

# 月琴与京剧艺术

韩 雪 锦州市京剧团 辽宁 锦州 121000

**摘要：**中华民族戏曲艺术宝库中，京剧是歌、舞、剧有机结合的综合艺术。所谓戏曲就是以歌演故事，京剧属皮黄系统，在我国戏曲艺术历史长河中，京剧艺术虽兴起较晚，只有短短二百年历史，但因为它博采众长、相互融化吸收。一跃成为我国戏坛的绚丽之花，遍布全国城乡，成为剧目丰富、表演程式严谨、唱腔完美体制完善的重要剧种之一。

**关键词：**京剧；月琴

**[中图分类号]：**J821 **[文献标识码]：**A

**[文章编号]：**1002-2139(2013)-15-175-02

京剧艺术的前身秦腔、汉调、徽调等戏曲，都源于人类劳动而产生的歌艺术，沿“诗、词、曲”的路线发展隋唐时代已形成中国早期戏剧——歌舞与参军戏。北宋“诸宫调”发展到南宋“杂剧”的出现是唐代戏曲雏形的进一步发展，明代各地方戏曲如雨后天春笋般发展起来。京剧艺术以徽剧、汉剧作为基础而兴起。四大徽班（三庆、四喜、和春、春台）进京初期，没有立即受到京城观众认可欣赏，但徽剧艺人带来一批反封建意识的新剧目，“三国戏”、“杨家将”、“水游戏”、“宇宙锋”等戏异情符合时代和人民的需要，而且京剧的唱词化，“昆曲”的“典雅”为“通俗易懂”，京剧唱腔也较为高亢爽朗，易被群众接受和喜爱，加之京剧艺人不断吸收昆、梆等腔系的优秀成果，使京剧艺术在清末已逐步完善起来。随着一大批有造诣的京剧艺术家先后崛起，在生、旦、净、末、丑各行当中，形成无数优秀流派，使京剧渐渐发展成为我国戏曲艺术的高峰。

然而在京剧的形成和发展过程中，乐队起到了至关重要的作用，京剧乐队分为文乐和武（打击乐），文乐有京胡、京二胡、月琴、三弦即四大件。那么月琴在乐队中它的作用如何呢？月琴在京剧伴奏中有着独特的作用，如果把京胡比作房子的大梁，那么月琴就好像撑起它的檩子和支架，对整个唱腔及音乐伴奏起到支撑和丰满的作用，使唱腔更加流畅，音乐节奏感更强，强弱形成鲜明对比，使演唱者更好的表达人物的内心、情感，如传统京剧《荒山泪》张慧珠的西皮版唱腔中，我采用了好多后半拍长挫的演奏技法既能体现程派伴奏特点，同时使旋律听起来更加饱满、圆润、柔中有刚，那么，柔中的“刚”恰恰是月琴弹、挑、挫、滚、扫等各种演奏技术所能体现的强项，弹拨乐是最能体现程派伴奏特点的乐器，而月琴是整个弹拨乐器之首，所以它的作用是毋庸置疑的。

月琴不但在传统剧目的伴奏中起着重要作用，现代戏和新编历史剧同样有着不可替代的作用，如我团排演的新编历史剧《酒魂》中有一段月琴弹唱《家乡有条大凌河》，它很好地体现了月琴的抒情性，此唱段主要表现主人公思念家乡和亲人的思想情感，月琴用清晰的轻挫、顿挫奏出前奏，引出主人公的唱段，曲中切分的运用，长挫、连挫等技巧的运用，使伴奏与演唱相得益彰，人物的情感线条清晰，对于推动戏剧矛盾的发展，等于是修好桥，铺好了路，用独出心裁特的音乐形象、娴熟的伴奏技法烘托剧情，绘景生情。

再如现代京剧《沙家浜》中“军民鱼水情”一段，当沙奶奶唱到“身强力壮跨战马”时，月琴用了后十六的马蹄挫，使观众觉得骏马奔驰的景象就像在眼前，独特的演奏技法加强了旋律的感染力，使演唱更加生活化、具体化，使剧情更加贴近生活、贴近现实。

现代京剧《红灯记》第五场，假交通员接关系时，月琴大段弹拨独奏的运用，使剧情更加紧张，扣人心弦，充分地体现了人物当时的紧张心情，正是月琴独特的音色和极具表现力的演奏技法，才能使剧情发展达到了极致，产生了极具推动力的效果。

传统京剧《雁荡山》中有大段月琴弹奏为主的乐曲（劈破玉）它生动地再现了农民起义领袖孟海公率领农民起义军趁夜色攻破官军防线时的“情景”，月琴以它独到的音乐和特有的韵律，使乐曲特点鲜明，节奏明快、旋律清晰，很好的渲染了月暗星稀，起义军偷袭官军时的紧张气氛，长挫、短挫交替使用，轻挑慢拢，抑扬顿挫美不胜收。

许多传统戏中，尤其是老生戏、花脸戏、老旦戏，月琴担当着伴奏的重要角色，如《洪洋洞》、《大保国》、《二堂舍子》、《文昭关》、《李陵碑》等诸多剧目中流传极广，特点鲜明广为传唱的经典都与月琴独具特色的伴奏烘托是分不开的，月琴对整个唱段的包裹，对京胡的支撑是显而易见的，京胡的每一个音符在月琴的帮衬下，有如装上了弹簧，跳跃自如，清脆有力，有如爆豆，又似珠落玉盘，听来韵味十足，极富阳刚之气，使剧中的人物形象更加完善。京剧《探阴山》二黄导板过门使用了三个长挫，让人感觉阴山是那么遥远、黑暗、神秘、毛骨悚然，然而它又反衬了包拯为了黎民百姓不畏艰难、刚直不阿、铁面无私的人物性格。京剧《空城计》中孔明在城楼之上，面对司马懿的千军万马神态自若、不慌不忙，正是月琴的一段“琴歌”独奏，帮助演员把人物的当时内心活动表现得淋漓尽致。传统京剧《红娘》中书生张君瑞思念小姐崔莺莺隔墙弹奏的一曲“凤求凰”，在月琴的伴奏下，张生对小姐的一片真情显得那么渴望和急切，月光下琴声更觉凄凉，此情、此景、此声更好地勾勒出人物的内心世界。再如传统京剧《霸王别姬》中项羽中了十面埋伏，被困垓下，四面楚歌。帐中别姬时唱的琴歌还是由月琴独自伴奏，较好地完成了对人物内心的刻画。

现代京剧《海港》中方海珍劝韩小强时唱的一段反二黄唱段，当唱到“悬崖旁你快收缰，迷途上你莫乱闯”月琴清脆的音色表现了女主人公方海珍语重心长、耐心细致、动之以情、晓之以理劝说韩小强立足本职热爱海港，珍惜来之不易的幸福生活的真实情感，让观众感到人物亲切可信，有血有肉，既高大又可亲。现代京剧《智取威虎山》小常宝唱段“坚决要求上战场”中有两句月琴为主奏的乐句，充分体现主人公坚决要求上战场，消灭座山雕报仇雪恨的急切心情。现代京剧《杜鹃山》柯湘唱段“乱云飞”中“似看到完看到胜利的曙光，以英雄主义、乐观主义和浪漫主义战胜一切艰难险阻丛中战旗红，毛委员指航程”又是月琴为主要伴奏乐器，让它与前面形成对比，更好地

（下转第177页）

心——汇”构成的头末相接的闭合换循环流,因此大自然没有废物,原场地的材料,包括废旧材料和乡土物种等,都可以再加工和再创新设计,而体现一种新景观和新功能,通过增与减的设计,在原有“设计”基础上产生新的形式,其目的是能更艺术化的再现原址的生活和工作场景,更戏剧化的讲述场地的故事,同时更诗化地揭示场所精神。

### 3.2 材料表达

#### 3.2.1 当地材料

建筑本身不能脱离当地自然环境而存在,环境设计更是如此。所以在滨海景观环境设计里,在造景的过程中,更是需要运用当地的材料进行设计。乡土物种不但最适宜在当地生长,而且管理和维护成本最少,并且还因为乡土物种的消失以成为当代最重要的环境问题。所以保护和利用乡土物种也是时代对景观设计师的伦理要求。例如环渤海地区的生土材料,生土造价低廉,加工技术简易,具有隔热、防寒的效果,又有一定的承载能力,是常见的重要建材。

#### 3.2.2 渔业材料

渔业材料是为了表达渔业文化而出现的一些材料。在滨海景观设计中,渔业材料也会随之应用。例如渔网、贝壳、石头、废旧渔船等。例如迪拜地区的珊瑚墙,中国渔村的贝壳墙等。

#### 3.2.3 现代材料

设计师们通过运用不同形式的材料,不断深化、改变着景观设计的概念。这种更新不是单纯材料技术上的更新,更是运用组合上的更新。在景观中,大多采用新材料和新施工方法,有些是即时性的,有些则是实验性的,但它们都位于景观设计的前沿,既令人震惊,又发人深省,充满趣味。

### 3.3 技术表达

#### 3.3.1 节能

在设计滨海景观这一脆弱的地域环境时,节能和环保是永

远的主题。在建设材料的使用上,“垃圾”一旦被有效利用,变废为宝,既解决了环境污染问题,也节约了不可再生资源的利用。例如树叶,树叶的价值不可估量,它经过科学的加工,可利用为建筑材料。

#### 3.3.2 环保

在滨海景观设计过程中,设计时以改善生产环境、提高生活质量为宗旨,不仅不损害人体健康,而且材料还应可循环或回收再利用,当变成废弃物时又是无污染环境的废弃物。以改造滨海渔村的住宅建筑的保暖问题为例,比如加强门窗、外墙、屋顶和地面的保温,尽量减少煤炭的使用量,多采用高效保温材料复合,使用多层门窗,用空心砖、加气混凝土等新型墙体材料代替实心粘土砖,适当增大南窗,可以增加太阳能的获得量以及加强供热保温等。

#### 3.3.3 生态

简单的说,生态就是指一切生物的生存状态,以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系。生态技术并不是高不可攀,而有些生态技术则是名副其实的低技术。例如北方的四合院、陕西的窑洞、傣族的干阑式建筑等。所以在环渤海滨海旅游渔村的景观改造过程中,四合院形式的住宅形式是首选,斜屋顶也是为了迎合当地夏季多雨,冬季多雪的生态环境,坐北朝南、多建造大窗户增加采光量等也同样是为了迎合北方气候。

### 参考文献:

- [1]《北洋之利——古代渤海区域的海洋经济》杨强 江西高校出版社,2005
- [2]《中国自然资源丛书10海洋卷》《中国自然资源丛书》编撰委员会 中国环境科学出版社1995
- [3]孙伟.城市滨海旅游景观规划和设计研究[D].青岛大学,2004. DOI:10.7666/d.y618489.
- [4]《景观设计学》徐清 同济大学出版社2010

(上接第175页)

表现柯湘在困境中看到革命的希望、阻,使革命斗争取得最后胜利。

那么,京剧无论是传统戏、新编历史剧以及各类戏中的唱段、音乐,对于月琴的使用都摆在一个重要的位置,都要给它一个独自展示自身特点的空间和时段,以便和整体音乐形成鲜明的对比,使其音乐特点突出,更好地丰富全剧的音乐,更好地为剧情服务、为人民物服务。纵观戏曲伴奏的发展方向,主要还是要“伴”当先,做好绿叶,一切为剧情服务,为物服务,充当戏剧剧情矛盾发展的一个有效分子,充分调动乐器的表现功能,以塑造完美的音乐形象为宗旨,做到不游离剧情之外,展示娴熟的技巧,奏出美妙的旋律,月琴这一古老的乐器在京剧舞台上将占据着重要位置,发挥重要的作用。

那么渴望和急切,月光下琴声更觉凄凉,此情、此景、此声更好地勾勒出人物的内心世界。再如传统京剧《霸王别姬》中项羽中了十面埋伏,被困垓下,四面楚歌。帐中别姬时唱的琴歌还是由月琴独自伴奏,较好地完成了对人物内心的刻画。

现代京剧《海港》中方海珍劝韩小强时唱的一段反二黄唱段,当唱到“悬崖旁你快收缰,迷途上你莫乱闯”月琴清脆的音色表现了女主人公方海珍语重心长、耐心细致、动之以情、晓之以理

劝说韩小强立足本职热爱海港,珍惜来之不易的幸福生活的真实情感,让观众感到人物亲切可信,有血有肉,既高大又可亲。现代京剧《智取威虎山》小常宝唱段“坚决要求上战场”中有两句月琴为主奏的乐句,充分体现主人公坚决要求上战场,消灭座山雕报仇雪恨的急切心情。现代京剧《杜鹃山》柯湘唱段“乱云飞”中“似看到完看到胜利的曙光,以英雄主义、乐观主义和浪漫主义战胜一切艰难险阻从中战旗红,毛委员指航程”又是月琴为主要伴奏乐器,让它与前面形成对比,更好地表现柯湘在困境中看到革命的希望、阻,使革命斗争取得最后胜利。

那么,京剧无论是传统戏、新编历史剧以及各类戏中的唱段、音乐,对于月琴的使用都摆在一个重要的位置,都要给它一个独自展示自身特点的空间和时段,以便和整体音乐形成鲜明的对比,使其音乐特点突出,更好地丰富全剧的音乐,更好地为剧情服务、为人民物服务。纵观戏曲伴奏的发展方向,主要还是要“伴”当先,做好绿叶,一切为剧情服务,为物服务,充当戏剧剧情矛盾发展的一个有效分子,充分调动乐器的表现功能,以塑造完美的音乐形象为宗旨,做到不游离剧情之外,展示娴熟的技巧,奏出美妙的旋律,月琴这一古老的乐器在京剧舞台上将占据着重要位置,发挥重要的作用。