

浅谈长笛在越剧音乐中的运用

杜巨江

(浙江省诸暨市文化艺术中心

311800)

“戏曲”是我们中国的传统艺术之一，它剧种繁多有趣，表演形式载歌载舞，有说有唱，有文有武，集“唱、做、念、打”于一体，在世界戏剧史上独树一帜。中国的戏曲经过长期的发展演变，逐步形成了以“京剧、越剧、评剧、豫剧和黄梅戏”五大戏曲剧种为核心的中华戏曲百花园。作为五大戏曲剧种之一的“越剧”，就起源于我们诸暨的邻县——嵊县，被称为“越剧之家”。“越剧”从当初的“的笃班”，发展成为现在的全国五大剧种之一，越剧音乐的伴奏，也从初期三、五个人的小乐队，发展到现在几十人的大型乐队伴奏形式，它已经是走过了一段漫长的时期。现在的越剧音乐，随着乐队人数的增加，乐器也渐渐地增加了许多。以前的纯民乐伴奏到现在的民乐与西洋乐的结合，如：小提琴、大提琴、大贝司、单簧管、长笛和电子琴等等，演奏和表演形式也更加多样化了。

在越剧音乐中，除唱腔、曲牌外，有许许多多的伴奏和配音音乐都是由其它乐器来体现的，其中西洋乐器也发挥了它特有的长处。就拿长笛来说吧，“长笛”是现代已知乐器家族中最古老的成员之一。它起源于欧洲，初名叫横笛，属于木管乐器，外文名字叫Flute。早期的长笛是用乔木科植物的茎制成，是竖着吹奏的，后来改用木料制作，横着吹奏。随着工业的不断发展，金属材料制作的长笛开始问世，比如：普通型的镍银合金长笛，专业型的银合金长笛，用9K和14K黄金以及贵金属铂制作的长笛，偶尔也有表演者使用特殊塑钢制作的长笛，所以现代多使用金属长笛了。在西洋乐器中，长笛属于吹孔气鸣类乐器（WoodWind）。长笛的发音原理较其它乐器特殊一些，它是由吹孔处产生连续性正负压力变化激发气簧而发声，因此，入气端外型曲度与吹孔口内缘所夹角度有相当的影响，正如风吹细电线与粗电线的不同感觉。夹角小吹奏比较容易，音色比较光辉亮丽，但由于高频多、低频少，则低音往往缺少力度，高音容易失控而吹成泛音或是较尖锐偏薄的音色；夹角大低音比较浑厚，但吹奏较费力，由于高频少、低频多则音色较晦暗，容易出现声音挥洒不开的感觉，所以说正确的演奏方法很重要。长笛的音域很宽，有低、中、高三个八度音区，低音区音色浑厚圆润、优美犹如冰澈的月光，中音区音色柔美恬静、温存明朗。

如清晨的第一缕阳光，高音区音色清晰开朗、活泼明亮、穿

透力强，带有金属的质感。长笛中、低音区与传统的“箫”音色相近，而又较“箫”而宽厚、明亮，在越剧唱腔清板托腔中，长笛就模仿了“箫”的音色及传统的演奏技法，比如越剧经典传统戏《祥林嫂》“问天”那场戏，其中有几句清板的唱腔，用长笛低沉委婉、柔美凄凉的低音缓缓奏来，紧贴唱腔，如诉似泣，催人泪下，把祥林嫂在冰天雪地中的那种落寞无助、悲伤凄凉的情景，得到充分的体现。另外，在我团自己创排的现代越剧《平安枫桥》的第四场，主人公杨萍唱的降B调大段唱腔与长笛和谐的伴奏丝丝入扣，凄凉的音乐寄托着宁静悠远的遐想，如一缕青烟在天空中飘游，使人不禁悲从中来，剧中的气氛深深地感染着观众的心！

长笛既能演奏忧郁悲伤的曲调，同时又能演奏明亮欢快的旋律。记得那年我们团赴香港进行折子戏专场演出，其中《春香传》“爱歌”中的主题曲，就是由长笛吹奏，在明亮轻快的华尔兹中拉开了序幕，当男主人公梦龙与女主人公春香在舞台中间缓缓相遇，那种暧昧和甜蜜的爱情场景，同前面所说的《祥林嫂》中传统的音乐有了鲜明对比，“爱歌”中运用了长笛高音区的明亮、华丽又极具穿透力的演奏技法，再配上切合当时场景的音乐旋律，充分体现了剧中男女主人公为了冲破封建礼教，追求真爱、向往自由的心声。

在越剧音乐演奏乐队中，长笛是属于色彩乐器的，除伴奏唱腔、演奏配音音乐外，有时也配些特殊效果。在技巧方面运用长笛的灵敏度，高音区的颤音和快速的半音阶，被用来模仿自然界中的风声，像我团自己创编的越剧《珍珠传奇》中的第八场，当无数珍珠洒向天空时与《五女拜寿》剧中彩云丫头讨饭时的场景，就是长笛用半音阶从低到高，又从高到低快速来回历音的技法，形象地体现了风声的艺术效果。

长笛在音色上既不失洞箫的典雅娴静与轻柔温润，又在音区、音量及灵敏度上更优如洞箫。随着社会的进步，形势的发展，人们的物质和精神文明生活不断提高，在戏曲音乐伴奏中，“箫”的位置势必会被“长笛”所替代，而且已经被广泛的应用到各个地方剧种中去了。我相信，长笛会以它独有的特色和魅力，在越剧音乐中大放异彩！

一般分作把子功和毯子功两类。把子功指用古代兵器对打或独舞的动作；毯子功则是指在毯子上翻滚跌扑的动作。它们不是穿插在戏里的独立的舞蹈表演，而是连贯、组合在一起的具有丰富表现力的舞蹈语言，能够出人、出情、出戏。因此，要想演绎好一场戏，戏曲演员必须不断苦练，掌握这些舞蹈化的武打动作，并通过这些难度极高的技巧，准确地显示人物的精神面貌和神情气质。首先，戏曲演员要注意武打动作的灵活性。戏曲表演中，演员在打把子的过程中不能用拙劲和僵劲，应加强上身与下身的配合、眼与手的配合，从而使表演流畅而美观。其次，戏曲演员要注意武打动作的准确性。戏曲表演中，演员在打把子的过程中必须考虑动作的准确性，精神高度集中，讲究“重打轻着”和“猛

打轻落”，以表现打斗场面的真实感。

综上所述，戏曲演员只有把生活提炼为艺术，通过唱、念、做、打这套技术表现人物的心情、性格和思想，才能更好地表现剧情、塑造人物，给观众献上一场视觉盛宴。

参考文献：

- [1]张亚秋.戏曲表演的基本功——唱念做打[J].现代交际, 2009(5).
- [2]李玉昆.中国戏曲艺术“四功”的表演技法与审美诉求研究[J].戏曲艺术, 2014(3).
- [3]耿海英.浅谈戏曲表演的特点与程式[J].青年文学家, 2007(3).
- [4]冯俊.曲不离口系心头 唱念做打竟风流[J].剧影月报, 2011(2).