

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, 穿透率强, 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, 音色和民乐二胡颇有差异, 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一起, 别有一番分味。

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, 但音色很纯厚, 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, 瓣声瓮气, 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。

闷子: 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情感, 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, 是目前中国第二大剧种。越剧长于抒情, 以唱为主, 声腔清悠婉丽优美动听, 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, 吸取弋阳腔、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, 那将毫无生气。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, 把人物刻画的入木三分。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。