

略谈板胡伴奏艺术

■ 吴旭彤

板胡与二胡、京胡、中胡、高胡，都属于中国乐器“四大家族”中的拉弦乐器。板胡声音清脆嘹亮，适于表现激越的情绪和情感。板胡既可以激情独奏，又经常在评剧、京剧等演出中参与伴奏。板胡伴奏既是技术又是艺术，既为演员表演服务，又有独立的审美价值。要搞好板胡伴奏，板胡演奏员要把握好以下几点要领。

首先是精湛的板胡演奏技艺

戏曲伴奏是以唱腔设计为基础，以司鼓为指挥，以锣鼓经为统领的器乐合奏。参与伴奏的乐器包括拉弦乐器、弹拨乐器、吹管乐器、打击乐器。伴奏乐队根据具体剧目的具体唱腔，以及剧目的整体风格进行配器。操持每种乐器的演奏员之精湛技艺，是整个乐队精彩演奏的首要基础。每种乐器的演奏员，必须精通自己所操作的乐器。板胡演奏员要熟知板胡的历史发展过程，掌握板胡的发声原理以及独特的音质和音色，悉心领悟板胡音乐独有的韵味。尤其要把握好板胡独特的演奏技巧，演奏出动人心魄、沁人心脾的“板胡味儿”。“观千剑而后识器，操千琴而后晓声”。板胡演奏的精湛技艺，只能来自长期的刻苦训练与反复演奏。板胡演奏首先是一门手艺，手艺精到方能成为艺术，滥竽充数与艺术无缘。手艺者，手工之技艺也。手工要有手上功夫，手上功夫来自勤动手。板胡演奏者，要长年右手不离弓，左手不离弦，久而久之，功到自然成，一定会技高一筹，渐次达到炉火纯青，出神入化。

其次是整体性的板胡伴奏意识

精湛的演奏技艺是戏曲伴奏的扎实基础；而整体性的集体创作是戏曲伴奏的基本原则。戏曲伴奏是集体演奏、集体创作，而不是个人单独演奏自己的创作。整个乐队的演奏必须做到“三个统一”，即统一于司鼓的统一指挥，统一于演员的演唱和表演，统一于全剧的演出节奏和舞台氛围。在戏曲伴奏过程中，每个演奏员一方面要技艺精湛，另一方面要时刻保持自觉的整体意识、对乐队伴奏音乐的整体效果有敏锐的艺术感受。如果把一次戏曲伴奏比作一场战役，把每个演奏员比作一位战士的话，那么为演出伴奏的文武场，必须恪守集体英雄主义，务必杜绝个人英雄主义，不能不顾整体

包装要求，一味炫耀个人演奏技艺，更要反对旧戏班子个别伴奏人员故意戏弄演员的坏作风。要以鲜明的整体创作意识和强烈的集体荣誉感，以精湛的板胡演奏技艺，完成好属于自己的那一份额伴奏任务。

再次是陪衬性的板胡伴奏原则

整体性是对乐队成员之间关系的要求；而陪衬性是对伴奏员与演员之间关系的要求。陪衬性像整体性一样，是戏曲伴奏的基本原则。

演员的表演是戏曲舞台的核心，戏曲伴奏的定位是“伴”。“伴”是陪伴或伴随。伴奏即陪伴着演员伴随其表演而演奏。乐队伴奏是为表演服务的。作为主要伴奏的唱腔伴奏，务必要自觉遵守、始终坚持“托腔保调”的伴奏原则。“托腔保调”是千百年来梨园伴奏的基本法则，它是从长期的演出实践中，依据戏曲表演学和戏曲观众学而总结出的最佳伴奏美学尺度。所谓“托腔保调”，即伴奏与演唱的节奏和韵律严丝合缝，伴奏与演唱高度和谐统一，如烘云托月一样，烘托出演员唱腔的情感美和韵味美。其他形式的伴奏，也要坚持绿叶衬红花的陪衬原则。

戏曲表演与伴奏的主从关系，上升到美学的高度来认识，其真谛无非是和谐美。无论是音乐还是美术，其美感来自对立统一的和谐，源自艺术家在表现形式上对“度”的精心考量与拿捏，以达到不温不火，即所谓“恰好”“中和”的最佳境界。戏曲伴奏也是如此。板胡演奏员在伴奏过程中，要以对特定唱腔和特定演员的演唱特点的具体把握为基础，以“托腔保调”为原则，创造性地与演员的演唱天衣无缝地配合默契，使板胡伴奏为演员的演唱增光添彩，使演员与伴奏员共同创造的音乐美余音绕梁，情感美沁人心脾。

最后需要强调的是，戏曲伴奏绝不是仅仅依据唱腔照本宣科，伴奏员绝不是被动地服从于司鼓的提线木偶。伴奏像其他艺术一样，都是在特定艺术限制中进行艺术创造的艺术。板胡演奏员要凭借自己高深的艺术修养，乃至不同凡响的音乐天赋，将个人的真情实感和人格精神灌注于演奏当中。

责任编辑 李蕊