

京剧音乐的重要性

韩 雪

锦州市京剧团 辽宁锦州 121000

戏曲音乐伴奏用业绘景抒情,渲染气氛,伴奏唱腔。它包括:开幕曲、幕间曲、尾声、抒情动作音乐、舞蹈开打音乐、唱腔伴奏音乐、打击乐伴奏等。各类戏曲的器乐部分,都用曲牌连缀形式,如京剧曲牌:“小开门”、“万年欢”、“哭皇天”、“八岔”等,笛子曲牌“朝天子”、“山坡羊”、“汉东山”等,唢呐曲牌“水龙吟”、“将军令”、“风入松”等,海笛曲牌:“娃娃”等,根据演出剧目的剧情内容,任选其中情绪相适应的曲牌来做伴奏音乐。

在传统戏《杨门女将》中采用了曲牌“套曲”手法,如第二场:“寿堂惊耗”用“汉东山”;第三场:“金殿争辩”用“小玉芙蓉”(唢呐曲牌);第四场:“灵堂请缨”用“哭皇天”;第五场:“校场比武”用“水龙吟”;第六场:“西夏傲兵”用“风入松”;第七场:“歼敌奏凯”用“工尺上”等曲牌渲染各场戏的戏剧气氛,沿用传统戏伴奏音乐(曲牌连缀)手法。

新编历史剧和现代戏已有了新的伴奏手法,例如:现代京剧《奇袭白虎团》的序曲,用《国际歌》和《志愿军战歌》作为器乐主题,一开场,便把观众带进了中国人民志愿军抗美援朝的国际主义革命气氛中,既点出了全剧的主题,又用序曲确立全剧的器乐主题。再如京剧《蝶恋花》中,因主要歌颂杨开慧在湖南坚持地下斗争的动人故事,序曲用湖南民歌《秋收暴动》改编为器乐主题,不仅使器乐显京剧剧种风格,同时显示出民族和地域特色。

幕间曲:场与场间演奏的器乐曲,用来衔接两场之间的情绪过渡和预示下场戏剧冲突的基本情绪。如《蝶恋花》中的幕间曲完全用全剧器乐主题的变化重复(包括局部重复和变奏重复)写成,不仅进一步加强了器乐主题的民族地方特色,也成为象杨开慧形象的器乐音调,使全剧各场间有机的联系在一起。

尾声:全剧(或一出折子戏)结束演奏的器乐曲,用来烘托全剧思想主题和统一全剧音乐形象。传统戏中仍沿用“唢呐尾声”闭幕的套子,现代戏已抛掉这一形式,多运用器乐主题的变奏写成,如《蝶恋花》的尾声,便是借合唱尾奏,引出器乐主题(局部重复)结束全剧。

抒情:念白与一般动作音乐,专用抒发人物的一般动作与念白时心理动态的器乐曲。如《红灯照》中“小雁哭娘音乐”、“林黑娘上场音乐”、“裕禄上场音乐”、“迎接大师姐音乐”,《杨门女将》送驾时用的“工尺上”曲牌音乐;《蝶恋花》中“坡生牺牲音乐”、“杨开慧朗诵衬乐”等。

舞蹈动作音乐:专用于大型舞蹈场面的器乐曲,主要描绘宏伟激烈的战斗气氛,以及英雄人物在生产劳动中激烈搏斗的动人场面。《奇袭白虎团》第一场:中朝骨肉人同胞相见时,万分喜悦翩翩起舞的舞曲,《蝶恋花》中“向旭与杨开慧告别音乐”,“杨开慧就义音乐”等。这类音乐许多现代戏(或传统戏)中运用行弦做音乐主题,运用移位、模进发展成十分完整的器乐曲,用来配合人物的舞蹈动作和大段对话,用材简洁,又富有浓厚的京剧特色,如《奇袭白虎团》第二场排雷音乐。

杂腔小调,是京剧艺术人多年来根据剧情需要,从地方戏或曲艺中吸收进来,予以发展而保留于京剧中。具有浓厚的生活气息和地方风格,如保留在《小上坟》剧中的柳枝腔,它是五声宫调式行腔,跳进、顿挫,唱腔轻快,跳跃而明朗,上、下句对应,不断反

复,生动地表现了人物的性格特点,加深了观众的印象。保存在《小放牛》剧中的山歌小调用笛子伴奏及加入弹拨乐器和中音乐器。移于京剧后,仍然保留着“民歌”特征,但是它已被广大京剧观众所接受和传承,大大丰富了京剧音乐素材,使京剧音乐不但能表现帝王、英雄,同时也能表现市井、小人物的情感纠葛,使京剧这门艺术更加贴近广大人民群众。

另外不能忽略打击乐在戏曲伴奏中的特殊作用。打击乐在戏曲伴奏中自成一组,从人物的举手投足,一句道白,一个表情,到人物大型动作表演,都离不开打击乐伴奏;它是保持戏曲风格的重要音乐手段之一。其作用如下(1)伴奏人物上下场及各种表演动作:如《智取威虎山》我解放军追剿队上场,音乐旋律在打击乐的配合下,铿锵有力,较好地体现了全剧中心音乐的,音乐形象,如《沙家浜》聚歼一场,用“乱锤”描绘敌人狼狈不堪,敌伪军在我奇袭下狼狈倒退上场,溃不成军的混乱状态。

打击乐还有指示歌唱节奏的作用,在开唱前,用“锣鼓开头”引出歌唱的基本情绪和演唱速度;唱腔中间用来烘托演唱情感,如各类人物唱导板前,均用锣鼓“导板头”指出歌唱速度。导板之后,引进一段锣鼓,然后再起唱“回龙腔”。如京剧《探阴山》包拯的唱段。伴奏念白,突出重点语句与情感。传统戏中,多用于“南锣”现代戏借鉴了这种艺术手法,动用锣鼓伴奏,或使誓言更坚决,豪壮,或使念白风趣横生。如《龙江颂》中,“合龙”一折中的念白,很好的表现了人民战胜困难,取得胜利的坚定信心。

伴奏宏伟的舞蹈,开打场面,渲染戏剧气氛。京剧中所有开打的场面,都配用“开打锣鼓”,开打锣鼓由数个点子组合而成,一般多用“急急风”、“马腿”、“乱锤”、“八大仓”等到点子组合,其中“急急风”。经常用来描绘激烈的战斗气氛和表现我方英勇前进的光辉形象;“马腿”是3/4的节奏,更善于表现那种跌宕起伏的搏斗场面;“乱锤”专用于敌人溃败时的狼狈不堪形象;“八大仓”“四击头”等专用于英雄人物的威武亮相……这样几种不同情感的点子配合在一起,对于渲染一场惊心动魄的敌我肉搏的激烈战斗气氛,刻划人物的不怕牺牲,浴血奋战的雄伟壮丽画卷,揭露敌人的虚弱,腐败,必定灭亡的丑恶嘴脸确有独到的艺术效果。如《沙家浜》“聚歼”一场的“开锣鼓”中,伪军狼狈退下时起用“乱锤”;郭建光与刘副官搏斗时,使用“马腿”;郭建光与伪军搏斗踢伪军时,又;加强了战斗气氛,起用了“急急风”;胜利会师亮相,起用了响亮的“四击头”。由于打击乐贯通全剧始终,其强烈的音响,对整个舞台节奏(唱,念,做,打,舞)起了统一调节作用。

总之,有了京剧乐队伴奏的衬托,使剧情人物构成了一个统一的艺术整体,京剧音乐在本剧种发展过程中,起到至关重要的作用。

京剧音乐是京剧艺术的重要级成部分,在京剧艺术的四功、五法中,其中的“唱、念”占有重要的位置,对塑造人物形象举足轻重,乐队伴奏也为其它“功与法”起着重要的渲染、烘托作用。京剧音乐伴随京剧艺术的振兴、发展,从腔调、板式、体制、结构已经日臻丰富完善,形成了严谨程式,成为取之不尽、用之不竭的音乐宝库。