

漫谈“三大件”

■ 张永春

京剧的伴奏，称为“场面”。场面又分为“文场”和“武场”。文场中有京胡、京二胡、月琴、小三弦、笛子、唢呐、海笛、笙等。京剧的场面基本上是沿袭皮簧戏旧制逐渐丰富发展而成的。其中京胡是主奏乐器，与配奏乐器京二胡和月琴一起合称“三大件”。

“三大件”是在京剧 200 多年的发展中逐渐确立其中坚力量和核心地位的。

其实，二簧调原系以笛伴奏，清乾隆末，徽、秦两腔合作时，曾一度废笛改用胡琴伴奏。嘉庆二年（1797 年），清廷严禁以胡琴伴奏的乱弹、梆子腔，二簧调遂又恢复以笛伴奏。同治年间，皮簧戏盛行，乐师沈培星觉得笛不易发展唱腔，又改用胡琴伴奏，连同月琴、三弦并用，成为最初的“三大件”。皮簧戏自经改为以胡琴拖腔后，乐师们都认为比笛子拖腔更为灵活，使唱腔、过门、板眼在旋律和节奏上都摆脱了一定的约束，加强了指法的灵活性及声腔的表现力。京胡音色优美，色彩鲜明，既擅长演奏抒情柔婉的旋律，又刚柔相济，能发出铿锵明亮的强音，成为京剧场面中最有威力、最具特色的“独门兵器”。

最初，为京剧伴奏的拉弦乐器中只有京胡一种。20 世纪 20 年代末，京剧大师梅兰芳与王凤卿在上海合演《五湖船》，感到伴奏的音乐枯燥单调，缺少一种有厚度的中音乐器的衬托。于是，梅兰芳首倡增加了京二胡，这种由二胡改造而来的胡琴音色圆润浑厚，音量宽大，使京胡的音色不再那么孤独、桀骜，尤其对京剧旦角的发音和情感，起到了升情绘境的作用，增强了京剧音乐的表现力，因而京二胡竟然后来居上，成为文场新的“三大件”中的成员之一，一直沿用至今。

月琴，是从阮演变而来的乐器，音色清脆，擅长演奏活泼跳跃的旋律，有较强的节奏表现力。广泛用于独奏、合奏、戏曲和说唱音乐伴奏。从 1 根弦，到 2 根弦，再到如今的 4 根弦。弦的增加，虽然可能改变了一些原有的伴奏韵味，但增加了乐器的表现力，某种程度上也降低了演奏难度，也算是具有高附加值的创新乐器。

传统京剧的“三大件”确有独到的艺术特色与高明的艺术技巧。它们不负众望，对演唱者“托保随带”，对整个乐队引领协调，细致入微，又有自

己的旋法和复调手法。无论多么震耳欲聋的武场打击乐，无论多么庞大雄浑的交响乐队，都无法遮盖它们那独具魅力的穿透力，从而产生摄人魂魄、震撼心灵的艺术感染力！

时代在前进，人们的艺术欣赏倾向也在发生变化，总的来说，人们的音乐艺术细胞在丰富，欣赏水平在提高。由于现代音乐中多种样式的声乐与管弦乐作品的广泛流传，多声部音乐的迅速普及，为人们的听觉欣赏开拓了一个新的境界。一大批现代音乐、流行音乐、西方古典音乐的爱好群体迅速崛起。当人们从和声效果丰满的多声部织体中，从各种乐器奏出的五彩缤纷的色调变化中，获得一种难以言状的美感时，再回过头来欣赏传统戏曲，就又会觉得那单声部的旋律与“三大件”的伴奏形式不能满足了。传统京剧伴奏的弱点显而易见。相对单调的音色，令人产生“听觉疲劳”；不够丰富的表现力，难以适应表现丰富多彩的现实生活的需要。于是，京剧伴奏音乐的革命加快了进程。那个特殊年代的“现代戏”，尝试的乐队交响化，凝聚着众多艺术家音乐家的智慧和心血，总的来说还是功大于过。传统的“三大件”为主的戏曲乐队加上若干西洋管弦乐器，运用现代和声与配器的手法加以整合，对于渲染舞台气氛，加强戏剧节奏和烘托表演、美化演唱，都起到了重要的作用。从那时取得的实践经验，奠定的乐队编制、配器技法、演奏风格，绵延至今，并无更多改变。

事情常常会矫枉过正。现在“三大件”又出现了一些新的问题。优秀民族艺术传统面临诸多挑战。首先，有些京剧乐队，出于“打破常规”或者仅仅因为现有人员编制不足等考虑，加入了部分电声乐器包括打击乐器。有的效果尚好，有的则不尽如人意。因为，电声乐队从演奏技巧，配器手法到发声原理上都与民族乐队甚至西洋管弦乐队存在格格不入之处，使用不当容易干扰破坏戏曲的民族风格，唱腔的独特韵味，艺术的整体和谐。所以建议慎用，应从使用频率、配器手法、音量控制、音色选择等方面加以限制。

令人欣喜的是，新一轮京剧普及运动已然兴起。我们坚信，有永远的国粹，就有永远的“三大件”。

责任编辑 王庆斌