

简析京剧“四大件”演奏的艺术特征

■ 蔡培忠

京剧的“四大件”，指文场中京胡、京二胡、月琴、小三弦四种乐器。这四种不同构造，不同性能的乐器组合在一起，通过相互配合，演奏出和谐统一，悦耳动听的具有浓郁京剧风格的旋律。共同完成伴奏京剧唱腔中的主要部分——西皮（包括反西皮）、二黄（包括反二黄）的任务；同时还要伴奏京剧中的南梆子、四平调、高拨子等辅助唱腔；根据表演的需要，还要演奏各种“胡琴曲牌”。

一、“四大件”组合的形成

京剧文场最早只用京胡、月琴、小三弦“三大件”乐器。清嘉庆二年（1797年），清廷严禁以胡琴伴奏皮黄腔，废胡琴改用笛。至同治初（1862年），又恢复以胡琴为主的“三大件”伴奏。经过几代乐师们的不断改革、不断创新，使演奏技巧和伴奏能力得到不断提高。然而在旧时代，班主为了节省开支，有时只用京胡和小三弦两件乐器伴奏（听许多老唱片可以证明）。

京二胡的加入，是从1923年始。由梅兰芳提出，感觉原有的三件乐器单薄些，要求另选一种乐器加入。经徐兰沅、王少卿先生反复改革和试验，被众人认可后，新型的京二胡成为伴奏“旦腔”（指青衣、花旦、刀马旦、小生等行当的唱腔）中不可缺少的乐器。一直沿续至今。

二、“四大件”乐器的不同性能

京胡（早称胡琴），是一件穿透力极强的高音拉弦乐器。紫竹担子，毛竹筒、蒙蛇皮，硬木轴子，配弓子，体形较小。中间安一千斤勾，二根五度定弦。早时用丝弦，现多用特制的钢弦。

京二胡（也称嗡子），经过不断改进，形成外形区别于其它二胡，声音洪亮，专用于伴奏京剧的拉弦乐器。硬木（一般为花梨或红木）做担子，相同木料制六角型琴筒，蒙蛇皮，硬木轴子，配弓子，体形适中。千斤、定弦、用弦同京胡。

月琴，因其音箱呈圆形，琴脖较短，远看像一轮明月而得名。是一件音色明亮的弹拨乐器。圆形音箱的外沿用硬木（多用老红木）制成，前后镶嵌桐木板。琴脖、琴头、扶手用相同木料，四轴子多用黄羊木，前装若干个品。早时里外各安二根同度弦，成五度关系，后虽改为二根或三根弦，演奏者只弹奏外弦一根。早时用丝弦，现用钢弦。用拨子弹奏。

小三弦（也称弦子或南弦子），是一件音色清脆、穿透力很强的弹拨乐器。硬木（多用红木或铁梨木）制较长的担子（指板）、琴头和鼓子（呈竖椭圆形），鼓子前后蒙蟒皮，中间放码。三根弦，现多用外、中二根弦。早时用丝弦，现多用钢弦。用拨子或指甲弹奏。

三、四分为二而一的和谐统一

1. 拉弦乐器——京胡、京二胡，运用区别于其它民族拉弦乐器的特殊演奏方法，去追求京剧皮黄腔特有的韵味。演奏者通过运用“揉、抹、打、滑、颤”等演奏技巧，达到演奏与演唱特点，风格上的一致。伴奏服从于演唱。这种伴奏追随于演唱的传统，使得伴奏与唱腔旋律和谐统一，成为一个整体。要求演奏者运弓饱满，音准、节奏准确无误，抑、扬、顿、挫有致，托腔保调严谨，精纯熟练。

2. 弹拨乐器——月琴、小三弦，也运用特殊的演奏方法，努力追求京胡、京二胡奏出的京剧韵味。利用自己的演奏特点，促成与京胡、京二胡的统一谐和。要求演奏者长轮要密要实，附点音符干净利落。演奏各种复杂段落时，要顺畅自如，得心应手。特别是在伴奏老生、花脸、老旦为主的剧目中，发挥最佳的演奏效果，以此取代京二胡的位置。

3. “四大件”中京胡是主奏乐器，起到领衔作用。在京胡的引领下，其它三件紧跟京胡，尽力达到节奏与速度上的一致。在各自充分发挥其器乐功能前提下，做到协调统一，成为“一颗菜”，共同完成演奏与伴奏任务。

4. 高低交替的演奏效果，显示出“四大件”中拉弦与弹拨两个部分的各自特性。首先，京胡、京二胡虽然在演奏法上存在一些差别，但总的来说，其运弓、定弦、指法与所追求的音韵效果等都是一致的。其次，月琴、小三弦虽然在演奏上也存在很大差异，但定弦、某些指法、弹拨法与所追求的演奏效果都大体相同。与京胡、京二胡形成不尽相同的两大演奏方法与特点。

以伴奏西皮（包括反西皮和南梆子）为例：京胡、京二胡定弦为“6 3”，而月琴定“3”，小三弦定“7 3”。如出现“335 6561 5”时，前者正处于外弦音较高且响亮的几个音之中；而后者则处于“上手把位”比较暗淡的音响状态中。如出现“661 2123”时，前者多为里弦中较弱的几个音；后者则换为“下手把位”奏成“661 2123 1”为高音、响亮的位置。从而形成“你高我低、你低我高、你强我弱、你弱我强”反复出现的交替现象。

5. “四大件”在演奏和伴奏中，四、五、八度协和音程是经常出现的。例如月琴、小三弦用空弦的“3”代替旋律中某些较短的“6”或“7”，与京胡、京二胡的旋律构成四、五度谐和音程。有时还会产生“支声复调”的效果。又如京胡与京二胡在许多长音中，经常奏成八度谐和音程。如京胡奏西皮的“6”或二黄的“5”、反二黄的“1”时，京二胡故意奏成高八度的“6”或“5”、“1”。听起来和谐悦耳。

责任编辑 王庆斌