

浅析京二胡在张派剧目伴奏中的技法运用

王月皓

(沈阳师范大学附属艺术学校, 辽宁 沈阳 110000)

【摘要】《望江亭》一剧是剧作家王雁根据元代关汉卿著杂剧《望江亭中秋切绘旦》和川剧《谭记儿》改编的。此剧经京剧名家张君秋先生整编排演后很快风靡全国。文章以《望江亭》一剧为例, 浅析张派声腔伴奏特点与京二胡在张派剧目中演奏技巧的运用。首先简单介绍张派声腔与伴奏, 再以《望江亭》一剧为例, 浅谈何顺信先生琴艺特色, 以及他对张派唱腔伴奏的技巧应用与创新。选取剧中四平调、南梆子等唱腔板式来分析唱腔伴奏和京二胡在张派剧目伴奏中的技法运用。

【关键词】张派声腔; 张派伴奏; 《望江亭》; 演奏技法; 何顺信琴艺

张君秋先生是我国京剧界一位杰出的艺术家。他兼收了梅、尚、程、荀等先辈艺术家们的优秀传统, 融合了梅派的典雅大方、富丽华美、朴实纯真; 尚派的刚劲挺拔、清新英爽、洒脱大方; 程派的沉稳、幽咽婉转、若断若续; 荀派的顽皮诙谐、俏丽轻盈、娇雅妩媚。在广集博采和自身的大量艺术实践的基础上, 迸发出了新的火花。结合他本人的条件与才智, 在长期舞台实践中进行了探索和研究, 继承和发展了京剧声腔艺术和演唱技法。

本人经过多年学习和实习梅、尚、程、荀、张等各流派的剧目, 体会到京二胡在为各流派剧目伴奏时, 所运用的演奏技巧与风格有明显区别。例如, 梅派唱腔伴奏要求演奏的音色要浑厚、扎实, 不飘不燥, 节奏平稳; 尚派唱腔伴奏要求演奏干脆、挺拔、率直; 程派伴奏, 外柔内刚, 节奏沉稳、要求幽咽婉转、若断若续; 荀派多以扮演活泼少女为主要人物。荀派伴奏特点是活泼、俏皮, 较多运用抹音、滑音, 伴奏技巧颇显夸张。张派剧目在唱腔方面有所突破和发展, 唱腔旋律华丽新颖。何顺信先生在张派唱腔伴奏上特别讲究弓、指法的运用。我们在平时的练习中不能忽视任何一个弓、指法技巧, 每一个技巧的运用都是张派唱腔伴奏的点睛之处。

张派剧目《望江亭》是本人毕业考试剧目, 因此对此剧目的演奏技法有了一定的了解。下面以《望江亭》一剧为例, 来浅析张派声腔伴奏特点与京二胡在张派剧目中演奏技巧的运用。

一、京胡和京二胡在乐队中的不同作用

京胡和京二胡在京剧乐队中的职责不同。京胡是领衔器乐, 而京二胡“能主莫主”是最高职业境界。“能主莫主”就是作为一名京二胡演奏员, 能够独自正确地演奏出各种剧目、唱段, 但是在与乐队合作期间一切跟随京胡演奏, 到达统一的演出效果。如果京胡在舞台上发生断弦等突发事故, 京二胡将带领乐队继续演奏, 保证演出继续进行。

京胡的音色高亢有穿透力, 是乐队的领衔, 起到领奏的作用。在演出剧目中京胡演奏者要跟随表演者的唱腔来演奏。例如“摇板”, 演员是自由节奏演唱, 唱到哪个字、哪个音, 缓“垫

头”、“过门”都是由京胡演奏者来带领乐队其他成员的。京二胡音色则低而浑厚, 起到中和音色, 辅助京胡的作用。传统戏中京二胡大多用于旦角、小生行当或部分对唱中使用。

二、京二胡与京胡演奏的同和异

在剧目的演奏中, 京二胡与京胡演奏的旋律、节奏、弓法、与“劲头”基本相同。所不同之处在于:

(1) 京胡是领衔器乐, 京二胡辅助京胡, 岗位职责不同是根本。

(2) 器乐演奏音色不同。京胡音色高亢挺拔。京二胡音色柔和浑厚, 在乐队中是中和作用的器乐, 由于京二胡的加入, 改变了京剧弦乐乐队的音色。

(3) 把位技巧的不同, 在有些剧目中京二胡用到二把位演奏, 使京剧伴奏的音乐效果更为饱满, 音乐效果感人。

(4) 在很多唱段“过门”结束开唱前京二胡需要补弓子, 起到补空的作用。

三、以《望江亭》伴奏为例谈京二胡演奏技法的运用

由于京二胡与京胡的岗位职责不同, 演奏上有同和异。下面用曲例分析说明。

《望江亭》是京剧张派形成和最具有代表性、传承广泛、久演不衰的剧目之一。剧中人谭记儿在全剧中共有十二种板式的唱腔, 既[四平调][二黄摇板][二黄原板][南梆子][二六][西皮原板][西皮流水][西皮快板][西皮摇板][西皮散板][西皮滚板]和[西皮导板], 有的板式如:[二六][西皮流水][西皮快板]等, 在剧中不止一次使用。

(一) 京胡与京二胡的演奏音位不同

京胡与京二胡定音实际音高相差一个“八度”, 因此京二胡在演奏时使用外弦音较多。

比如《望江亭》的[二黄摇板]转[二黄原板], 在演奏摇板过门起始的时候, 京胡使用里弦演奏, 京二胡要翻八度使用外弦演奏。

(二) 相同旋律的不同的演奏

《望江亭》中的[四平调]起始“过门”和后面一段[二黄原板]“过门”的旋律基本相同, 但是演奏技巧的运用和演奏意境感觉的大不相同。

《望江亭》中的谭记儿是个有才气、聪明的古代妇女，不幸丈夫早故，少年寡居，因为她美貌如花，受到太尉杨戩之子衙内的无理纠缠后，谭记儿就搬到清安观，帮助白道姑抄写经文。这段唱就是谭记儿被观主白道姑召唤出来时所唱。此时谭记儿的心中十分苦闷、犹豫，为了把谭记儿出场时内心的愁困情绪渲染、衬托出来，四平调起始“过门”的演奏情绪和演奏速度要沉稳，慢的过门不好演奏，演奏的不好会让人觉得很愣、很单调。为了避免这种单调的效果，何顺信老师对传统的“过门”作了新的处理，加入了柔弦、回滑、慢打音等技巧把曲调丰富了。传统“过门”很少有十六分音符，何老师增加了十六分音符，甚至还加了不少三十二分音符。而且在演奏技巧上要求细腻、讲究。我听何顺信老师伴奏录音时注意到，何老师的里外弦关系准确，每个音都演奏的非常准。二黄把位里弦中指的“7”不偏低，外弦中指的“4”不偏高而且一定是“京4”。整段演奏起来感觉柔和、连贯。演奏这段时“过门”中的柔弦要满，要用打音补空，打音要均匀、清晰。并且要注意“气口”，顿挫分明。

转原板的时候那段“过门”和前面四平调的“过门”基本相同。但是演奏起来，四平调的柔和、沉稳，二黄原板则是谭记儿对白道姑直白的叙述，所以没有太多的揉音和打音没有前面那么柔和，甚至有的时候比较开放，

（三）相同板式不同艺术处理

在《望江亭》的第二场和第四场分别设计了两段，结构紧凑、旋律明快，起伏性较强的[西皮二六]板式，据人物的不同心情，不同环境对两段[二六]作出了不同的艺术处理，运用同样的板式，巧妙刻画人物不同的境遇，达到了死板式活运用的艺术境界。

第二场戏，当带着新婚喜悦来书房看望白士中的谭记儿，发现丈夫手拿书信紧锁双眉，长吁短叹时就有一种不祥的预感。她在门外徘徊猜疑，唱[二六]“只见他一封书信握手里，长吁短叹语声低，何人來把书信寄，害得儿夫犯焦急……”唱这段时的谭记儿是一种思考、揣摩的心态，所以演唱平和、不急不躁，演奏起来要柔和连贯、强弱分明。第四场是谭记儿来到大堂，想到杨衙内的无耻陷害，心中愤怒不已，怒骂贼子。在旋律上这段[二六]要比二场的[二六]更为强硬，在节奏上由平稳变为急促、环环紧扣，声腔抑扬顿挫。前两句是“见贼子不由我怒容满面，在大堂骂一声无耻的儿男”，几乎没有拖腔，唱腔、过门、垫头演奏从柔和转为“硬、冲”，运用了较多的泛音和强弓。中间有四句排比问“谁叫你乌鸦想把凤巢占，谁叫你步步追逼计多端，谁叫你强夺人妻违律典，谁叫你……”这四句排比句一句比一句激昂高亢，直到转为[流水]把演唱推向了高潮。

（四）刚柔并济的[南梆子]

何先生的演奏刚柔并济，既不失柔美，又刚劲挺拔。这段超

长[南梆子]情绪起伏较大，时而愤怒；时而羞涩；时而犹豫。我们在演奏这段[南梆子]的时候也要随着剧情、和人物情绪的变化而转换。

剧中人谭记儿看到了风度翩翩的白士中非常震惊中含有羞涩，爱慕中又不敢直言。所以在[南梆子]过门一开始就使用了高音的三连音，接着又是京二胡的下把演奏，情绪激烈、节奏紧凑，到“下把”完回到一把位后节奏变得平稳然后接唱。头一句“只说是杨衙内又来搅乱，却原来竟是这翩翩的少年”，情绪缠绵、舒缓、自然，流露出主人公误认为白道姑给自己与杨衙内撮合的愤懑，以及与白士中不期而遇时的羞涩。“观此人容貌像似曾相见，好一似我儿夫死后生还，京二胡在演奏这段快速三十二分音符，不仅要使用连弓，还要在音符清楚干净的前提下挪动一指下把还要加上滑音，而且演奏起来是渐强效果。所以演奏起来十分有难度，我在练习此句的时候也经过一番苦练和琢磨。接着后面一句“到此时不由我心绪撩乱，羞得我低下头手弄罗衫”。演奏要连贯柔美，表现谭记儿心绪缭乱、若有所思。后一句“死后生还”先渐慢，到“还”字的高腔要突出演奏强弓的高音“到此时……”又变转回低柔、委婉的旋律，这样的抑扬顿挫、阴柔刚毅的演奏，表现了谭记儿遇到貌似前夫的白士中时怦然心动的情感，同时把萌生改嫁的念头，但又不好当面说明，举棋不定，意惹情牵的复杂心情。最难演奏的一段就是“奴本当允婚事穿红举案”这句，“案”字的托腔，重叠曲折，我们的伴奏要裹着唱腔走，紧拉繁奏、张弛有度。使得唱腔重若千斤，轻似点水，若即若离，起伏跌宕，华美俏丽，晶莹剔透。这段超长[南梆子]是张派南梆子中最具有代表性的唱腔，生动、贴切、美轮美奂脍炙人口。

四、结束语

作为一名京二胡演奏员，我一定要做好职责内的事情。不断在实践中学习、进步，演奏好各派的剧目。梅派唱腔伴奏要注意浑厚大方、音色饱满，程派要婉转迂回、细腻深刻，荀派要注意音色的美、媚、翘，张派则要华丽柔美、刚劲挺拔。还要根据现在京剧的发展，要掌握老生、老旦、花脸等多种行当的唱腔韵味和特色。

参考文献

- [1]何顺信，曹宝荣，董从杰. 何顺信琴谱——张君秋演出剧目唱腔伴奏专辑[M]. 大连：大连出版社，1993.
- [2]张建民. 张君秋唱腔选集[M]. 北京：人民音乐出版社，1980.
- [3]首都京胡艺术研究会. 琴韵京胡艺术论文集[M].

作者简介：王月皓（1990—），女，黑龙江七台河人，毕业于中国戏曲学院，主要从事京二胡演奏和研究。