浅谈电子琴在京剧伴奏中的作用

张旭东 锦州市京剧团 辽宁 锦州 121000

摘 要:京剧艺术传承至今仍能够深受欢迎,不得不归功于它能够与时俱进,适应时代的发展。京剧乐队中电子琴的运用,不仅使本来稍嫌单薄的京剧音乐变得丰瞻华美,而且赋予它更强的表现力。本文重点谈谈电子琴在京剧伴奏中的作用。

关键词:京剧;伴奏;电子琴

[中图分类号]: J617.1 [文献标识码]: A [文章编号]: 1002-2139(2013)-3-141-01

戏曲音乐具有浓郁的民族风情和地方色彩,同时具有鲜明的时代感。这种魅力很多靠的是戏曲乐队的伴奏。我们知道,戏曲乐队由文场(管弦)、武场(锣鼓)两部分组成。武场有打击乐器十几种,主要有单皮鼓、大锣、小锣、铙钹几种(它们概括的分工是"鼓板为号令,大锣是刚锋,小锣声中胆,铙钹做填充)。文场由多种管弦乐器组成,根据剧种的不同,通常只提几样主要乐器,如京剧的"京胡"、"京二胡"、"月琴",一般称三大件儿。我们这里主要说的京剧的文场,文场的主要乐器("琴"在这里泛指文场的主要乐器),是为演员的演唱伴奏的,它通过托、保、随、带的演奏技巧,来烘托演唱的声情意境,偏重于拉内心情感,故有"琴拉意"之说。

在京剧乐队采用电子琴的加入不仅使本来稍嫌单薄的京剧音乐变得丰瞻华美,而且赋予它更强的表现力。京剧乐队中的京胡,其通过自己独特的音乐表现形式,结合丰富多样的声乐体裁,在形式上,吸收了我国二、三十年代戏曲歌曲的一些特点,富于京剧别有一番韵味的色彩和时代气息。随着社会的发展,人们的文化素质、艺术审美情趣都在发生着变化,因此,这就要求戏曲乐队也要进行改革,才能适应社会的发展需求。

电子琴是一种功能非常完善的电声乐器,其具有很多的音乐优势,就传统的电子琴而言,其基本上涵盖了西洋管弦乐队的所有音色和各种伴奏风格,而现在的高级电子琴,其形式和功能更是多样化,如自然界声响的设置,其效果逼真,使得整个音乐作品表现更加富有灵性。目前,我国也开发很多具有本土民族乐器特色的电子琴,进而为演奏者提供了广阔的使用空间。

一般情况下,电子琴在戏曲乐队的体现,主要表现在以下两个方面:

一、在小型乐队中,主要以齐奏为主,通过低音和声的演奏结合旋律来突显戏曲特点。韵味独特亦是电子琴在戏曲乐队应用的重要艺术特征。如我团在一些小型的演出中加入了电子琴,使整个乐队的效果有了明显的改善,在传统戏《秋江》的伴奏中,巧妙地运用了电子琴中的流水和鸟鸣的声音,使音乐的表现力更加丰满,在唱段中运用了低音加节奏的伴奏音型,

使唱腔的跳跃性和旋律性更加突出,克服了传统戏唱腔的伴奏单一,缺乏节奏的弱点。这也正是因为电子琴的特殊性,造成一种纯真动人的韵味。这种韵味,可以是戏曲演唱者风格质朴率直的体现,也可以是其独特的声音技巧,包括声音的控制与放开、强烈与轻柔的对比等等的灵活运用,使得演唱者情感表达更加本色化与自然化。总之,电子琴在戏曲乐队的应用,赋予了戏曲演唱一种天然去雕饰的本色意韵。

二、在大型乐队中,主要是以内部声为主,通过演奏和声来完成,在必要时,也要采用一些合成音色,从而营造特定环境。再如我们团演出的新编历史京剧《酒魂》,中,由上海京剧院国家一级作曲高一鸣作曲,龚国泰老师配器,在这出戏中运用了几种电子琴的音色,竖琴的流畅,木管的优美婉转,和声的承上启下,使电子琴在这出戏中发挥得淋漓尽致。戏曲作品与电子琴的完美结合,使得民族文化的基因及其生命链将出现延伸和拓展,弘扬了民族文化,甚至可以说是一种对我国民族文化的保护,是对一个民族精神之根的呼唤、认同与养护,也是一个民族沿袭和发展的必要条件。电子琴在戏曲乐队的应用,被视为戏曲的外在标志,通过文化主权,突出戏曲的内在灵魂。

新编剧目与传统戏音乐风格的截然不同,在于它们的唱词语言不同。相应的音乐语言、节奏,也要适应时代语言、节奏的要求去突破。要打破旧框框,大胆吸收同时代其他艺术品种的精华,来充实本剧种的音乐。但吸收外来因素时,又要时刻把握住本剧种的音乐特色。

上个世纪 50 年代后期到 60 年代前期,是从传统戏曲音 乐过渡到现代戏曲音乐的重要时期。现代音乐作曲手法的引 进,使这一时期的戏曲作品面貌一新。60 年代后期创作的交 响音乐《沙家浜》、钢琴伴奏《红灯记》等大型音乐作品,都 应属于现代戏曲音乐。近年来,戏歌的出现和京胡等戏曲器 乐独奏音乐会的出现,表现了现代戏曲音乐创作活动的多方 位发展的态势。戏曲音乐走向音乐厅和广播电视等多重空间, 让人们看到中国戏曲中潜藏的丰厚音乐资源。东方歌舞团作 曲家赵石军,近年为京剧音乐交响化做过不少探索,他认为, 京剧音乐创作可以有多种思维,可在调式交替、调性暂离等 多种探索中开拓思路,并在建立立体思维的同时,尝试京剧 音乐创作的多种可能性。

电子琴是一件乐器,更是一个乐队,所以对演奏者的要求 是比较高的。演奏者不但要有一定的演奏水平,还要了解各种 乐器的演奏方法,具有一定的音乐理论知识。与此同时,还要 加强对中华文化的了解,将两者有效地结合起来,使得我国戏 曲文化更好更快发展。