

Research on the Difference between Dramatic Music and Song—Taking the *Birthday Gift* Play of “Youth Background” as an Example

Yusheng Zhang Yuhui Yin Guoguo Mu Xueyang Li BoLiXin•KuMaEr Meina Mao*

Beijing United University, Beijing, 100101, China

Abstract

Drama is a comprehensive art, it covers language, body, music, lighting and other forms of art. The comprehensiveness of drama art determines that a performance cannot be separated from the close cooperation of various departments. Music, as a common artistic means, has gradually infiltrated into drama and become an important part of the comprehensive art of drama. And an independent song, from the idea of lyrics and composition to the final presentation of the singer, its overall style, emotional expression and other aspects are free and unconstrained, processing can be simple and direct, can also be complex and diverse. This paper takes the original repertory music of the Beijing municipal project of “Morning Star” College Students’ Science and Technology Innovation and Entrepreneurship Project of Beijing Union University in 2021 as an example to conduct in-depth discussion and research on the differences between drama music and songs, so as to put what is learned into practice.

Keywords

drama music; song; role; emotional

戏剧音乐与歌曲的差异性研究——以“青春底色”之《生日礼物》剧目为例

张雨升 尹誉辉 穆果果 李雪阳 博黎新·库马尔 毛美娜*

北京联合大学, 中国·北京 100101

摘要

戏剧是综合的艺术,它涵盖了语言、形体、音乐、灯光等多种艺术形式。戏剧艺术的综合性,决定了一台演出离不开各个部门的紧密配合,而音乐作为一种常见的艺术手段,逐步渗入到戏剧当中,成为戏剧综合艺术的一个重要的组成部分。而一首独立的歌曲,从作词、作曲的思想立意,到歌手的最终呈现,它的整体风格、情感表达等方面都是自由而不受拘束的,处理方式可以是简单直接的,也可以是复杂多样的。论文以北京联合大学2021年“启明星”大学生科技创新创业项目北京市级项目的原创剧目音乐为例,在戏剧音乐与歌曲的差异性进行深入探讨与研究,学以致用。

关键词

戏剧音乐; 歌曲; 角色; 情感

1 引言

谈道戏剧音乐,便脱离不了戏剧本身。众所周知,戏剧是综合的艺术,它涵盖了语言、形体、音乐、灯光等多

【基金项目】北京联合大学2021年“启明星”大学生科技创新创业项目北京市级项目“戏剧音乐与歌曲的差异性研究”支持(项目编号:20212060)。

【作者简介】张雨升(2001-),男,中国辽宁沈阳人,在读本科生,从事戏剧表演研究。

【通讯作者】毛美娜(1982-),女,中国北京人,博士,副教授,从事戏剧与影视音乐研究。

种艺术形式。而音乐作为一种常见的艺术手段,在戏剧中早已成为戏剧艺术的一个重要组成部分。

广义上,音乐作为一门独立的艺术呈现给大众。一首歌曲,从作词、作曲的思想立意,到最终歌手的呈现,整体风格、情感表达都相对自由而不受拘束,处理方式既可以是简单直接的,也可以是复杂多样的;而在戏剧中,音乐已不再属于一门独立的艺术种类,它与灯光、布景等技术一样,应作为一种创作要素和导演语汇适时出现,它们风格的确立和情感方向的把控共同受导演思想立意的制约。包含音乐在内的多种艺术手段出现和运用的目的,旨在准确、细致地为戏剧主体服务。

以“青春底色”之《生日礼物》剧目为例(曾用名“沿

着总书记的足迹成长”）。

2 剧情内容对戏剧音乐的要求

剧中张雨升饰演角色：校长“乌布力卡斯木人则买买提”，简称“卡斯木”。他谈道：在戏中，卡斯木是新疆和田洛浦二中的校长，也是连接“内高班”的班主任，他是见证者，亲眼目睹了中国和田的一切发展，他也是参与者，帮助家乡摆脱贫困作出了非常之大的贡献，非常有幸能够扮演“卡斯木”先生，角色距离比较遥远，经历也毫无类似之处，但这些并不影响我对于“卡斯木”先生的判断，因为我相信，歌词中写到的“看青山吻着白云，那骏马羊群奔跑，天像湖水湛蓝，是玉石之路起源的地方”的茂美景色是“卡斯木”先生和“孙刚”老师等无数个为之作出奉献的人所共同建设的。在美丽的中国新疆，我们随处可见的天蓝水绿，青色动人美丽的背后是家徒四壁，屋顶穿风，无数的艰苦生活，但即使生活再艰难，日子再苦，也依然有人为我们的生活为之奋斗，作出努力。我相信卡斯木的家人也是如此，即使知道卡斯木的任务困难重重，责任重大，也毫不犹豫作出了牺牲，“小家”和“大家”的区别在于，“小家”是我们每个人的小家，而“大家”才是众人赖以生存的重要环境，但美好的“大家”需要无数人的坚韧不拔的精神为之奉献才可创造。词曲中“这里茫茫戈壁屯粮，这里沙沙枣树成林，这里瓜田甘美芬芳”，如此美妙的歌词写出了美丽、诱人、丰富的环境优势，但我们都清楚，这不是一朝一夕才有的，这是无数人，为了建设祖国而做出的无限努力！

通过剧情给予的内容性，也就是故事性的脉络，要站在角色的视角对音乐进行歌唱与表达，而非当作一首独立的歌曲进行演唱。作为项目的负责人，我在音乐的呈现上做了两种不同的尝试与研究。剧目音乐，需要带着角色对剧情的表达进行歌唱，也就是角色的情感要大于演唱者自身对音乐的理解，在追求声音极致与剧情表达上，更倾向于剧情的表情达意，而非单纯声音的质感；而歌曲音乐，需要跳脱出剧情，讲究音乐本身的美感，包括气息、音质、共鸣、吐字发音等处理，将具有民族特色的音乐用声乐的技术进行二度创作与表达^[1]。

3 戏剧音乐对角色的塑造

戏剧音乐不是无意义的介入，而是对剧中人物的情感、乃至话剧作品思想核心的一种表达方式。戏剧音乐将演员与角色的情感进一步融合，演员可以依靠歌曲表达出人物角色内在的思想感情，完善对角色的塑造，又依靠角色应有的情感来诠释歌曲的内涵，完成对歌曲的演绎。

剧中尹誉辉饰演角色：干部“孙刚”。他谈道：“看我们排兵部将，谱和平发展乐章；责任肩头担当，是魂牵梦绕的第二故乡”是身为干部的孙刚所演唱选段。剧目中孙刚干部这个人物，他带领着村民们沿着总书记的足迹开启了全面致富的道路，这些瓜果的规模化培养工程就是在点石成金

呀！看到了如今的景象，他高兴地念叨着“看啊，我们在排兵部将，谱写着和平发展的乐章。我作为一个干部肩头是有责任有担当的，不管前路有多少阻碍，有多少挑战，我都要带领大家伙一块儿走向致富的道路。”这关乎到我们每一个中国老百姓的生活，全面小康是我们共同的目标，词曲将这样一个伟大的工程传达得无比清晰，用音乐描绘了瓜果变成金的大气且浪漫。独唱部分要带着角色的人物以及人物关系来诠释，在我看来这也正是戏剧音乐曲目的魅力。对于孙刚的唱段我觉得更多的是对于现在工作中取得的成果的一种骄傲一种成就感的表达，同时不乏有一些对于未来的更美好的憧憬。我们的小康步伐还要抓紧继续迈进，还需更加脚踏实地，对于歌曲演唱本身来讲，情绪的表达非常重要！我们青年一代要沿着总书记足迹的成长，都表达了我们对于国家政策的感恩之情，我们的根本任务也是孙刚对于工作的最终期盼^[2]。

剧中穆果果饰演角色：母亲“阿克琪”。她谈道：作为该题材原目的原创音乐，这支歌曲的编曲自然也带着浓郁的中国新疆地域特色。它并没有一味徘徊在传统意义上的节奏和韵律之中，而是在这种基础上融合了更多的现代气息。它的伴奏并没有单纯选择传统的民族乐器，而是搭配了吉他，使音乐在不失民族风情的同时更具现代气息，这也暗含了剧中充满青春活力的新一代青年与时俱进、勇于探索的积极心态。歌曲由四位演员领唱，其余演员合唱，演唱时配以独具特色的民族舞蹈，将情节推向最终高潮。热情淳朴的长辈阿克琪妈妈唱着，“在我的记忆深处，铭刻一个地方，那里偏远祥和，是丝绸之路经过的地方……”歌词和旋律表达出作为土生土长的上一辈老人，对这片土地抱有的希冀与深深的热爱。作为当下的亲历者，她将干部的辛勤劳苦看在眼里，记在心上。她希望自己的家乡能变得更加富饶美好，也愿意献出自己的绵薄之力，让每一位来到这里的客人发现这里的美，爱上这里的点点滴滴。正因角色本身有着这样的动机和思考，戏剧音乐的出现给了角色情感表达的契机，此时的音乐丰满了角色性格，深化了角色形象，达到了积极的舞台效果。同样的，“看我们排兵部将，谱和平发展乐章，责任肩头担当，是魂牵梦绕的第二故乡……”几句歌词浓缩了干部的工作和无怨无悔的情感，一位意气风发、有责任有担当的青年干部形象跃然眼前。通过舞台实践。我们更深刻地感受到戏剧音乐的恰当运用对于强调演出风格、深化全剧主题思想有着不可或缺的作用^[3]。

剧中李雪阳饰演角色：孙刚的未婚妻“谢莹”。她谈道：在剧目中孙刚是一位来到新疆工作的一位老师，在他的任期即将结束之时，他想征求他的未婚妻，再继续挂职一个任期的这个要求。随着孙刚的生日接近，谢莹拉着她的行李箱前往未婚夫的工作地。大幕拉开一场“闹剧”也即将开始。而我在剧中饰演的是孙刚的未婚妻，谢莹。并且我很早就知道我的未婚夫想要继续挂职的这一个心愿。出于自己，

我希望我的丈夫能够回到我的身边,不再进行这煎熬的异地恋,又出于责任,我希望我的丈夫能够继续留在这里工作,协助当地的人们一步一步脚踏实地成为更好的自己,也让这里繁荣起来。当我以谢莹的身份,来到未婚夫的工作地,我确实确实看到了这里的变化,也确实确实感受到了那里人们的热情。很多人以为我来到这里,是为了将孙刚带走。其实只有我和喀斯木老师知道我会和我的丈夫一同在这个地方共同努力,见证这里的变化。本剧目的音乐使用通俗的唱法以及将当地人民那种质朴的情感融合一起,使整个剧目更加精彩,也同时使每一个人物更加丰富。四个主唱的音乐片段都与他们的角色,性格息息相关,也起到了一定丰富人物的作用,使每一个人所表达的情感都不一样。而我作为一名教师,同时也是孙刚的未婚妻。同样是春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干的人。将我心中对这种人的存在的那种心情,更是用歌曲以及旋律丰富了这种心情。使谢莹这个角色更加的生动。

同样作为表演者,演员在一台话剧中演唱歌曲是为了强调演唱主体的思想感情,也就是为进一步塑造角色去演唱;而歌手在演唱时弱化了演唱主体,所运用的技术和情感都是为了强调和深化歌曲的内涵,表达歌曲本身,这也是戏剧音乐与一般歌曲在表现主体上的差异之处。值得一提的是,在近些年许多歌王类的音乐综艺节目中,当一首歌曲演唱过后,舞台表现最能打动观众的多数不是专业歌手而是演员出身的歌手,这类演员出身的歌手更善于运用自己本身的专业,站在歌曲一度创作者的情感体验角度去演绎歌曲,把自己作为创作者和观众之间沟通情感的桥梁,用情感传递情感;也有很多歌手出身的演员,在演绎和塑造角色时能够运用声音的技巧,将情感先行,依靠声音的媒介进行角色塑造。虽然二者有相融相通之处,但具体的呈现方式还要根据二度创作者的需要有所侧重。

4 向观众情感传递情感

作为表情艺术的一个门类,音乐对听众有着最直观的

影响;而在演出中,戏剧音乐的使用对观演关系也有着有明显的促进作用。

剧中博黎新·库马尔饰演角色:努尔曼古丽。她谈道:作为利用互联网经营水果的女企业家。我感受到各族人民将永远珍惜国家政策的丰硕成果,永远感恩党的关怀和祖国大家庭的温暖。带着这份感恩之情化作奋勇向前的强大动力,和以习近平主席为核心的党中央紧紧地贴在一起、和来自五湖四海的干部兄弟姐妹同胞紧紧地连在一起,为建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义而努力奋斗^[4]。

5 结语

综上所述,戏剧是一门综合性的表演艺术形式,集语言、动作、音乐、布景、灯光等为一体。音乐是此综合艺术不可或缺的部分。戏剧作品中,音乐的出现的目的是能够潜移默化地影响着观众的情绪,将观众适时地带入到特定的艺术时空,同时也能帮助观众更加深刻地理解剧作与二度创作的主题和中心思想,达到艺术鉴赏的审美升华阶段。同时,戏剧音乐在戏剧中增强了矛盾冲突,使观众更加深刻地了解角色的语言、行为(动作)内心活动等,从而有效地增强了剧目的“戏剧性”。另外,作为剧目的主题曲,戏剧音乐提炼了剧目的主题思想,凝聚着片中人物的生活、情感、艰辛、希望与欢乐,升华了剧目的“主题性”。戏剧音乐作为一种常见的戏剧艺术手段,在戏剧中已成为戏剧艺术的一个重要组成部分。

参考文献

- [1] 杨吉琳.“音中有戏,戏中有声”——戏剧与音乐的交融[J].艺术品鉴,2020(9):320-321.
- [2] 肖璐璐.戏剧音乐美学建构的逻辑基础[J].四川戏剧,2018(9):65-67.
- [3] 余辉辉.戏剧音乐的戏剧性分析[J].艺术品鉴,2018(11):119-120.
- [4] 季毅.戏剧音乐对艺术时空的美学深度渲染[J].四川戏剧,2017(4):113-115.