

浅谈月琴在京剧乐器中的作用

艾娜

(大连市京剧院, 辽宁 大连 116100)

摘要: 本文主要介绍了月琴的历史起源;研究了月琴在京剧乐器中所担负的重要作用,以及其在北京剧乐器中的演奏特点;总结了京剧月琴所具有的独特演奏方法,着重从左手指法、右手指法和双手指法三个方面对演奏技巧进行了研究总结;对月琴在北京剧乐器的现代发展方向、应用范围进行了展望。

关键词: 月琴;演奏特点;演奏技巧;现代发展

中图分类号: J821

文献标识码: A

文章编号: 1671-864X (2016) 07-0222-01

一、月琴的起源

月琴,是我国的一种民族弹拨乐器。它从阮演变而来的,自晋代起就在民间流行,约从唐代起取其形圆似月、声如琴而有月琴之名。北宋陈旸《乐书》记载:“月琴,形圆项长,上按四弦十三品柱,象琴之徽,转轸应律,晋阮咸造也”。东晋(公元317年—420年)“竹林七贤”中的阮咸善弹这种乐器。清朝时月琴就与阮完全不同了,比阮简化,琴杆变短,音箱呈满圆形,而且在各族人民中广泛流传。在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)。乾隆年间成书的《燕兰小谱》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胡琴、三弦一起伴奏,其伴奏效果如叶调元《汉口竹枝词》(清道光三十年成书)所描述:“月琴弦子与胡琴,三件合成绝妙音”。一个多世纪以来,在吸取徽剧、汉剧、昆曲和梆子等剧种的基础上,京剧逐渐形成以西皮、二黄为主的声腔音乐体系,作为京剧主要伴奏乐器的京胡、月琴与三弦被人们称作是京剧文场中的“三大件”。后来京剧大师梅兰芳将京丫胡引入京剧伴奏乐队,很多人称京胡、京二胡、月琴和三弦为京剧文场中的四大件。

二、月琴在京剧乐器中的演奏特点

月琴在北京剧乐器中担当着非常重要的角色,它以发音短促、颗粒性强以及断连自如等特点丰富和润色了京胡的音质,从而使京剧文场形成了一支和谐统一、浑然一体的乐器组。

月琴的演奏是以弹拨技巧构成的“点、线”与不同的唱腔风格、伴奏特点及鼓点、弓子头的能动和谐配合为中心展开各种技巧。京剧的各种唱腔、曲牌演奏都离不开月琴的参与,特别是在大嗓的老生、老旦、花脸行当唱腔中,月琴伴奏就显得尤为重要。大嗓唱腔是以挺拔刚劲的曲风构成,月琴的伴奏在突出挺拔刚劲和润饰京胡的“勾、抹、滑”技巧方面起到了有力的支撑作用。

月琴演奏虽然是以伴奏为主,而在操作难度上并不比那些独奏乐器轻松,因为它要承担体现多种唱腔风格、舞台应变灵性之能事,加上剧目繁多更是对于伴奏者的无形技术考量要素。作为一个京剧月琴演奏者,不仅要熟练掌握乐器本身的各种技巧,还要掌握行当、流派、节奏、韵味等唱腔风格特色。至于那些京胡伴奏的垫头、润饰更是伴奏艺术中无法穷尽的知识点。一个好的月琴伴奏者要想与不同的演员、琴师在合作中都能做到准确严谨、珠联璧合,不仅要具备非常扎实的基本功和丰富的演奏技巧,还要有对剧情、人物、唱腔的深层理解和丰富的舞台实践经验。

三、月琴在京剧中的演奏技巧

月琴是一件个性很强的弹拨乐器,声似珠落玉盘,晶莹剔透。它以点状发音为基础,由不同的“点”连接成“线”来勾勒出音乐的旋律。月琴演奏的特点是颗粒性强,在颗粒间留给人们无限的想象空间。

演奏月琴左手持琴按弦,右手拿拨子弹奏。月琴左手演奏的方法是用拇指把住琴颈,其余四指用指尖稍前的部分以推、拉、揉、移指等方法弹在品上,演奏时手指抬起的不能过高,以免影响速度。右手演奏的方法为右手食指与拇指紧握弹片,手腕与小手臂形成45度,利用手腕的力量以弹、拨、撮、长轮、扫弦等方法(其中弹、拨、撮、轮称为“基本功”)弹到琴弦,反复弹拨,演奏时弹

拨的力度要均匀,避免弹强、拨弱。

具体而言,月琴的演奏与技巧,可以分解三大方面:

(一)左手指法

1. 按音。要求手指稳而有力,落点精准无误,灵活轻松。要使手指做到“站”、“走”、“跑”、“跳”、“飞”五结合。
2. 把位。把位指按弦的位置。月琴的把位分为传统把位与新把位两种:传统把位分为上把位、中把位、下把位、最下把位四个把位;新把位与小提琴的换把方法相同,即每移动一个音就作为一个把位一般情况下,月琴演奏以传统把位为基础,以新把位为辅助,二者结合运用。

3. 换弦。换弦是左手手指横向运动的换弦按音。要求手腕保持支撑弧度,手心呈握球状,手指独立。拇指按琴杆左侧面,不要左右移动。虎口张口,支撑手指。

4. 打音。是左手手指垂直运动打按琴弦而成。

5. 带音。是左手手指向左拨弦而得的音。

6. 擞。又叫“擞弦”,指连续带弦所产生的音,演奏方法与带音相同,实际上这是带音的组合。

7. 吟弦。又简称为“吟”,是左手手指将弦按在“品”位上,以手指作左右小幅度的推拉,使音产生起伏波动。

8. 颤吟。是左手手指将弦按在“品”位上,反复多次地向左拉出又放回,使弹奏的声音产生余波。其拉放琴弦动作幅度的大小和速度的快慢,须根据乐曲的韵味而定。

9. 推拉弦滑音。是左手手指在同一弦、同一“品”位上横向运动,又分为上滑音、下滑音两种。

(二)右手指法

1. 弹挑。弹是右手持拨向左弹弦发音;挑是右手持拨向右挑弦发音。

2. 双弹双挑。双弹是右手同时弹相部的两根弦;双挑是右手同时挑相邻的两根弦。

3. 扫、拂。扫是右手持拨由右向左急速弹响多根琴弦;拂是右手持拨由左向右急速挑响多根琴弦。

4. 轮奏。指连续快速弹挑。

(三)双手指法。月琴的演奏,必须手密切配合、同步运作,尤其是装饰音(倚音、颤音)与泛音(自然泛音、人工泛音)的演奏,更需双手合作,共同完成性演奏任务。

在伴奏中,要做到表里如一、形神兼备。在演奏舒缓的乐曲需要保持平和静谧的心态,音乐的表达与演奏的状态要自然和谐,气息顺畅,收放自如,神态自若;在演奏大气的乐曲需要表现出浓重的英雄悲剧色彩,演奏状态要夸张一些,要有“力拔山兮气盖世”的气魄,动作要干净利落。

综上所述,在北京剧伴奏中,月琴的演奏要根据不同的唱段、唱腔设计出不同的表现技巧,尤其要注重与演员、京胡以及整个乐队表现方式的和谐统一。同时,把握好“点”的穿透力和颗粒感和“线”的流畅连贯,演奏时进入身心合一、形神兼备的状态,更好地配合乐队起到描写情境、渲染气氛、突出节奏、烘托表演等作用,展现出月琴独特的艺术魅力。