

谈京剧月琴在京剧演奏中的弹奏艺术

■ 陈大伟

京剧月琴是京剧乐队中三大件之一，是非常重要的乐器，是京剧乐队中弹拨之首，它和京胡、三弦共同承担着京剧唱腔伴奏和演奏任务，它在京剧演奏中起着举足轻重的作用。

在长期的艺术实践中，京剧各个时期的月琴演奏家发现和总结了许多月琴的演奏经验、规律和技巧，并且随着京剧艺术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在京剧乐队中的演奏技能和艺术表现力。技巧高超的月琴演奏员弹奏出的别具一格的京剧曲目会令京剧表演更具独特风格与特色，增强艺术感染力。

“京剧月琴”作为京剧的主要伴奏乐器始于清乾隆末年“京剧孕育时期”的“徽秦合流”阶段，据《燕兰小谱》所记：蜀令新出琴腔，即甘肃调，名西秦腔，其器不用笛，以胡琴为主，月琴副之，由此算起月琴与京胡作为京剧主要伴奏乐器已有近二百年历史。在近两个世纪的衍变和发展过程中，“京剧月琴”同京剧其它综合艺术一样都有了质的飞跃，演奏艺术有了长足的发展，成为京剧乐队不可缺少的主要伴奏乐器。

“京剧月琴”从京剧孕育时期、成熟时期至发展时期近两百年中在演奏方法、技巧、伴奏的内容与形式上都有相当大的变化，月琴在弹奏上则以简洁、脆亮、抑扬顿挫、力度强、音质优美、直棱直角为主，与唱腔风格、特点紧密地结合在一起。月琴更注重左右手技术、技巧的创新完善，适应了京剧艺术飞跃发展的需要。“京剧月琴”的演奏为了进一步地适应旦角唱腔的细腻、委婉、妩媚要求，在演奏上更要注意与唱腔及其它乐器的完美结合，月琴还经常处于突出地位，尤其在唱腔抒情性强的板式中，其它乐件弱或停时更需要月琴以纯净有强度的音质、纯正的音色和演员内心的理念、感情融化为一体，准确地表现出来。“京剧月琴”在京剧乐队伴奏中弹法不一，它有梅派的平稳大方的弹法，也有程派的若断若续、幽咽婉转的弹法。各种行当各种流派的月琴都有自己弹奏的一套风格，流派不同，月琴的弹奏方式、风格也不同，但随着京剧艺术的争奇斗艳和多样化，月琴的演奏艺术也正日益向着多样化的方向发展。因此大练基本功，提高月琴演奏技术、技巧，使月琴演奏水平达到一定高度，是每一位月琴演奏员的当务之急。

建国后，京剧改编、整理了大批传统剧目，创作了大批新编历史京剧和现代戏，使京剧的综合艺

术得到了前所未有的发展，作为京剧三大件之一的月琴在演奏艺术上更要上一个新台阶，这一期间，月琴的演奏方式要比历史上任何时期都要强。音乐中的各种要素、音色、强弱、音质、节奏、速度层次和色彩都有不同的表现作用。比如：新编历史京剧《卢沟晓月》中的月琴弹奏方法，要求和传统的弹法一定要分开。《卢沟晓月》这部戏描写的是我国历史上金朝女真族建立政权时期建设卢沟桥的一段历史故事，剧情的主题深刻，具有很强的现实意义，让后人了解了卢沟桥的历史和始建来源，第一场戏是完颜金娜帅领兵骑在马上唱导板“滔滔卢水秉天籁”，唱完导板骑马在音乐中出场，我当时在音乐唱腔演奏中首先选用的是月琴的基本功《马蹄撮》，随着导板变化音乐的演奏突出体现完颜金娜领兵骑在马上的威武，音乐的节奏伴随着马蹄声中非常真实。从《卢沟晓月》唱腔板式到音乐的弹奏方法和过去传统戏伴奏方法有很大不同，所以在月琴演奏方法上不能完全按传统的弹法来演奏，还需要采用一些现代的弹奏方式和技巧，只有这样才能使京剧的月琴演奏与演员的唱法风格相统一，更好地为塑造人物的音乐形象服务，为演员在舞台上表演和演唱提供了有力的支持和配合。“京剧月琴”在现代戏中的应用更为广泛，它不仅为唱腔伴奏，而且为戏剧情绪的渲染、事物、景物的描写、舞台气氛的烘托等都起到润色的重要作用，是器乐演奏中的主要乐器。因此现代“京剧月琴”的演奏技术及技巧在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，这样才能增强月琴演奏的生动性和音乐性，从而才能产生声情并茂的艺术效果。

创造出新的京剧月琴演奏艺术是时代的需要，对于京剧月琴演奏艺术上还需要进一步去研究探索创新，使月琴弹奏具有开放性和创造性能力。京剧月琴在演奏上既要继承传统，又要充分认识到传统的月琴弹奏方法不是静止的而是动态的、发展的，继承的目的决不是拒绝吸收，即选择有利于“京剧月琴”的发展经验和成果，经过消化和改造，才能融合于“京剧月琴”演奏艺术之中，才能成为“京剧月琴”弹奏艺术的一部分。

在未来的艺术挑战中，“京剧月琴”演奏员应积极吸取新的力量，将会创造出既保留传统风格又具有当代艺术品位的演奏艺术。

责任编辑 王庆斌