

京胡艺术探微

孙同然

(牡丹江文化艺术中心,黑龙江 牡丹江 157000)

摘要:京胡艺术,是一个博大而精深的艺术体系,京胡作为京剧音乐的主奏乐器与艺术载体,其主奏地位的确立曾是京剧艺术形成的重要因素之一。因此,京胡随着京剧的形成而得名。戏曲音乐的形态作为音乐整体的存在方式,它浓缩了一个民族在特定时代音乐和作品的主要特征。

关键词:京胡;艺术形式;历史

中图分类号:I207

文献标识码:A

文章编号:1005-5312(2015)08-0177-01

一、京胡的功能

京胡是清代乾隆末年随着京剧的兴起和发展而逐渐形成的。在陈彦衡的《旧剧丛谈》中就有“北京皮黄初兴时,尚用双笛随腔,后始改用胡琴”的记载。清末,曾出现过李四、樊三等著名琴师。京胡逐渐成为京剧的伴奏乐器。京胡为擦奏弦鸣乐器,原称胡琴,形制与二胡相近,但琴身较二胡短小,琴杆、琴筒均用竹制,琴筒呈圆形,一端蒙以蛇皮,琴杆与琴弦间置有千斤钩,五度定弦。

早期的京胡用软弓演奏(即弓毛松弛),音色较为柔和。在一九五六年的“全国音乐周”上,安徽的王世林用软弓京胡演奏的《五字开门》,由于演奏技巧高超,加上软弓京胡所特有的碎弓效果,绘声绘色地模仿了唢呐的演奏。十九世纪后,硬弓京胡逐渐取而代之。

京胡是京剧、汉剧以及某些曲艺的主要伴奏乐器。京胡的音高随唱段内容和演员嗓子的条件而定,如高调京胡发音尖而亮,多用来伴奏高亢激昂的唱腔,如《智取威虎山》中小常宝的唱腔“只盼着深山出太阳”;低调京胡发音苍老、平稳,多用来伴奏二黄、反二黄的抒情唱腔,如《沙家浜》中阿庆嫂的唱腔“定能战胜顽敌度难关”;中调京胡发音清脆刚劲,最能发挥京胡的特色,如张君秋的《玉堂春》、马连良的《空城计》等。由于京胡只有一个把位,演奏时常用高唱低拉、低唱高拉等手法来烘托唱腔,形成京胡特有的旋律风格。

二、京胡的音乐特色

同民族二胡相比,京剧的担子短,千金到琴码之间的距离短,这就决定了它演奏的音域有较大的局限,通常旋律在10度左右音域内活动,个别的花“过门”可达十四度。因此,京胡的演奏把位通常只用一个把位,个别的高音较多的旋律可倒第二把位,但这是极少出现的。同西洋小提琴相比,京胡的弓子不是在琴弦外面,而是将马尾夹在里弦、外弦之间,它只能在有限的范围内运行。因此,马尾同琴弦之间的摩擦张力大,这就决定了京胡的运弓比较短促,它必须来回不停地以较快的速度运弓,一般极少有一弓到底延长数秒钟的单音演奏。京胡的音域窄,运弓的范围受局限,这固然是京胡的缺憾之处,但它并不是难以弥补的缺点。为了突破这些局限,历代的京剧琴师在指法、弓法等演奏技巧上不断探索、创新、积累,使得京胡的伴奏风格十分突出。京胡的伴奏旋律,高低相间,繁简交织,为京剧唱腔的演唱起到了烘云托月的作用。京胡乐器刚劲嘹亮的音色,为京剧唱腔音乐增添了绚丽的色彩,成为京剧唱腔演奏不可或缺的主奏乐器。

三、京胡的伴奏要领

伴奏好一段唱腔,重要的是处理好京胡的伴奏与演员的演唱之间的关系。京胡为演唱伴奏,这句话已经说明了京胡与演唱之间的主从关系,使我们认识到,要为演员的演唱伴奏,首先要熟悉演员所演唱的唱腔,掌握各种声腔、板式唱腔曲调的运行规律,甚至要学会演唱,理解唱腔所要表达的情感,要熟知唱腔旋律的轻重缓疾,了解唱腔的劲头、韵味,要知道演员的演唱在何处缓气,何处偷气。总之,你在为演唱伴奏的时候,虽然你是在用胡琴来演奏,但你的心却在与演员同步歌唱,不仅你心里有演员演唱的曲调,而且也要有相应的节奏、速度。这样,胡琴的伴奏才能与演员的演唱取得互相默契的协调效果。

但是,京胡的伴奏并不是一种亦步亦趋地随着演唱被动地进行。京胡的伴奏应该在辅佐演员演唱的前提下,充分发挥自己的独特风格,从而为演员的演唱增色生辉。

如果我们仔细聆听京剧唱腔的演唱,就会发现,和唱腔曲调同步进行的京胡伴奏曲调为主干,围绕着这个主干,编织出比唱腔曲调更为华彩的伴奏曲调,以此来烘托演员的行腔。通常人们用“随、衬、垫、裹”四个字来概括京胡的伴奏功能。

京胡发展成为独奏乐器的历程很缓慢,也很艰难。京胡由于有我前面所说的缺点:音域窄,噪音大,体积小,重量轻,多年来都只是戏曲中的伴奏乐器,虽然有独奏的部分,也仅限于京剧中的曲牌,很少有人致力于创作和演奏以京胡为主角的独奏曲和协奏曲。直到最近十多年前才有举办京胡独奏曲和协奏曲的专场音乐会,这样的音乐对于演奏的水平要求很高,审核也比较严格。