

浅谈京剧月琴的演奏艺术

■ 孙 茜

京剧月琴在京剧四大件乐器中,占有重要的位置。京剧的生旦净丑四大行当,均由月琴来伴奏,尤其在老生、花腔和老旦行当中,更是一个不可缺少的重要乐器。

京剧各个时期的月琴演奏家发展和总结了许多月琴的演奏经验和规律。并且随着社会的发展与进步,不断地创造出新的方法和技巧,从而大大提高了月琴的演奏技能与艺术表现力,使月琴的演奏艺术既有浓郁的京剧风格和特色,又有鲜明的时代特征和时代风格。

京剧月琴从京剧孕育形成时期、成熟时期至发展时期的近二百年中,在演奏方法、技巧和伴奏的内容与形式上,都有了相当大的变化。月琴在弹奏上则以简洁、脆亮、力度强、音量大、直棱直角为主,与唱腔风格、特点紧密地结合在一起。后三杰之一的谭鑫培在唱腔上,创造了旋律性强的“花腔”和“巧腔”,将京剧老生的唱腔艺术向前推进了一大步,成为京剧老生的一代宗师。京剧老生的各个流派绝大多数都是在“谭派”的基础上衍变和发展起来的。这时的京剧月琴一改过去简洁、直音的演奏方法,而在装饰加花,抑扬顿挫和音色的对比等方面下功夫,使京剧月琴在演奏艺术上上了一个新的台阶。当京剧旦角大师王瑶在他亲自指导下成长起来的梅、尚、程、荀四大名旦竞相争妍的发展时期,京剧月琴的演奏家为了进一步地适应旦角唱腔细腻、委婉、妩媚要求,在演奏上更注意与唱腔、京胡及其它三件乐器的完美结合。月琴以纯净而具有力度的音质,纯正的音色,把内心的意念和手上的弹性感融化为一体,使各种技术通过指端的感觉,准确地表现出来。

京剧流派的唱腔风格、特点各异。而月琴的演奏风格特点,也与京胡等乐器一样,具有各自不同的艺术特点。月琴有梅派的平稳大方的弹法,程派又以若断若续、幽咽婉转的弹法为世人称道,余派有余派的风格,谭派有谭派的特点。各种行当的各种流派的月琴都有自己的一套风格和个性。京剧月琴的演奏艺术也日益向着多样化的方向发展,演奏的方法、技术、技巧的丰富,使京剧月琴的演奏水平达到了一定的高度,有着鲜明的时代气息。例如,著名月琴演奏家高文静先生,与马连良先生和琴师李慕良先生合作几十年,在艺术上配合默契,相得益彰。他有深厚的基本功,善于创新,左右手有机统一的配合,丰富的技法形成了月琴在音色、力度、色彩、情感等方面的多层表现潜力,也使月琴在唱腔伴奏中有多角度的技术选择,扩展了月琴

演奏艺术的表现力,使之有着更广阔的用武之地。

姚品一先生,与琴师何顺利、张似云先生合作十分默契,通过长期的艺术实践和揣摩,在伴奏上形成了托腔严谨细密,而富于变化的风格和特点。张派的月琴在伴奏中十分注重轻重强弱、快慢疾徐、顿挫连断、跌宕起伏和音乐性与戏剧性的变化。右手弹拨时,做到有张有弛、使支点和指力、腕力、臂力三部分的力源有机地结合在一起;左手按弦的力度、弹性、装饰等方面,都能精确地体现出来,使月琴的每一拨、每一音都能与人物内心复杂细微的情感融合在一起,准确地表达了人物唱腔的主题思想。

京剧月琴在现代戏中的应用更为广泛,它不仅为唱腔伴奏,而且是戏剧情绪的渲染,事物、景物的描写,舞台气氛的烘托等器乐演奏的主要乐器。因此,现代戏京剧月琴的演奏技术、技巧和表现力等方面,较之传统戏和新编历史剧要求的更为全面和严格。月琴演奏者不仅要研究左右手的技术动作,而且还要研究弹法组合的各项复杂动作。一个指法的语汇是由哪些动作组合的,动作的内在感觉是怎样的,唱腔的戏剧情绪和人物的感情变化是怎样联系在一起的,经过整体的布局和调配,才能增强月琴伴奏的生动性与音乐性,从而产生声情并茂的艺术效果。

新时期以来,在月琴演奏艺术上,借鉴、融合了一些我国民族弹拨乐器的弹奏方法和技巧,吸收其科学性、规律性的有益经验,促进和发展了京剧月琴的演奏艺术,丰富了月琴的表现手段,增强了月琴的表现力,提高了京剧月琴的演奏艺术水平。例如,有志于京剧月琴改革的演奏家,改变了京剧传统月琴三个手指按弦方法,运用一种“解放拇指”的新的演奏指法。这种“五指演奏方法”大大加强了演奏的速度、响度、力度和表现力。借鉴了琵琶和柳琴的演奏技巧,在琴弦上熟练地弹奏“吟、揉、推、拉、抹、滑、颤、扫”等高难技巧。在新编历史剧和现代戏中,采用“固定定弦法”,用四根弦弹奏,不仅大大地拓宽了音域,还增强了月琴的表现性能和色彩。这种“音”、“情”的感觉与技巧组合中不断地调整与完善,使月琴演奏更富有动感和活力。四根弦月琴的演奏艺术,技巧与音响的发展与变化,弦子到月琴的表现增添了新的色彩。使声音发音集中,圆润,强而不炫,弱而不虚,产生强烈的爆发力和色彩变化。

责任编辑 王庆斌