

月琴在京剧音乐中的功能

■郭 燕(昭通市文化艺术剧院)

月琴作为我国古老的民族乐器，于清代中前期甚至更早的时间就被引入秦腔(京剧西皮调的源头)。《燕南小谱》记载：“西秦腔……其器……以胡琴为主，月琴副之。”几十年后，作为京剧重要源头的汉调已由月琴与京胡、三弦一起伴奏，“月琴、弦子与胡琴，三样和成绝妙音”。在吸收徽剧、汉剧、昆曲和梆子等剧种音乐的基础上，京剧逐渐形成以西皮、二黄为主的声腔音乐体系，京胡、月琴与三弦继续为京剧伴奏，它被后人称为京剧文场中的“三大件”。在长期的京剧伴奏的实践中，使月琴更具有了独特的演奏方法，其配置的琴弦和品位数与其他用途的月琴也有所不同。为京剧伴奏的月琴，是京剧文场中的重要伴奏乐器之一。

为适应京剧现代戏音乐编配的需要，京剧月琴由传统月琴的两根弦改为三根弦，采用十二平均律，增加半音品，品数由原来的几个增加到十几个(一般为十三至十七个)，音域加宽。品位和弦数的增加，使京剧月琴也可以自由转调，能够满足京剧现代戏音乐音域宽、转调多的要求。

京剧月琴与民乐月琴的弦数，弦粗与品数，音域与定弦方法以及演奏技巧不同，京剧月琴重视右手力度和撮和点的运用，重视与京剧演员、京剧乐队的整体配合，民乐月琴则重视各种演奏技巧的运用，包括吟弦、推拉弦、打音、带音、泛音等左手演奏技巧和扫、拂、双弹等右手演奏技巧。

京剧音乐有其特殊的韵律，概括起来讲，京剧音乐的特点和韵律是：独特的音乐旋律和统一、完整的音乐系统，节奏的伸缩性，特殊的强弱变化规律；伴奏与唱腔的多种配合方式。

作为伴奏乐器，京剧月琴在伴奏过程中要把握“伴”和“辅”的定位，月

琴演奏者要对演员唱腔、京胡拉法和板鼓打法等有一定了解，才能把唱腔伴奏得贴切妥当。为此，月琴演奏者应把握好以下三点：

1. 符合演员唱法

演员是京剧表演艺术的中心，整个乐队都是为演员表演服务的。演员用嗓子唱戏，月琴伴奏者是用月琴弹戏。要想伴奏好，伴奏者也应会唱，至少要对唱腔的曲调、节奏、气口等处心中有数，只有这样，才能与演唱者心气合一，伴奏得天衣无缝，实现乐队与演员的和谐互动。

2. 符合京胡的拉法

京胡是京剧乐队的核心，是音乐旋律的主领，在乐队文场中起领和带的作用。京胡演奏者根据每个演员的唱腔特点设计拉法，形成各自的风格。所以月琴演奏者应了解京胡的方法和指法，根据京胡方法的长短、急缓、顿挫、气口和指法的变化，安排月琴的弹跳与撮点。京胡属拉弦乐器，它奏出的旋律由“线”连成；月琴属弹拨乐器，它奏出的旋律由“点”连成。“点”“线”结合，才能丰富音乐的色彩。

3. 符合板鼓的节律

板鼓是京剧乐队的现场指挥，板鼓所打出的轻重有别、疏密有致的鼓点在控制演出节奏上起着重要作用，月琴弹奏的撮点可比喻为“小鼓点”，撮点的运用必须与板鼓的鼓点相融，弹出的撮点不能搅乱鼓点。

月琴在京剧音乐中的定位是“伴”和“辅”，要弹出京剧的韵味，首先要了解京剧音乐，逐渐加深对京剧唱腔和伴奏音乐的认识，综合提高欣赏和鉴别能力。其次要在熟练掌握月琴演奏技巧的基础上，注意表达京剧韵味，把京剧音乐特殊的强弱变化规律和节奏伸缩的特点艺术地表现出来。

京剧分为生、旦、净、丑几个行当。构成京剧唱腔行当特点的因素主要有两个方面：一是旋律上的差异，不同行当的旋律，其音域、音高、音律、演唱速度不尽相同。二是唱法上的不同，老生、花脸和老旦用大嗓演唱，青衣和花旦用小嗓演唱，小生用大小嗓结合的方法演唱。对于不同行当的伴奏，要综合考虑板式、流派、剧目和剧情等多种因素，针对特定角色，把人物的性格特点表现出来。其中为老生伴奏，弹法应干净利落、刚劲有力；为老旦伴奏，弹法应简洁遒劲；为花脸伴奏，弹法应粗犷、豪放；为小嗓伴奏，弹法要柔和、细腻、委婉。

京剧艺术流派纷呈、风格各异，每一流派唱腔都是由其创始人根据自身的嗓音条件、发声方法、运腔特点等因素摸索出来的。任何流派的唱腔都离不开伴奏，在京胡琴师与演员长期合作过程中，双方相互影响、相互依托，创造出相应的流派的伴奏音乐和伴奏方法，从而也逐渐形成了与流派唱腔特点相适应的流派伴奏风格。同样，月琴演奏者也要跟随演员和京胡琴师布局自己的伴奏。月琴为梅派的伴奏，要体现该流派音乐节奏规整、旋律平稳的特点，以简约大方作为伴奏特色；在程派的伴奏中，要有连绵起伏、抑扬顿挫的特点，多采用一弹一撮，加重后音的用撮规律，突出抑扬顿挫的音乐效果。在为张派的伴奏中，要注意音乐节奏弹性大、强弱的起伏分明，富于激情的特点，月琴伴奏要注意速度和力度的对比变化和与京胡等乐器的默契配合。

一般来说，为获得统一的伴奏效果，月琴与京二胡、三弦等乐器都使用京胡伴奏谱演奏。同演员唱腔相比，京胡通过改、补、衬、裹和垫等手法，在伴奏谱上加了很多音符，然而适合京胡演奏的琴谱未必完全适合月琴。月琴与京胡的配合，重要的是突出月琴声音的颗粒感，以保证月琴点状旋律与京胡线状旋律的完善搭配。月琴在伴奏中虽要跟随京胡的拉法，但不能消极被动，该强则强，该弱则弱，层次分明，错落有致，从而达到与京胡珠联璧合的伴奏效果。

●责任编辑：李慧霖