

京胡演奏技巧说要

□ 阎学文

京胡是京剧的主奏乐器，属于民族乐器中拉弦乐器一族，它与月琴、三弦共同构成京剧乐队“文场”的“三大件”，承担着京剧的主要伴奏任务。京胡的演奏技巧丰富而又复杂，具体来说，主要可从以下三大层面进行解读。

一、京胡的基本演奏技巧

同所有的乐器演奏技巧一样，京胡的演奏技巧首先要以基本演奏技巧为基础与前提。京胡基本演奏技巧，主要包括以下几个重要内容。

1. 弓法。弓法指运弓的方法，根据不同情感、不同旋律、不同节奏、不同人物、不同气氛的需要，也有不同的方法。演奏京胡，首先要熟练地掌握并运用各种不同的弓法。其中主要有转弓、抖弓、捻弓、兜弓、单弓、双弓、长弓、短弓、抑弓、扬弓、顿弓、挫弓、快弓、慢弓等等。

2. 指法。指法指手指按弦的方法，根据不同情感、不同旋律、不同节奏、不同人物、不同气氛的需要，也有不同的指法。可以说，指法与弓法，各占京胡演奏技巧的“半壁江山”。指法主要包括揉弦、掸弦、颤弦、垫弦、勾弦、滑弦、虚弦，并有打音、抹音、虎音、泛音等特殊指法。

3. 把握伴奏原则。京胡的伴奏原则，要凸显一个“伴”字，即为演员的演唱与表演服务，严防喧宾夺主。老艺人总结出的“托腔保调”，是成功的伴奏经验。所谓“托腔保调”，指的是以“满腔满跟”的伴奏形式为主，用托、垫、补、衬、加花装饰等演奏方法与唱腔融为一体。京胡的“过门”是唱腔的重要组成部分，是唱腔情感的延续。但有时“花过门”又有独立欣赏的价值，其旋律华丽婉转，节奏跳跃明快，演奏技巧很高，常博得观众叫好。这种“花过门”看似游离于剧情之外，颇有纯粹技艺展览之嫌，但从京胡伴奏的总体原则而言，仍未离其“托腔保调”的大框，故无可厚非。

4. 把握伴奏情感。音乐是抒情的艺术，京胡伴奏也要与演员演唱的情感表现相同步，二者都要“以情带声，声情并茂”。因此京剧琴师必须熟悉伴奏剧目中各种人物的各种不同的特定情感，并对这些情感进行切身的体验。演奏时要倾情投入，进入“角色”。唯其如此，才能奏出京胡的神韵。

5. 把握京胡韵味。京胡音色清脆优美、刚劲嘹亮，具有独特的京剧韵味。要勤学苦练，达到韵味醇厚的境界。

由此可见，京胡的基本演奏技巧，内容多、要求高。

二、京胡的行当演奏技巧

行当表演是京剧表演的重要特征之一，行当唱腔也是京剧唱腔的重要特征之一。因此，京胡的行当演奏技巧，便自然成为京胡演奏技巧中的重要组成部分。

具体而言，京胡的行当演奏技巧主要有以下几种。

1. 老生唱腔的演奏技巧。京剧老生唱腔的特点是苍劲浑厚、脆亮凝重，其中的“慢调”又高昂挺拔、明亮透彻。因此，京胡老生唱腔的演奏技巧，也要突出上述这些特征。

2. 青衣唱腔的演奏技巧。京剧青衣因扮演贫苦的年轻妇女，所以其唱腔特点为悲凉凄苦、委婉轻柔。因此，京胡青衣唱腔的演奏技巧，也要突出上述这些特征。

3. 花旦唱腔的演奏技巧。京剧花旦因扮演天真活泼或放浪泼辣的青年妇女，所以其唱腔特点为清新俏丽、活泼舒展。因此，京胡花旦唱腔的演奏技巧，也要突出上述这些特征。

4. 花脸唱腔的演奏技巧。京剧花脸唱腔嘹亮刚劲、慷慨激昂。因此，京胡青衣唱腔的演奏技巧，也要突出上述这些特征。

5. 小生唱腔的演奏技巧。京剧小生唱腔采用“小嗓唱法”，即以高亢的假声为主，混以少量的真声，这是为了刻画青年俊美的人物形象而采用的一种特殊的声音造型方法。所以京胡小生唱腔的演奏技巧，也要突出这种特征。

6. 老旦唱腔的演奏技巧。京剧老旦采用女声的真声唱法，其唱腔特点是质朴苍劲、宽亮厚实、自然持重、纯朴亲切。所以京胡老旦的唱腔演奏技巧，也要突出这些特征。

由此可见，京胡的行当演奏技巧，也要有针对性、独特性。

三、京胡的流派演奏技巧

流派艺术是京剧艺术的重要美学特征之一，也是京剧成熟的重要标志之一。而所谓“京剧流派”，指的是京剧表演流派，“京剧表演流派”，就是京剧表演者运用表演技巧，在他塑造的一系列人物形象中，所体现出的不同于其他演员的艺术个性和鲜明的表演风格”。^①并在这种独特艺术风格的基础上，升华为一种艺术派别。

因此，京胡演奏技巧中最重要的技巧，就是流派演奏技巧。这里略举几例以作说明。

1.“梅派”唱腔的演奏技巧。“梅派”唱腔的风格特点是端庄典雅、中正大方。因此，为梅兰芳伴奏的琴师徐兰沅，就创造出与“梅（兰芳）派”唱腔相同步的平稳大方、圆润浓厚、纯净饱满、章法严谨的京胡演奏风格。

(下转 13 页)

童话剧《白雪公主》的艺术特色

□张爱萍

《白雪公主》是我执导的第二部童话剧，较《三只小猪》难度大，因为它的情节生动性不如《三只小猪》。该剧改编自德国著名童话作家格林兄弟的同名童话故事，是其代表作之一，观众们可以从中领略到格林童话的重大主题，即对一切邪恶势力的抨击和反抗，对人类生活中真善美的颂扬。我反复阅读原著，在原有作品的趣味性之外又加入了教育性、互动性以及诸多儿童喜闻乐见的内容与形式。

一、唯美的艺术表现形式升华主题

为了更好地适应儿童观看，我在导演这部戏的时候，更多考虑的是在剧本的互动性和娱乐性基础上，如何表现白雪公主与王子恋爱的故事。因为面对的是少年儿童，我就淡化了原著中的这个主题，突出表现的是白雪公主心地善良的一面。由于主人公是一个美丽可爱的艺术形象，因此，该剧突出了唯美的特点，赏心悦目、老少皆宜。因而更具有可看性。

二、增加了互动环节

为了更易于被孩子们所接受，我还特意在剧中增加了森林动物乐园一场戏。让所有演员都扮演一种小动物，小观众们可以上台与“动物们”近距离接触；同时在舞台上充分利用

舞美空间，增设了滑梯、秋千、大树里会出人意料地走出小动物……这一切都会令孩子们目不暇接，笑声不断，乐在其中。鉴于家长们有着让自己的孩子们参与互动和上台表演的愿望，该剧设置了四个互动场面。上台参与的小朋友们可以得到森林里的野果和其他礼物。该剧还设置了小朋友们保护白雪公主的感人情节，当狠毒的王后和坏大臣查理下台之后，成为“过街老鼠”，被小朋友们追打。同时还设置了一些台上台下的互动问答。如：“白雪公主是否应该将自己心爱的小铃铛送给小鹿”及“谁是世界上最美丽的女人”等等有趣的问题。这些答案将在剧中揭晓。

三、逼真的童话世界

我要求该剧的舞美设计要营造一个逼真、美丽的童话世界，舞美设计难度不小，特别是在制作方面难度更大。在布景上采用了手画、布粘、喷绘等多种艺术手段相结合的方式来呈现。整个舞台，绿色的大森林、蓝天白云、鲜花朵朵，色彩斑斓，赏心悦目，令人神往，给人以美的享受，营造出孩子们心目中的童话王国。

责任编辑 王庆斌

(上接8页)

2.“程派”唱腔的演奏技巧。“程派”唱腔的风格特点是幽咽婉转、如泣如诉、深沉悲壮，若断若续。因此，为程砚秋操琴的周长华，就创造出与“程派”唱腔相同步的含蓄内敛、外柔内刚、节奏性强、顿弓较多的演奏风格。

3.“张派”唱腔的演奏技巧。“张派”唱腔的风格特点是儒雅大方、华丽甜美、迂回跌宕、新颖别致。因此，为张君秋操琴的何顺信就创造出松弛有力、洒脱自如、缠绵刚劲、强弱有序的演奏风格。

4.“马派”唱腔的演奏技巧。“马派”唱腔的特点是飘逸潇洒、苍劲有力、自然舒展、爽朗明澈。因此，为马连良操琴的李慕良，就创造出雄健浑厚、甜美俏丽、格局严谨、疏密得当的演奏风格。

5.“杨派”唱腔的演奏技巧。“杨派”唱腔的特点是苍劲醇厚、低回婉转、深沉悲壮、流畅自如。因此，为杨宝森操琴的杨宝忠，就创造出“清晰明快、刚柔相济、轻而不飘、干净利落”^①的演奏风格。

6.“裘派”唱腔的演奏技巧。“裘派”唱腔的风格特点是洪亮浑厚、韵味浓郁、深沉细腻、声情并茂。因此，为裘盛戎操琴的汪本贞也创造出刚劲挺拔、雄伟激昂、节奏紧凑、旋律跳跃的演奏风格。

由此可见，京胡的流派演奏技巧，在体现流派风格特征的同时，也融进了琴师的个性创造，二者相辅相成，相映生辉，充分发挥出京胡的艺术魅力。

综上所述，可见京胡演奏技巧，要在基功演奏技巧的基础上，通过行当的演奏技巧，最终上升到流派演奏技巧的艺术高度。

参考文献：

①苏移：《京剧简史》，《京剧常识手册》（上）第147页，北京：中国戏剧出版社2002年版。

②宋士芳：《宋士芳京胡演奏艺术与琴谱集》第51页，北京：中国戏剧出版社2007年版。

责任编辑 王庆斌