

浅谈京剧曲牌的表现范围及方法

■ 桂 琦

京剧器乐曲牌来源于众多地区的民间音乐及一些古老的戏曲剧种中的曲牌音乐，经过不断的艺术加工和长期的舞台实践，逐渐形成了一种具有独特的艺术风格和艺术特色的戏曲音乐形式。因此，它不仅具有广泛的表现范围，同时还逐渐形成了一套灵活多样的表现方法。

一、曲牌的表现范围

京剧舞台艺术中所表现的情绪和气氛是多种多样的。热烈、隆重、庄严、肃穆的场面及欢乐、悲惨、忧愁、凄凉等情绪和气氛都需要用各种艺术手段加以渲染和烘托。一般情况下，大唢呐曲牌适合渲染隆重、热烈的群众场面；海笛曲牌善于烘托激烈、欢快的气氛；膜笛曲牌富于表现抒情、快乐的情绪；而胡琴曲牌能表现剧中人物的喜、怒、哀、乐、忧、悲等情感。

1、宏大的群众场面。

在军事题材的京剧传统剧目中，常有主帅升帐、点将、出征、行军等庄严隆重的大型场面。

例如：唢呐吹奏〔水龙吟〕加之打击乐烘托的节奏鲜明有力，曲调高昂明快的乐曲。在京剧的传统剧目中，常用演唱或演奏〔泣颜回〕、〔朱奴儿〕、〔出队子〕等群唱曲牌的形式来表现。

2、激烈而活跃的气氛。

在京剧的传统剧目中，激烈而活跃的情节和气氛是很多的。

例如《战马超》中，大唢呐吹奏“清曲牌”中的〔柳青娘〕。《收关胜》中的乙字调的〔工尺上〕。武戏中的“对锤”、“夺刀”、“斗兽”等武打或表演时，常选用海笛曲牌中的〔哪叱令〕、〔一枝花〕等中小型曲牌进行伴奏。

3、热烈而欢快的情绪。

凡是剧中情节出现欢快热烈，喜气洋洋的场面时，一般都需要配上表现上述情绪的乐曲，以烘托和渲染这一气氛。

例如〔工尺上〕，膜笛曲牌〔正汉东山〕或胡琴曲牌〔洞房赞〕。

4、美好而优雅的意境。

表现神话内容及浪漫色彩的剧目与片断，如仙人仙境等优美、壮观的场面里，既要表现出美好而优雅的环境，又要区别于民间的生活情趣。膜笛

曲牌中的〔山坡羊〕、〔春景和〕、〔到春来〕等。

5、悲伤凄苦的情感。

衬托舞台上祭祀、哭灵、上坟以及剧中人物生离死别的悲痛的场面，必须选用具有悲哀情绪的曲牌。常用的有〔哭皇天〕、〔哭披〕、〔哭相思〕等。

二、京剧器乐曲牌的表现方法

我国各戏曲剧种音乐中的器乐曲牌，虽然都是通过演员在侧幕边（或乐池）用吹、打、弹、拉等演奏乐器的方法进行演奏，但由于剧种与剧种之间在音乐风格和特点等多方面存在着很大差异，从而在演奏形式、演奏方法以及演奏技巧等方面也必然各不相同。京剧的器乐曲牌按照京剧艺术风格特点的需要，逐渐形成了自己特有的演奏形式、演奏技巧和演奏风格，使其与整个京剧艺术的风格特色融为一体。

京剧前辈艺人，经过长期的舞台实践，选用了具有表现京剧音乐特色的特定乐器，并逐渐形成了多种不同乐器的组合形式。同时，由于各种乐器组合中乐器配备的不同，以及领奏乐器表现性能的不同等因素，又产生了多种不同的音响效果。

京剧器乐曲牌的运用，除了注意不同乐器组合的演奏形式外，更是讲究根据每个曲牌所擅长表现的内容和情绪。京剧器乐曲牌的运用方法是有一定的章法和规律可循的。1、〔急三枪〕是首短小、精湛，表现范围广，概括力强的大唢呐“混曲牌”。例如，凡是比較庄重的写信、看信、饮酒等程式化的表演，或者非重要的文官武将行路的上下场，非特定环境，特定人物作哭泣时的表演等。2、〔小开门〕是京剧传统曲牌中的一首常用曲牌。它既属膜笛、海笛部分的曲牌，又是一首胡琴曲牌。此曲不长，曲调流畅，音程跳度较大，节奏清晰，“起”、“收”灵活，使用方便。常用于打扫厅堂、更衣、摆设中小型宴席或作为衬托皇帝娘娘登殿众文武大臣朝拜以及其它许多的表演为主的舞台场面。

京剧器乐曲牌的表现范围及方法是极其广泛、多样的。有待我们深入学习和继承发展，发挥其独特的作用和艺术效果。

责任编辑 王庆斌