

简谈京剧月琴的弹奏艺术

艾娜

(大连市京剧院, 辽宁 大连 116100)

摘要: 本文主要介绍了京剧月琴的发展历史; 研究了京剧月琴在生、旦、净、丑行当中相得益彰的互补作用; 从全方位、系列化、深层次、高水准的复杂系统工程角度, 展望了月琴演奏艺术日益向着多样化的方向发展, 演奏的方法、技术、技巧的丰富, 以及京剧月琴在现代戏中的广泛应用前景。

关键词: 月琴; 伴奏风格; 弹奏艺术

中图分类号: J632.35

文献标识码: A

文章编号: 1671-864X (2016) 08-0220-01

月琴作为我国古老的民族乐器, 于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)。《燕南小谱》记载:“西秦腔……其器……以胡琴为主, 月琴副之。”几十年后, 为京剧重要源头的汉调已由月琴与京胡、三弦一起伴奏,“月琴、弦子与胡琴, 三样和成绝妙音”。月琴在吸收徽剧、汉剧、昆曲和梆子等剧种音乐的基础上, 京剧逐渐形成以西皮、二黄为主的声腔音乐体系, 它就与京胡、三弦并称“三大件”, 构成“文场”(民族管弦乐队)中的“三足鼎立”之势。月琴作为我国民族乐器中一件重要的弹拨乐器, 其音箱为木制, 圆形, 因似圆月, 故名“月琴”。音箱的两面蒙以桐木板, 形似阮, 但琴颈较短。在长期的京剧伴奏的实践中, 配置的琴弦和品位数与其他用途的月琴也有所不同。为适应京剧现代戏音乐编配的需要, 京剧月琴由传统月琴的两根弦改为三根弦, 采用十二平均律, 增加半音品, 品数由原来的几个增加到十几个(一般为十三至十七个), 域加宽。品位和弦数的增加, 使京剧月琴也可以自由转调, 能够满足京剧现代戏音乐音域宽、转调多的要求。京剧月琴与民乐月琴的弦数, 弦粗与品数, 音域与定弦方法以及演奏技巧不同, 京剧月琴重视右手力度和撮和点的运用, 视与京剧演员、京剧乐队的整体配合, 民乐月琴则重视各种演奏技巧的运用, 包括吟弦、推拉弦、打音、带音、泛音等左手演奏技巧和扫、拂、双弹等右手演奏技巧。京剧音乐有其特殊的韵律, 概括起来讲, 京剧音乐的特点和韵律是: 特的音乐旋律和统一、完整的音乐系统, 节奏的伸缩性, 特殊的强弱变化规律; 伴奏与唱腔的多种配合方式。

月琴在京剧音乐中的定位是“伴”和“辅”, 要弹出京剧的韵味, 首先要了解京剧音乐, 逐渐加深对京剧唱腔和伴奏音乐的认识, 综合提高欣赏和鉴别能力。其次要在熟练掌握月琴演奏技巧的基础上, 注意表达京剧韵味, 把京剧音乐特殊的强弱变化规律和节奏伸缩的特点艺术地表现出来。

京剧分为生、旦、净、丑几个行当。构成京剧唱腔行当特点的因素主要有两个方面: 一是旋律上的差异, 不同行当的旋律, 其音域、音高、音律、演唱速度不尽相同。二是唱法上的不同, 老生、花脸和老旦用大嗓演唱, 青衣和花旦用小嗓演唱, 小生用大小嗓结合的方法演唱。对于不同行当的伴奏, 要综合考虑板式、流派、剧目和剧情等多种因素, 针对特定角色, 把人物的性格特点表现出来。其中为老生伴奏, 弹法应干净利落、刚劲有力; 为老旦伴奏, 弹法应简洁遒劲; 为花脸伴奏, 弹法应粗犷、豪放; 为小嗓伴奏, 弹法要柔和、细腻、委婉。京剧艺术流派纷呈、风格各异, 每一流派唱腔都是由其创始人根据自身的嗓音条件、发声方法、运腔特点等因素摸索出来的。任何流派的唱腔都离不开伴奏, 在京胡琴师与演员长期合作过程中, 双方相互影响、相互依托, 创造出相应的流派的伴奏音乐和伴奏方法, 从而也逐渐形成了与流派唱腔特点相适应的流派伴奏风格。同样, 月琴演奏者也要跟随演员和京胡琴师布局自己的伴奏。月琴为梅派的伴奏, 要体现该流派音乐节奏规整、旋律平稳的特点, 以简约大方作为伴奏特色; 在程派的伴奏中, 要

有连绵起伏、抑扬顿挫的特点, 多采用一弹一撮, 加重后音的用撮规律, 突出抑扬顿挫的音乐效果。在为张派的伴奏中, 要注意音乐节奏弹性大、强弱的起伏分明, 富于激情的特点, 月琴伴奏要注意速度和力度的对比变化和与京胡等乐器的默契配合。一般来说, 为获得统一的伴奏效果, 月琴与京二胡、三弦等乐器都使用京胡伴奏谱演奏。同演员唱腔相比, 京胡通过改、补、衬、裹和垫等手法, 在伴奏谱上加了很多音符, 然而适合京胡演奏的琴谱未必完全适合月琴。月琴与京胡的配合, 重要的是突出月琴声音的颗粒感, 以保证月琴点状旋律与京胡线状旋律的完善搭配。月琴在伴奏中虽要跟随京胡的拉法, 但不能消极被动, 该强则强, 该弱则弱, 层次分明, 错落有致, 从而达到与京胡珠联璧合的伴奏效果。

京剧月琴的演奏, 是一项全方位、系列化、深层次、高水准的复杂系统工程, 所涉及的范围高, 要求的标准高, 演奏的技巧高难而又丰富。从京剧孕育形成时期、成熟时期至发展时期的近二百年中, 在演奏方法、技巧和伴奏的内容与形式上, 都有了相当大的变化。月琴在弹奏上以简洁、脆亮、力度强、音量大、直棱直角为主, 与唱腔风格、特点紧密地结合在一起。后三杰之一的谭鑫培在唱腔上, 创造了旋律性强的“花腔”和“巧腔”, 将京剧老生的唱腔艺术向前推进了一大步, 成为京剧老生的一代宗师。京剧老生的各个流派绝大多数都是在“谭派”的基础上衍变和发展起来的。这时的京剧月琴一改过去简洁、直音的演奏方法。而在装饰加花抑扬顿挫和音色的对比等方面下功夫, 使京剧月琴在演奏艺术上上了一个新的台阶。

京剧月琴在现代戏中的应用更为广泛。它不仅为唱腔伴奏, 而且是戏剧情绪的渲染, 事物、景物的描写, 舞台气氛的烘托等器乐演奏的主要乐器。因此, 现代戏京剧月琴的演奏技术、技巧和表现力方面, 较之传统戏和新编历史剧要求的更为全面和严格。月琴演奏者不仅要研究左右手的技术动作, 而且还要研究弹法组合的各项复杂动作。一个指法的语汇是由哪些动作组合的, 动作的内在感觉是怎样的, 唱腔的戏剧情绪和人物的感情变化是怎样联系在一起的, 经过整体的布局和调配, 才能增强月琴伴奏的生动性与音乐性, 从而产生声情并茂的艺术效果。新时期以来, 在月琴演奏艺术上, 借鉴、融合了一些我国民族弹拨乐器的弹法方法和技巧, 吸收其科学性、规律性的有益经验。促进和发展了京剧月琴的演奏艺术。丰富了月琴的表现手段, 增强了月琴的表现力, 提高了京剧月琴的演奏艺术水平。