

浅论京剧月琴演奏 艺术的三大要素

文/李红霞

月琴自成为京剧的“四大件”乐器以来，就密切地和唱腔结合在一起。月琴与京胡、京二胡和三弦是相互制约的一个整体，成为京剧塑造人物形象、刻画人物性格的主要艺术手段。在京剧的各个历史发展阶段，众多的月琴名家，以月琴自身的特点，按照月琴的演奏规律，根据演唱者的唱腔旋律，组织起高低、强弱、繁简、起伏跌宕的伴奏旋律，长、短、快、慢、疾、徐的节奏变化，以及演奏上的力度、速度、技巧等方面来烘托唱腔。

京剧传统戏的唱腔和伴奏，没有绝对固定的伴奏谱，却有相对固定的程式。京剧总是根据这种传统的程式，来进行年复一年的加工、修改和创造。凡是有成就的月琴名家，他们都不会一成不变地模仿、抄袭前人的成果，他们总是根据时代的前进、审美情趣的变化进行一番创造，甚至是不同寻常的创造。正是这些名月琴师个人的创造，继承并推动了京剧月琴演奏艺术的发展。

京剧以“托腔保调”四个字概括了京剧“四大件”伴奏的职能。“托腔”是指月琴是以辅助衬托演唱而存在的，其职责是获得完整的艺术效果。名月琴师以其完美的伴奏，丰富了京剧演唱的表现力，增强了演唱艺术的美感。诸多月琴名家在京剧伴奏的创作与表现上，有着优秀传统，一方面，能够把一代代月琴师前辈用毕生精力凝结成艺术精华继承下来；另一方面，为适应时代的需要，“不囿于古”。在“守乎成法”的基础上，“参一己之新意”别出心裁，寻求发展。“音色”、“力度”、“风格”是体现月琴师艺术水平、艺术创新的三大艺术要素。

一、音色

音色，乃发音的色彩与品质，不同乐器由于材质、构造和振动方式不同，都有其它乐器不能替代的自身音色。月琴自身音色是：发音刚劲、嘹亮清脆，穿透力强，是极具京剧剧种特色的乐器。在演奏中，除月琴自身的音色外，每个月琴师的音色是独具个性的，俗话说：“闻其声知其人，”有的人琴的音色柔和，有的清脆，有的粗犷，有的平直，有的委婉等等。而月琴师的色彩也有刚、柔、明、暗、纯净、浑圆等不同，月琴色彩还含有不同的情感因素。例如，张君秋の月琴师

姚品一，演奏特点是：音色美，在月琴的弹拨的过程中，疏与密、繁与简、强与弱、刚与柔的对比十分鲜明；伴奏旋律环绕着唱腔的旋律，起伏跌宕、相辅相成。

二、力度

月琴师的演奏应强调力度变化，这是因为力度变化在京剧月琴演奏中具有重大作用。力度是音乐表现的灵魂，同样也是月琴演奏的重要艺术手段之一，没有力度就谈不上月琴真正的演奏艺术。月琴师如果正确地掌握月琴演奏的力度变化，那么就使唱腔的伴奏有了心理内容，达到了月琴为唱腔伴奏存在的目的。如果说音准、节奏相当于文学写作中语法规律，那么力度变化就好似文学创作中的语法修饰手段。它起着画龙点睛、烘云托月的作用。只有音准、节奏、力度都处理得很好的同时，月琴的演奏才会有韵律感和充满生机。月琴师应当从思想上重视力度变化在月琴演奏中的重大作用。同时还要结合唱腔内容、不同行当、不同演唱者的实际的演唱，来处理唱段力度变化。京剧传统戏的唱腔曲谱很少有表明力度变化的（现代戏乐曲除外），唱腔中的各种力度变化全部都由演唱者和三大件自行处理。从表面上来看，每个月琴师要做到力度的变化并不是一件很难的事，无非是按照演唱者的要求，在曲谱面上注明强、弱记号，然而要合理并恰如其份地处理整个唱段的力度变化，又是一件很不容易的事。这需要扎实的基本功，熟练的技巧以及高度的艺术修养。

京剧著名的月琴师在力度变化的处理上，有很多的成功经验，这是我们学习的宝贵经验。但是，力度变化具有无从衡量、难于把握的特点。例如，一段老生或旦角的唱腔，都不能准确地标明在什么时候、什么情况下，唱和伴奏应强到什么程度，弱到什么程度。而且，随着时代的不同和演唱者的不同，力度对比的大小又都会随时间、地点以及临场发挥的不同而不同。在这个意义上说力度变化是相对的，而不是绝对的。

唱腔伴奏的力度变化取决于京剧四大件对唱腔的理解和处理。例如,京剧各行当的慢板唱腔结构严谨,旋律性强,唱腔相对来说起伏性不大,很少达到ff这种力度大的程度。但是,整个唱段的情感内涵

都有强弱的力度表现，而作为月琴师的伴奏也就必然要在唱段的乐句、分句、小乐汇强弱的力度变化中进行艺术组织，使它们成为有规律的强弱力度和谐统一，使力度的强弱轻重得到艺术的合理调节。

三、风格

在京剧历史上,凡是有成就的名月琴师,其艺术风格的形成都离不开艺术家独特的人生道路、生活环境、阅历修养和艺术追求。正因为如此,名月琴师在演奏方法、技巧和为流派名演员的伴奏中,均体现出鲜明的个性。他们通过相当长时间的舞台时间感受、融合、取舍和鉴别,根据各自的条件,在诸多月琴师成就基础上有所创造和发展。这种独特风格得到内外行和众多观众的承认与肯定。

京剧月琴师必须掌握多种流派风格及其操琴艺术风格。而专一派，对其它各派一窍不通，缺乏躬身实践的体验，就可能作茧自缚，不适应工作。如果对这些流派的艺术风格“浅尝辄止”，也会使月琴艺术过于浅薄而流于形式。学习各流派月琴师的艺术风格必须掌握这些流派月琴师艺术的真谛，必须经过一点一滴和连续不断的积累过程。

著名月琴师的伴奏艺术风格都洋溢着该流派唱腔的艺术沉积和艺术表现，以及他们的艺术造诣。他们独特、精湛的月琴伴奏艺术和创造，为丰富各流派的唱腔艺术起到了很大的作用，我们应当十分珍视这分光彩夺目的艺术财富，必须全面地继承下来，并且还要学好、学像、学精。例如，马连良的月琴师高文敬演奏风格是：雄键醇厚、抑扬有致、疏密得当、苍劲有力。张派的月琴师姚品一的风格点是：曲折婉转、明亮爽朗、迂迴跌宕、刚柔相济。

不同年代、不同演员、不同琴师、不同版本的曲谱文献资料（包括实况录音资料），在各方面都有很大出入。即使同一演员、同一月琴师，在不同的艺术阶段，也有不同的创造和发展。因此，月琴师必须熟练掌握不同流派、不同京胡琴师的艺术风格。作为“四大件”成员的月琴，要有深刻地心得和体会。

李红霞：黑龙江省鹤岗市艺术剧院