

浅谈京剧乐队伴奏

■ 边 江

京剧乐队是由打击乐器和管、弦乐器组成的。打击乐器称武场。管、弦乐器称文场。京剧乐队总称为场面，或者文武场，在台中央靠后之处，支撑着整个舞台场面而得名。后来乐队位置移于舞台下场门侧，但仍保留“场面”这一称呼。现已改称乐队。

一、文场。京剧伴奏中的管弦乐队称为文场。一般重唱工的文戏，以管弦乐伴奏为主（虽也少不了打击乐），因此传统习惯称管弦乐为文场。文场包括的乐器，主要有：京胡（胡琴）、京二胡、月琴、弦子（小三弦）、笛、笙、唢呐、海笛子（即小喇叭）及云锣等。由于伴奏的腔调和演奏的曲牌类别的不同，这些乐器在配置上大致分为四组：1.以京胡为主的弦乐器，包括京胡、京二胡、月琴、弦子。以伴奏二黄、西皮、四平调、南梆子、高拨子（伴奏高拨子有时使用拨胡，比一般胡琴略大）等腔调为主皮黄戏中所用的胡琴曲牌，都由这组乐器演奏。2.以笛子为主的管乐器，包括笛和笙（根据乐队条件，亦可搭配胡琴、弦子等弦乐器），用以伴奏京剧中的昆曲、吹腔及杂腔小调如〔银纽丝〕、〔柳枝腔〕等。京剧中所用的细吹曲牌，都用这组乐器演奏。3.一对唢呐。在京剧中唢呐用途广泛，能吹奏曲牌，亦能为歌唱伴奏，京剧中的群唱或独唱的大字曲牌、唢呐二黄以及杂调中的〔南锣〕、〔云苏调〕等，都用唢呐伴奏，还兼吹马嘶、鸡叫等音响效果。4.海笛子和笛子。能吹奏曲牌，也能伴奏歌唱。如《夜奔》、《挑滑车》等属于武戏性质的昆曲剧目，杂调里的〔娃娃〕等，都用这组乐器伴奏。

二、武场。京剧伴奏中的打击乐队称为武场。打击乐器虽然只能奏出一个有固定高低的音，但音响强烈，节奏感鲜明，一般重武打的武戏，以打击乐伴奏为主，因此传统习惯称打击乐为武场。武场的基本乐器包括：鼓板（鼓板实为檀板，单皮鼓两件乐器，因由一人掌握，故合称为鼓板）、大锣、铙钹、小锣四件乐器。鼓板在京剧乐队中是起指挥作用的乐器。这四件乐器，通过鼓板的指挥，大致有三种不同配置方法：1.以大锣为主，铙钹、小锣为辅，因大锣音响丰满，色彩鲜明，力度强，故多用于剧中大场面活动，或表演节奏明快、情绪强烈的场合。2.不用大锣，以铙钹为主，小锣为辅，因

铙钹音响闷哑，色彩暗淡，故多用于气氛低沉，情调悲抑的剧情。3.大锣、铙钹都不用，只以小锣单打，因小锣音响清淡，故多用于较为安详、平静的表演。武场除以上四件基本乐器外，还包括其他一些打击乐器，如：大堂鼓、小堂鼓，在伴奏大开打时，或文场演奏曲牌时加用，小铙、大铙，常在伴奏水战场面时加用，有时大铙也可代替大锣使用；小镲锅与小锣配置，常为戏中走边及一些机警灵便的舞蹈动作伴奏；齐钱、木鱼、梆子、碰钟（撞钟、星子）、小汤汤（很小的场锣）等，在文场演奏曲牌时，选择其中一些乐器做打板用，其中小汤汤是随着曲牌旋律打花点儿用；大筛（即大型的铜锣）常在文场吹奏大唢呐曲牌时，为增加威武雄壮气势而用。

京剧乐队是京剧艺术不可或缺的。俗话说：一台锣鼓半台戏。足以说明乐队在京剧艺术舞台上的重要性。乐队是京剧语言的骨骸，是戏曲表演的命脉，是辅助表演加强呈现力极为有力的表现手段之一。演员表演如果没有伴奏，就如同哑巴一样黯然失色，反之就会增加人物的力度分量，使之夸张、鲜明、光彩照人。京剧艺术中，演员在乐队的陪衬下，表演人物，渲染感情，演员在节奏中将人物淋漓尽致地呈现出来。乐队还能够烘托气氛，制造意境，从而达到艺术完美的结合和统一，使其得到升华。

京剧是人们喜爱的剧种，素有国粹之称，它的唱腔既高亢挺拔又委婉动听令人陶醉。它的伴奏以京胡为主，以月琴为辅，形成了“三大件”始终贯穿于京剧唱腔的伴奏中，使京剧音乐具有独特的韵味，但是，京剧伴奏的“三大件”也有不足之处，例如，音色单调缺乏厚度，特别是为现代戏伴奏就显得有些单薄，力不从心了。因此，京剧乐队的改革势在必行。

为什么样板戏那么受欢迎，除去它唱腔的通俗易懂，更主要的是它的乐队的革新，与现代音乐节奏产生了共鸣，因此深受欢迎。我们京剧的一招一式，一板一眼的表演及节奏，的确缺少了与现代音乐的结合，所以，京剧年轻的观众很难培养，有观众才会有市场，有市场才会弘扬这种艺术。我们既要保留还要革新，使传统的京剧艺术在我们这个时代得到更大的飞跃！

责任编辑 王庆斌