

京胡唱腔伴奏艺术研究

常青

(河北省京剧研究院 050000)

摘要:京剧作为国粹有着深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,这不仅要归功于戏中的演员,也是与为演员伴奏的乐队所分不开的。而京胡唱腔伴奏功能,主要是托腔,文中从以下几个方面谈唱腔伴奏中功能的体现。

关键词:京胡;唱腔伴奏

一、唱腔伴奏中的几点基本的规律

“京胡伴奏与演员演唱构成一个统一的艺术整体,主要用来弥补、充实唱腔的情感、气氛,托腔保调,唱腔旋律与伴奏旋律构成谐和的支声复调关系,大大发展了传统戏那种“跟腔走”的伴奏方法,开拓了唱腔的表现力,同时,唱腔的引子、间奏、尾奏、转板等,也都有力地补充、丰富唱腔的情感。”^[1]一位好的琴师不仅要有熟练的演奏技巧,同时,必须掌握好人物、剧情、唱腔,在烘托剧情的前提下发挥自己。必须掌握在唱腔伴奏中的几点基本的规律。

1.弓序与弓法组织

弓序是京胡伴奏中最基本的要素,而京胡的弓法组织更直接关系到对唱腔的衬托和京胡自身演奏的风格及表现力,因此掌握正确的弓序和组织富于表现力的弓法对于伴奏者来说是重要的第一步。

弓序无非指两种:拉弓、推弓。一般来说,所有弓弦乐器演奏第一个音时都是用拉弓,最后一个音则用推弓,京胡也不例外。但在旋律演奏过程中,京胡则有其与众不同之处,即除了开头音与结束音外,整个唱腔伴奏的弓序基本上是先推后拉,有人称之为“推拉交替”弓序。由于拉弓的音量比推弓的大,因此,京胡伴奏就形成了一种特殊的强弱次序。

2.指法

京胡的主要指法可分为“滑、打、颤、揉”四大类

2.1 滑音:滑音一般指用一根手指在琴弦上滑奏,归纳起来可分为三种:上滑音,是指用一根手指由低音滑向高音。下滑音,是指用一根手指由高音滑向低音。回滑音,是指由本音滑向较低或较高的音,再滑回本音,滑动幅度应用的最多的为大二、小二、小三几种。

2.2 打音:俗称“挂”。是指在奏出本音的同时用按弦指之外的手指在弦上快速地打一下,二音虽有前后之分,但听起来几乎同时发出,如:66 实际效果为 66。

2.3 颤音:俗称打“嘟噜”。即用按弦指之外的手指迅速地连续地打弦(两下以上)。如:2 实际效果为 23232。“颤音”与“打音”容易被归为一类,其实从实际应用上来看,使者一个打得多个打得少,“打音”与“倚音”相似,它与“颤音”的听觉效果还是有区别的。

2.4 揉音:这是弦乐器(特别是弓弦乐器)普遍应用的一种技巧,它的目的是使音的起伏呈波浪状,京胡的揉弦方法大致可分为两种:一种是我国民间乐器普遍采用的方法,即手指一紧一松地按弦,我们称之为“压揉”,另一种采用小提琴的揉弦方法,即手腕带动手指在弦上来回滚动,我们称之为滚动法。

3.气口处理

气口处理不单单是演唱者必须注意的问题,对伴奏者来说也是一个十分重要的问题。气口的作用并不全在于演唱者的换气需要,更重要的是它对唱腔起着运气自如、行腔贯穿、阴阳顿挫分明的作用。

4.力度与速度的处理

这两项处理是根据唱腔内容的需要作快、慢、强、弱的变化与对比,这种力度与速度的处理对于提示唱腔内容有着十分重要的意义。

二、京胡的唱腔伴奏功能

然而伴奏好一段唱腔,重要的是处理好京胡伴奏与演员演唱的关系。琴师的伴奏水平高低,在很大程度上影响演员演唱水平的发挥。众所周知,京剧的生、旦、净、丑等行当有很多流派。每个流派从产生到确立,都离不开与演员和琴师们的默契配合和相互间的辅助。成功的例子有很多,如徐兰沅、王少卿与梅兰芳,杨宝忠与杨宝森,何顺信与张君秋,李慕良与马连良等等,不胜枚举。这些琴师在于演员的合作中,都对其流派的形成和发展做出了巨大贡献。从这一角度可以看出,京胡在京剧中有着举足轻重

的地位。

1.伴奏唱腔“过门”

“过门”是京剧音乐的专门术语,指唱腔音乐中衔接音乐,它在唱腔演唱中起着承转合的作用,并且也起着重要的补充唱腔的作用。“过门”有“起唱过门”、“大过门”、“小过门”、“收头”之分。”^[2]

2.对唱腔主体的伴奏

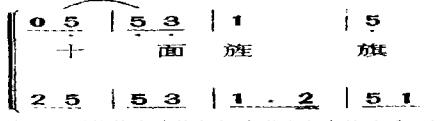
即演唱为主,伴奏为辅。两者是绿叶衬红花的关系,但并不是亦步亦趋被动地进行。

那么为演员的演唱伴奏,首先要熟悉演员所演唱的唱腔,掌握各种声腔、板式的运行规律,了解唱腔的韵味、劲头,要知道演员在何处换气,何处偷气。不仅心里要有演员的曲调,而且要有相应的节奏、速度,不能一味地只求演奏准确。

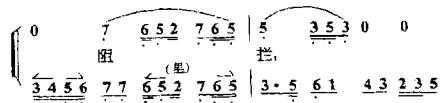
由于京剧的曲调比较复杂,如二黄、西皮、反二黄、反西皮等曲调,在京胡伴奏中各有不同的把位及不同的手法(特别是装饰音)来表现各种曲调的风格、韵味。只拉谱是无法完整诠释音乐的,这就是伴奏唱与拉谱子之间的区别。内行的还说,琴师的右手好的难得,直白的说琴师实际上是用“右手”在“唱”,这个比喻很贴切。而右手拉琴的“劲头”在谱面上是无法标注的,所以说拉琴不能只拉谱,而是在拉唱。京胡伴奏曲调和唱腔曲调是一个支声复调关系,它不是唱腔曲调的原版模拟,而是以唱腔旋律为主干,编出比唱腔曲调更为华丽、丰富的曲调来烘托行腔,那就是通常人们说的“随、衬、垫、裹”四种手法。

2.1 随,即随腔。伴奏的曲调与唱腔同步,虽有些加花变化,但不偏离行腔整体走向。

2.2 衬,即衬托。伴奏的曲调比唱腔的曲调有较为明显的变化,或以高音旋律伴奏衬托低音旋律的行腔。如:《珠帘寨》李克用〔生〕唱【西皮流水】

或以不同的伴奏旋律与行腔形成和声的关系。如:《文昭关》伍员〔生〕唱【二黄慢板】

2.3 垫,即“垫头”。垫头是行腔气口当中演奏出来的音,时值比较短。

2.4 裹,即裹腔。平常说的“唱简拉繁”。

总之,京胡伴奏是一门非常难掌握好的艺术学科,需要集天赋、努力和兴趣于一身才能成为优秀的人才。现在很多琴师为了一些浮华的外表而放弃了对艺术精髓的追求,这是一股很不好的风气。宁可“貌合神离”,这是京胡与演员关系中最主要的一点,只有协调好这一关系才能更好地体现京剧唱腔艺术的魅力。

参考文献

[1]安禄兴:《中国戏曲音乐基本理论》,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1998年,第 355 页。

[2]徐沛,苏移:《京剧常识手册(上)》,北京:中国戏剧出版社,2003 年,第 235 页。

唱出心中最美的歌 ——浅析《美丽家园》曲调的风格和演唱技巧

陈赛丽

(浙江省永嘉县岩坦镇金盾学校 325100)

摘要:《美丽家园》是一首对美丽祖国景象赞美的歌曲,它之所以能在众多原创歌曲中脱颖而出,这和它本身的词曲风格、演唱者的演唱技艺和情感表达是密不可分的。该曲曲风时而优美活泼,时而大气磅礴,演唱者只有通过了解掌握歌曲的背景及音乐风格,才能在演唱过程中对歌曲有着正确的情感处理。

关键字:演唱情感;旋律特点;演唱技巧

《美丽家园》又名《唱给你一支歌》,王咏梅作曲,石顺义作词,曲调清纯优美,散发着田野农家芬芳,反映了在社会向前迈进时,祖国的繁荣昌盛,人民的激情欢悦。以一个家乡田园为缩点,唱出了祖国阔步腾飞的豪迈气势和时代的精神面貌。歌曲用简朴的音乐素材,表达着对家乡的憧憬和赞

叹。整个作品展示了中国时代前进道路上的一幅美丽的宏图,是一支唱给伟大祖国母亲的家园之歌。我将在音乐会上演唱《美丽家园》并从以下几个方面来谈一谈我对这首歌词歌曲的理解,如何在演唱中完美的表现歌曲的情感。