

论月琴在京剧声腔中的演奏

雷兆文 (唐山市路北区文化馆 河北唐山 063000)

月琴, 弹奏弦鸣乐器, 历史悠久, 流传广泛, 尤其在京剧中, 成了不可缺少的乐器之一, 既(京胡、京二、月琴)三大件之一, 在演奏方法上, 吸收了我国其它弹拨乐器的优点, 使月琴的表现力更加丰富, 应用范围更加广泛, 不但能为戏曲伴奏, 而且能参加乐队的合奏, 还能单独演奏, 从而使月琴成为一件具有丰富表现力的独奏乐器, 它的应用价值是十分值得称颂的。

一、月琴的起源

月琴的起源在清代中前期甚至更早的时间就被引入秦腔(京剧西皮调的源头)。乾隆年间成书的《燕兰小谱》记载:“西秦腔……其器……以胡琴为主, 月琴副之”。几十年后, 作为京剧重要源头的汉调已由月琴与胡琴、三弦一起伴奏, 其伴奏效果如叶调元《汉口竹枝词》(清道光三十年成书)所描述:“月琴弦子与胡琴, 三件合成绝妙音”。在吸取徽剧、汉剧、昆曲和梆子等剧种的基础上, 京剧逐渐形成以西皮、二黄为主的声腔音乐体系, 作为京剧主要伴奏乐器的京胡、月琴与三弦被人们称作是京剧文场中的“三大件”。后来京剧大师梅兰芳将京二胡引入京剧伴奏乐队, 很多人称京胡、京二胡、月琴和三弦为京剧文场中的四大件。

长期为京剧伴奏, 使月琴具有了独特的演奏方法, 其配置的琴弦和品数与其他用途的月琴也有所不同。京剧月琴已成为独立的乐器品种。

二、月琴在京剧唱腔中的演奏

月琴在京剧唱腔中的演奏, 显示了非常重要的作用, 它不是京胡的附庸, 它是用独特的音乐与京胡、京二胡共同创造浑然一体的美妙音乐, 而且常常是各个剧目里唱腔中的精华所在, 随着京剧的发展, 月琴除伴奏唱腔外, 为了配合剧情和演员表演的需要, 还要演奏一些气氛音乐即曲牌音乐, 同时要演奏一些特定的音乐, 如山歌、琴歌等。京剧伴奏有一个突出的特点: 就是“高唱低接, 低唱高拉”。演员演唱的是高音, 则京胡伴奏的是低音; 演唱旋律是低音, 则京胡伴奏是高音; 但也会出现平行的。这种特殊的伴奏方法一直延续到现在。京胡与月琴的伴奏关系也同样是这样的, 经常出现“高拉低弹, 低拉高弹”的伴奏手法。在同一个旋律上, 还经常会出现各种伴奏手法。如旋律进行中也许分开变成八度关系, 然后再回到同音高, 也会出现平行的伴奏手法, 或者其它较为曲折变化的关系。总而言之, 就是二者之间有分有合, 不论哪种组合手法, 最重要的都是托腔保调, 注意京胡、板鼓的起收、节奏变化。尤其加入京二胡伴奏以后, 这种分分合合的伴奏手法更加突出。高低灵活的伴奏手法, 是京剧唱腔音乐独有的特点, 它加强了音域的厚度, 使旋律更富有立体感, 丰富了韵味, 增加了色彩。

义。“筹”这类乐器假若孤立地看似乎是竹笛的一种变体, 若任其衰落那将会造成巨大的艺术损失。如何传承保护就是在现有的资料和研究中, 从实际出发, 对与之相关的历史线索和蕴涵的文化价值进行深入的探求, 这需要在科学发展观指导下清理我们思路。

为此, 我们将提出以下几个问题, 逐步进行研究、探讨。

(一) 筹乐器的溯源; (二) 筹乐器的历史价值及现实意义; (三) 筹乐器演奏的音乐; (四) 筹乐器功能的开发与利用。并且采取具体措施, 着手抢救、挖掘、整理现有资料, 保护传承人, 传承形式, 以待深入研究。从筹的溯源上看, 它曾是中华文明史上干系着中国吹管乐器的源头大道, 它的这种历史辉煌已衰微成历史余响。因此, 对筹的抢救、保护和扶持, 不是让其苟延残喘, 而是望其强身健骨, 是为发展而生存, 是以发展求生存。也就是说, 我们要把筹艺术作为民族文化遗产的守望及在我们现代化进程中的创造性的转换统一起来, 这应该是我们确定筹艺术生存和发展的文化生态保护的目标。筹艺术是一种非物质文化遗产, 应当引起国内外人士的广泛关注。日本政府在保护非物质

三、京剧月琴的现代发展

在后来京剧现代戏崛起之时, 京剧月琴为适应京剧现代戏音乐编配的需要, 由原来的两根弦改成三根弦, 增加了半音品, 品数由原来的几个增加到十几个, 音域加宽。在演奏技巧方面, 京剧月琴吸收借鉴了其他弹拨乐器的部分表现手法, 演奏技法更加丰富。半音品及三根弦的使用, 只是在现代戏和新编历史戏的部分唱腔和音乐中。而在大部分的唱腔伴奏中, 依然沿用传统的演奏方法, 基本使用一根弦弹奏。

月琴不但和京胡、京二胡在唱腔上同步进行, 为了剧情, 为烘托气氛还担起了剧中音乐的一些能突出月琴演奏特点的音乐, 如:《磐石湾》的主题音乐、《沙家浜》第八场奔袭、《杜鹃山》第四场青竹吐翠等, 在听觉上给人一种轻快明亮的感受。与其他戏曲音乐形成了鲜明的对比, 将戏曲音乐环境淋漓尽致地烘托出来。

京剧发展至今, 京剧的伴奏以及配乐是发挥了重要作用的, 伴奏乐队称为“场面”, 分为“文场”“武场”两部分。无论古装戏还是现代戏, 京剧的伴奏乐器“三大件”都是其他乐器代替不了的, 从某种意义上来说, “三大件”代表了一个剧种“京剧”。随着时间的推移, 仅靠“三大件”是不能完全反应出时代气息的, 相继增加了三弦, 二胡, 琵琶, 等民族乐器。也有为了剧情。为烘托气氛又增加了西洋管弦乐。不可否认的是, 西洋乐器的加入, 在给京剧音乐增添许多色彩的同时, 也确实给观众在听觉上带来了美的享受。

京戏应是“精戏”, 京剧要吸引观众, 必须克服浮躁作风, 对新作品用新研磨, 精雕细刻, 在音乐和唱腔设计上既要立足传统, 又要敢于创新, 既要做到成熟于心而露于形, 又要适应时代要求张扬个性。例如: 河北省唐山市京剧团近期在《第六届京剧艺术节》参演的历史剧《唐廷枢》剧目的音乐创作中, 摆脱了传统的三大件的演奏程式化, 启用了琵琶、二胡、中阮、大阮、双排键等乐器, 尤其双排键的演奏, 代替了一个庞大的交响乐队。月琴也摆脱了传统的演奏方法, 在音乐演奏中, 使用了民乐月琴的演奏技巧, 与其它弹拨乐的演奏形成了一体, 摆脱了传统戏里月琴的高音低奏, 低音高奏的弹法, 使人在听觉上感觉非常的舒服。

月琴的应用范围很广, 用于表达的东西很丰富, 在这里不再一一例举, 也不能够全面的细说, 它的主要功能就是以上所述。随着京剧的发展, 更多的元素被吸收到京剧, 京剧这门综合艺术形式也在不断丰富, 京剧乐队在不断的壮大, 除了新乐器的引入, 原有乐器的更多种表现形式也将被源源不断地开发出来, 月琴作为已经融入京剧的重要乐器之一, 也还存在着一定的发展空间, 无论是传统戏还是现代戏, 月琴都在其中发挥着重要的作用。

(无形) 文化遗产方面形成了一套自己的理论和模式, 在这方面给国际社会作出了良好的榜样。无形文化遗产具有维系民族存在的作用, 在某种意义上也是民族发展的一种动力, 这就需要民间文学艺术传承人不断地坚守和持续地坚持。比如日本对具有高超技能、能够传承某项文化遗产的看作国宝, 国家每年提供有资助, 在培养传承人方面国家也有相关的资金。日本这些做法值得我们深思借鉴。所幸的是, 我国在文化部的大力支持下, 有关的抢救和保护中国人类口头和非物质文化遗产工程的活动已启动, 力争在5年内初见成效。我们在吸收世界优秀文化的同时, 更应该保护好历史上传承已久的丰厚文化遗产, 并且在新的时期进行发扬光大, 使我们的民族文化不断发展创新, 走出国门走向世界, 绽放出新的文化艺术之花。

作者简介:

赵毅(1969.12—)女, 河南信阳人, 河南省许昌学院音乐学院副教授。主要从事音乐教育研究。