

浅谈京剧的钢琴伴奏

——浅析钢琴伴唱《红灯记》李玉和唱段《雄心壮志冲云天》

崔玲玲

摘 要：一部钢琴伴唱《红灯记》让解放不久的中国人民知道了西方的乐器之王——钢琴。这部作品是中西方艺术特点完美的结合体，是一部经久不衰的艺术品。本编论文将以李玉和的唱段《雄心壮志冲云天》为例，仅仅从钢琴演奏的角度，浅析京剧各种板式的钢琴伴奏的织体特点和钢琴伴奏的演奏技巧。用钢琴伴奏京剧曾经只是一种新的艺术形式的尝试，之后并没有再进行探索，但是，这种艺术形式在当今的现实生活中，是具有一定意义的，所以我们应该沿着前人的路，继续探索下去。

关键词：钢琴伴奏 钢琴伴奏织体 钢琴演奏技巧 导板 回龙 原板 慢三眼 垛板

钢琴伴唱《红灯记》，是革命现代京剧一种新的艺术形式的尝试，是中西方音乐文化相结合的艺术形式。钢琴是西方的乐器之王，因为它完美的体现了西方音乐体系的构成基础——十二平均律；而京剧却是地地道道的中国音乐，我国民乐的音律基础是五度相生律，而这种音律所产生的中国音乐是以五声音阶为基础的音乐形式。那么，钢琴伴唱《红灯记》又是用怎样的方法将这两种从基础就不同的音乐形式完美的结合在一起的呢？钢琴伴唱《红灯记》保留了京剧唱腔和打击乐队的基本特点，又充分发挥了钢琴音域宽广、气势雄伟、富于表现力的特长。革命现代京剧的中西艺术结合的尝试，不仅仅有钢琴伴唱《红灯记》，还有交响乐《沙家浜》。交响乐京剧这种形式现在还有人在继续运用，可是钢琴伴奏京剧的形式却只有《红灯记》这一部作品。我认为这部作品是很成功的，堪称经典之作。所以，本文以《雄心壮志冲云天》一段为例，浅析如何以钢琴为伴奏乐器，为京剧服务。

《雄心壮志冲云天》是李玉和被捕入狱就义前的一段唱腔。此段是二黄唱腔，板式为【二黄导板】—【回龙】—【原板】—【慢三眼】—【原板】—【垛板】最后打散结束。这段唱腔几乎包括了二黄唱腔的所有板式，所以具有研究的价值。因为京剧是板式变化体，了解了二黄各种板式的钢琴伴奏方法，那么也就可以胜任京剧各腔系的钢琴伴奏了。

京剧的传统伴奏乐器是以京胡为主，加月琴和三弦的三大件，之后，又发展成了加入民族乐队或管弦乐队的伴奏。所以，钢琴的伴奏就有了两个任务，一是三大件的任务，二是民族乐队或管弦乐队的任务。

三大件的伴奏方式是以跟腔为主，也就是与演唱者同旋律的伴奏。所以，根据钢琴的演奏特点，当演员演唱时，钢琴伴奏基本是以右手的高音区进行跟腔，并加垫头，右手的低音区和左手进行音型化的伴奏。当演唱者唱长拖腔，或是过门、垫头的时候，钢琴伴奏就要突出大乐队的作用，无论是跟腔还是演奏过门都要加大音量以达到大乐队的效果，衬托唱腔，烘托气氛。

下面结合各种板式浅析钢琴的伴奏技巧和伴奏织体。

一、导板

此段唱腔的导板为散节奏的导板，所以散板类唱腔也可以借鉴此处的伴奏方法。散板是演唱者自由发挥的板式，速度变化不定，所以此种板式的唱腔伴奏不宜跟腔。伴奏织体以震音为主，这样演唱者容易进入唱腔，伴奏也容易和演唱者配合。这种震音的伴奏方式是类似于弦乐的抖弓的伴奏方式，也是散板类唱腔的主要伴奏方式。钢琴的震音演奏技巧，对演奏者的要求是很高的。首先，震音要震的很均匀，而且是要在跨度比较大的情况下完成的。同时还要注意柔和度，这样演唱者才好进入唱腔，如果演奏者是很生硬完成震音的演奏，那么在情绪上，演唱者是无法进入的。再者，如果演奏者的演奏技巧不纯熟，生硬而紧张的演奏钢琴，在快速的震音时，就会无形中加大钢琴的音量，而且这种声音的音质又是极不好听的，近似于噪音的效果，那么就会导致演唱者的声音与伴奏的声音不协和，演唱者的演唱就会受到很大程度的影响。所以，这就要求演奏者应具有扎实的基本功，否则震音很难做到柔和。

二、回龙

此句的钢琴伴奏，前半句是比较轻快的感觉，所以左手的低音是分解和弦，并以单音为主，右手也几乎是单音的跟旋律，后半句快进入长拖腔时，左右手同时加厚，八度音程，加入柱式和弦音以加大厚重感。此处钢琴的演奏难度不大，只需注意情绪的变化。

三、原板

进入原板，左手以波浪式的分解和弦为主，右手分出高低声部，高声部继续跟腔，低声部加入柱式和弦伴奏。右手分声部的演奏，也是一项比较难练习的技巧。如同巴赫的《十二平均律》的演奏技巧，但是速度，力度上的要求要比《平均律》的要求难。《平均律》的演奏技巧追求的是声部的清晰度，也就是，各个声部都是要独立成线的，不能混淆。而把这种演奏技巧用到伴奏中来，就要求演奏者不仅仅要把声部分得很清晰（因为右手的高音区是模仿三大件的伴奏模式），而且要在右手的低音区加入柱式和弦，给唱腔以有力的支持（犹如乐队的作用）。

四、慢三眼

唱段进入到慢三眼部分，右手的伴奏模式没有改变，左手的伴奏织体也没有改变，依然是波浪式的分解和弦织体，但速度有明显的提高，大量的三十二分音符出现，演奏者要弹的流畅自如。由于唱段的速度慢了下来，所以伴奏要加快速度感，以免造成空荡感。

五、垛板

垛板的伴奏，乐队在伴奏垛板、流水、快板、快二六等快板类板式时，是以柱式和弦为主，并且一般只在逻辑重音上给伴奏，强调逻辑重音。但是，钢琴的伴奏不能这样，不然就会造成很干、很不好听的感觉。这种快板类的伴奏，钢琴依然要尽量跟旋律，以模仿京胡的伴奏。并且因为快板类的唱腔是很有力度的，所以，钢琴伴奏不仅要跟上唱腔，同时要用和弦加以力度的支持。

除了各种板式的伴奏外，还要说说长拖腔和长过门的伴奏。长拖腔和长过门处，钢琴应该不仅仅是伴奏，从音乐性和技巧性上来说，这两处应该是钢琴的独奏曲部分。左右手都是以八度的进行为基础，并且是柱式和弦的八度进行，左手更有八度的音阶进行，只有这样才能够模仿人提琴和低音提琴的效果，有厚重感。所以，八度的演奏技巧极为重要，要给予重视。同时，因为拖

腔和过门是营造气氛的地方，以钢琴的演奏特点，营造气氛的重要手段除了八度的进行还有长琶音和音阶的进行，所以，这两项演奏技巧也是不容忽视的。

总之，在钢琴伴奏京剧时，最重要的演奏技巧有以下几种：1、震音技巧；2、复调的分声部技巧；3、八度技巧；4、长琶音和音阶的演奏技巧。

因为京胡的演奏比较灵巧、速度快，所以，相应的要求钢琴的演奏速度也要快。但是，毕竟钢琴的演奏没有京胡那么便捷，所以，钢琴伴奏除了要在速度上达到一定的要求外，想要伴奏好京剧，就要从钢琴丰富的伴奏织体上下功夫。钢琴的伴奏织体可以模仿乐队的伴奏织体，但是又不能够完全一样。因为钢琴的伴奏效果是比不上乐队的作用的，所以，为了不造成音响效果上的空白，就要在织体上与乐队有所不同，也可以利用钢琴的速度快于乐队的优势，适当加快钢琴的速度。总之，要发挥出钢琴的特点，达到完美的伴奏效果。

钢琴伴唱《红灯记》于1968年在北京的民族宫剧院首演，1976年做了最后一场演出。当时的年代，京剧给了钢琴一条发展的道路，很多人通过钢琴伴唱《红灯记》认识了钢琴。而当今京剧等戏曲艺术的低靡状态，我们可以像当年的殷承宗利用《红灯记》一样，利用钢琴去传播京剧的音乐种子，这也是我研究钢琴伴唱《红灯记》的目的。

2007年，国家教委实行了京剧进课堂的政策，小学开始加入了京剧课。相信国家是想通过这一举措振兴国粹，发展京剧。那么，这又和钢琴有什么关系呢？

首先，现在的孩子从3、4岁开始学钢琴的很多，到了小学，几乎人人都会弹钢琴（先不论水平的高低），也就是说，钢琴是一件普及率极高的乐器。要是能够通过钢琴，将京剧的音乐元素传入到孩子的脑海里，让他们对京剧有一定的认识，那么京剧的振兴就有了更多的群众基础。我在当小学钢琴老师的时候就曾经教学生弹一些戏曲类改编的钢琴小曲，如春龙著的《中国戏曲曲艺风格现代儿童钢琴曲集》里的小曲子，学生还是很喜欢弹的，时不时的还会唱唱。只是这种钢琴小曲、钢琴曲太少了，我认为我们有义务去多创作这方面的钢琴曲。通过钢琴，向学生传播京剧，是一个很好的途径，有了群众基础，京剧才可能振兴。

其次，小学里的音乐教师，最熟悉的乐器也是钢琴，让教师在短期内学会京胡并进行伴奏是有一定难度，并且需要一定的时间才能做到。所以，钢琴伴奏京剧是有很大实际意义的，而不仅仅是如今只有研究、探索、尝试的价值。

所以，我们完全可以借助钢琴这件西洋乐器，传播中国文化，让钢琴带给京剧另一条路。

参考文献

1. 朱维英：《戏曲作曲技法》，人民音乐出版社，2004年第1版。
2. 费玉平：《京剧作曲技法》，中国戏剧出版社，2005年3月第1版。
3. 费玉平：《京剧唱腔句法与作品分析》，中国戏剧出版社，2004年4月第1版。
4. 张桂林：《钢琴的伴奏与演奏技巧》，中央音乐学院出版社，2004年6月第1版。
5. 陈洪：《怎样写歌曲的钢琴伴奏》，人民音乐出版社，1985年3月第1版。
6. 樊祖荫：《中国五声性调式和声的理论与方法》，上海音乐出版社，2003年12月第1版。
7. 许国华：《革命现代京剧音乐介绍》，河北人民出版社，1975年11月第1版。
8. 刘云燕：《现代京剧样板戏旦角唱腔音乐研究》，中央音乐学院出版社，2006年10月第1版。
9. 刘聪、韩冬：《钢琴即兴伴奏教程》，人民音乐出版社，1999年8月第1版。
10. 牟洪：《管弦乐队配器法》，人民音乐出版社，1999年5月第1版。