冲击，传统艺术的传承困难；另一方面，由于缺乏有效的保护机制，藏戏的发展面临着严峻的挑战。然而，其中丰富多彩的音乐旋律、节奏明快的音乐特性，以及音乐与戏剧表演的融合等独特的艺术特征，却充分体现了藏戏独特的艺术价值，堪称是中国非物质文化遗产的瑰宝。尽管如此，藏戏的发展仍面临着诸多挑战，需要我们更多地关注和支持，更需深度挖掘藏戏的艺术魅力，整合资源，强化其传承和发展的力度。在寻求保护和发展的双重目标时，我们期待在尊重与保存传统的同时，也能注入新的活力，使藏戏在未来的发展中，既保持其作为非物质文化遗产的原始性，又展现出与时俱进的创新性。这将为推动藏戏这一个中国非物质文化遗产的保护、传承和繁荣提供坚实的理论基础和实践方向，并为全人类的文化多样性做出贡献。愿我们所有人都为之努力，共同见证藏戏的发展与繁荣，使之在新的历史阶段中，绽放出更为亮眼的光彩。

参考文献

- [1] 张瑜. 赣剧音乐的艺术特征与传承发展研究[J]. 戏剧之家, 2022(15).
- [2] 谭春艳. 西藏安多藏戏发展现状及音乐特征分析[J]. 四川戏剧, 2019(10).
- [3] 钟力, 杨艳霞. 藏戏发展现状及音乐艺术特征[J]. 中国民族博览, 2023(2).