

漫谈乐器在不同戏曲种类中的应用

张华岭

(商丘文化艺术学校 河南 商丘 476000)

摘要: 简单阐述部分乐器在中国戏曲里的应用和效果

关键词: 戏曲; 乐器; 京剧; 豫剧; 京胡; 豫剧板胡

中图分类号: J632

文献标识码: A

文章编号: 1673-0992(2011)04-0000-01

戏曲是我国的瑰宝,是中华民族传统艺术形式之一。剧种繁多,表演形式上即唱又说,有文戏武戏,“唱年做打”是它的基本要素。在世界戏曲史上,有着独特的风格。戏曲的种类繁多,比较著名的有:京剧、豫剧、越剧、评剧、黄梅戏、秦腔、川剧、河北梆子、沪剧、吕剧、花鼓戏等。

戏曲里面的音乐,是很重要的组成部分。它能帮助演员把人物的喜怒哀乐表现的淋漓尽致。而戏曲里面的音乐组成部分,有是通过各种乐器的表现来完成的。

下面谈谈各种乐器,在戏曲音乐中的作用:

以京剧为例:京剧的主要乐器是京胡、京二胡、月琴,被称为京剧三大件。京胡,又称胡琴是中国的传统拉弦乐器。京胡声音明亮,高亢激昂,穿透力强,它担负着主旋律的演奏任务。它起到从演员到乐队的贯穿连接作用,又为演员的演唱而辅助作用。

京二胡,是中国的传统拉弦乐器,至今已有多年的历史,是中国传统戏曲京剧的主要伴奏乐器。京二胡和民乐的二胡区别在于:琴筒比较小,音色和民乐二胡略有差异,演奏技术和手法比较接近京剧胡琴(京胡),而和民乐二胡有所区别。

京二胡音色圆润而浑厚,音量洪大,主要用于京剧伴奏,京二胡演奏时跟京胡一样的旋律,弓指法都很一致,起到一个主旋律中音的填充与陪衬作用,流行于全国各地。京二胡的结构和二胡惟妙惟肖。琴体比京胡稍大,较二胡稍小,琴筒用的是蛇皮,这是与二胡最显著的区别。

月琴,属弹拨类乐器,声音清脆,伴奏时,以它的颗粒状与弓弦乐的旋律结合在一起,别有一番韵味。

月琴可用于独奏、器乐合奏和为歌舞、戏曲、说唱音乐伴奏。它是京剧、评剧、豫剧、楚剧、锡剧、桂剧和台湾歌仔戏等戏剧的伴奏乐器。

演奏月琴时,将琴斜抱于胸前,左手持琴按弦,右手用食指或执拨片弹拨琴弦发音。

月琴的音色悦耳、动听,高音清脆、中音明亮、低音丰满。用拨片弹奏的月琴,右手奏法以弹、挑、滚为主,有时也用撮、扫滚等,并有独特效果的“刮品”技巧。

豫剧的主要乐器有:豫剧板胡、二胡、琵琶、笙、笛子、三弦等。先谈下板胡。豫剧板胡跟歌剧院板胡不太一样。传统的豫剧板胡用的是牛皮弦,很硬,要用很大的力度,但音色很纯净,很耐听,不太明亮。现代的豫剧板胡用的是金属弦,拉起来很轻,很好操作。音色明亮、强烈、明朗、穿透力强,有鲜明的地方色彩。它与豫剧的粗犷、豪迈、激昂慷慨的音乐风格是相适应的。豫剧板胡的弱点是,音域不宽,在一个把位上操作,演奏旋律时只能高低音搭配,俗称:“老少配”。有个别演奏者,也探索尝试换把,来拓宽音域,但都不太理想,到了高把位,音色不美,很叫很刺耳。豫剧板胡是豫剧乐队的主要乐器,担负主要唱段的演奏,它能把唱腔中人物的喜、怒、哀、乐表现的很到位,大段唱腔弓法飞舞,连绵不断,拉到悲情之处,催人泪下。短小唱段,两手配合如蜻蜓点水,活灵活现。它就是唱腔中的灵魂,乐队里的脊梁。

二胡在豫剧里面担任唱腔的中音声部的衬托,由于豫剧唱段固定音高的问题,使二胡的定弦,不甚理想。感觉声音暗淡,缺乏棱角,旋律中出现独奏时,瓮声瓮气,明亮不够,清晰度差,拉主旋律时,衬托着板胡基本尚可。近年来,有作曲家尝试将二胡在豫剧音乐中,分为旋律二胡(拉唱腔),和声二胡(拉和声配器部分)。

笙是个固定调乐器,属于民族吹管类乐器。在豫剧乐队中,起到中坚作用,能调和丰富乐队的音色,增强色彩。在豫剧乐队里,一般都以笙作为固定音高来定弦。笙的音色优美和谐,清脆透明,中音柔和丰

满,低音浑厚深沉。吹奏单音时,给人以遐想,让人回味无穷。用两个音以上吹奏旋律时,饱满有力,和谐规整。笙还可以作为独奏乐器,在戏曲伴奏中出现。

琵琶:在戏曲乐队中属弹拨组。俗称,千年琵琶万年筝。说明这个乐器历史久远,被称为民乐之王,弹拨之王。

琵琶在豫剧中既弹旋律,又弹独奏,声音清脆,颗粒饱满,尤其是表现戏曲中人物的内心世界发生变化时,踌躇不定,忐忑不安,用轮指和扫弦的技巧来表现,效果非常明显。

风子:这是一个北方很独特的吹管乐器,一般随大段悲情唱腔吹奏,能很好的渲染气氛,使人物更加真实生动。

笛子是中国传统音乐中常用的横吹木管乐器之一,即中国竹笛,一般分为南方的曲笛和北方的梆笛。笛子常在中国民间音乐、戏曲、中国民族乐团、西洋交响乐团和现代音乐中运用,是中国音乐的代表乐器之一。大部分笛子是竹制的,但也有石笛和玉笛。不过,制作笛子的最好原料仍是竹子,因为这种材料的笛子声音效果最好。笛子的音色明亮,善于表现刚健、豪放、活泼轻快的情节,具有强烈的地方色彩,在戏曲里即可伴奏,也可作为独奏。

大提琴:原本是交响乐里的西洋乐器,但因音色低沉浑厚,被许多戏曲院团应用。在戏曲音乐里,除了担任低声部外,还可以单独表现深沉而复杂的感情,它也是人们喜爱的独奏乐器。

越剧:南方剧种之一。越剧是中国五大戏曲种类之一,是日前中国第二大剧种。越剧长于抒情,以唱为主,声腔悠婉丽优美动听,表演真切动人,极具江南灵秀之气;多以“才子佳人”题材的戏为主。

越剧的主要乐器是越胡。越胡音色适中,在戏曲伴奏中多用滑音与装饰音来演奏,技巧滑而不腻,装饰音多而不繁,恰到好处,给人以清新悦耳之美感。越剧中也用到二胡、扬琴、竹笛以及其它乐器和部分西洋乐器。粤剧:盛行在我国两广岭南一带。粤剧又称“广东梆黄”、“广东梆子”、“广东大戏”,是广东省地方代表戏曲之一。它结合广东本地民间曲调,吸取弋腔、昆山腔、秦腔、徽班等地方戏曲的优点,逐渐发展形成,流行于广东、广西、香港和澳门等地。

粤剧唱腔以梆子、二黄的板腔体为主,曲牌体为辅。同时保留了南音、粤讴、木鱼、龙舟、板眼等广东民间腔调。伴奏器材分管弦乐和打击乐两种。管弦乐以高胡、二弦、扬琴等乐器为主,打击乐则有沙鼓、卜鱼、高边鼓、大钹等。

粤剧的主要乐器是高胡。高胡的音色清脆高亢,音色明亮,委婉动听在戏曲伴奏的演奏手法上,右手弓法多奏分弓,快速弓法用的较多,左手主要用各种滑音来表现,在演奏旋律时自由的垫指加花,很好的表现了岭南文化的风格。它的这一特点加上低音区圆润的特色,使它在乐队中占有非常突出的地位。因此,中国的民族管弦乐队中一般都给高胡配备相当重要的席位。另外,由于高胡有着特别丰富的表现力,适于演奏抒情、活泼和华丽的旋律。因此,它在乐队中经常以华彩的方式给乐曲的主旋律做伴奏,并且能把主旋律按照情感的需要加以装饰。

打击乐在戏曲里面占据了主要地位,一部完整的戏曲剧目,如果没有打击乐的渲染,那将毫无生机。打击乐就是戏曲的灵魂,戏曲的脊梁。它能让人物没上场前,随着打击乐的演奏,进入到人物的内心世界,上场后,把人物刻画的人木三分。慢的时候,给人以少有的放松,快的时候,让人紧张的喘不过气来,欢快的时候让人随着它的节奏,轻松自如。有了打击乐的演奏,能把一场剧目调节的有声有色,快慢有序,人物自如。

总之,乐器在戏曲里的地位很重要。戏曲有了它,丰富了内容,增加了色彩,乐器为戏曲的发展做出应有的贡献。