

从《惜·姣》看古筝 在新创京剧音乐中的发展空间

文/尚靖雅

众所周知，传统京剧中没有古筝这件伴奏乐器的。随着时代的发展，京剧音乐也在不断变化着，一批京剧作曲家在很多新编京剧的创作中，都将古筝引入到京剧乐队中。近十年来，笔者参加了一些传统剧目与新编剧目的排练和演出艺术实践，有了很多心得，且在艺术上有很大的开拓性认识，发现古筝在京剧文场的地位越来越重要。笔者在演出实践中，努力将所学的古筝音乐理论、演奏技法与实践相结合，尝试着把中国的民族乐器——古筝与中国的国粹——京剧艺术融合在一起，更好地烘托剧情，使京剧音乐更具感染力。目前北京京剧院增加了古筝的固定乐队配置，只要是新编京剧几乎都离不开古筝的身影，在有些新编剧目里，古筝甚至成为主要伴奏乐器。笔者在艺术实践中深深感受到了古筝在京剧音乐方面有了新的步伐，这种步伐对京剧音乐的多元化发展，将起到重要的艺术作用。本文试想探究这种尝试的合理性及发展空间。

最近，正在热演的新编京剧《惜·姣》，是北京京剧院80后青年创作团队创编的一出小剧场京剧，取材自古典名著《水浒传》，是根据传统京剧《乌龙院》改编的现代京剧，该剧沿袭京剧“一桌二椅”的舞台表现形式，用唱、念、做、打的传统京剧手法表现阎惜姣与宋江、张文远的那段奇情。在音乐上，由中国著名戏曲作曲家谢振强先生创作、韩光先生编配。这部作品从2013年6月首次演出即获得了热烈的反响和好评，尤其是引人入胜的音乐，更是让人耳目一新，是国家大剧院小剧场的主推京剧剧目。

古筝在新编京剧《惜·姣》的创作中如何展现新意

新编京剧《惜·姣》是古代才子佳人的题材，其音乐创构的意境是抒情的。这部作品的音乐，大量运用了中国民族乐器古筝，在作曲家谢振强先生看来，之所以加大古筝音乐的分量，是因为古筝是中国古老的民族乐器，早在战国时期就开始流传，而新编京剧《惜·姣》表现的就是古代题材，两者有相似的时代背景；再有，小剧场演出空间有限制，需要精简的小乐队，古筝这件乐器具有极强的表现力，能支撑起类似小乐队的音响效果，所以最终选择用古筝作为《惜·姣》音乐的主要演奏乐器。

古筝的特点是声音清脆明亮、音域宽广，从低音区到高音区四个八度，演奏时起伏较大。在这部作品中，作曲家力图使古筝这件乐器的特性与京剧剧情紧密结合，而不是点缀，其中的念白、配乐乃至音乐主题都运用古筝来作为主奏乐器。古筝不仅能独奏以及在京剧乐队伴奏中跟腔托衬，还能丰富乐队的和声、和弦的织体效果，它的低音区声音粗犷、厚实，而高音区除明亮、清脆之外，还能表现高亢悲壮之气势。这种运用，在京剧音乐中是具有发展的突破性创作。

这出现代京剧与古筝相关的亮点有三：（1）第一次由古筝独奏开场（这是京剧史上从来没有过

的)；(2)第一次要求古筝演奏者熟背京剧剧本；

(3)第一次把古筝作为主奏乐器，全乐队停止，由古筝和人声——京剧声腔融合在一起，共同演绎，使整个作品焕然一新。笔者作为新京剧《惜·姣》的主创人员之一，参与了这出新京剧的整个制作过程，感受颇多。在这出戏中，对古筝演奏者的要求已不仅是弹好旋律、弹好唱腔，还需要根据剧情需要，令古筝音乐随时进入。无论是开幕曲的独奏、念白音乐的单独完成、背景音乐的音响效果，还是跟腔的艺术语言，都完美地展现了京剧中筝音的美。虽然古筝本身是一件极富表现力的独奏乐器，但当它与京剧这个以歌舞讲故事为形式的剧种结合的时候，更在对比中散发出它的艺术魅力。古筝是一件善于表达音乐情感的乐器，它的声音优美、韵味独特，它所演奏出来的音色灵动、柔美、浑厚、深沉，使得它与唱腔的融合显得更充实、丰满、立体，从而创构了一个非常丰富的听觉世界。同时，古筝凭借着乐器本身的声腔化优势，以独特的传统技法和现代手法，更好地融合于京剧，更好地诠释京剧唱腔，更好地呈现给观众全新的视听享受，这是令人可喜的成果。

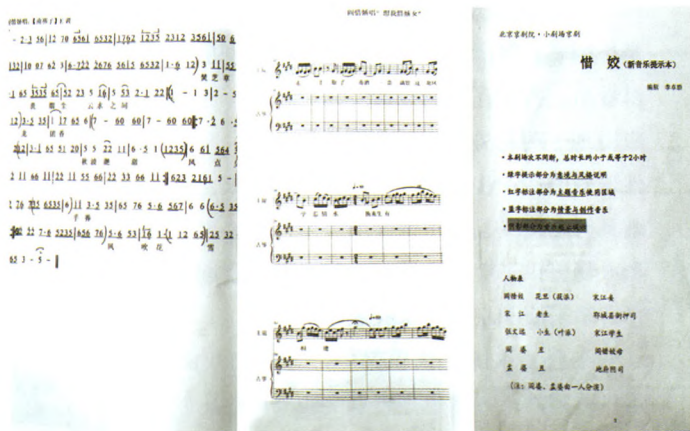
图为作曲家谢振强先生和李卓群导演及配器韩光先生给新创京剧《惜·姣》剧组说戏、排练乐队，及笔者和京胡演奏家为新创京剧《惜·姣》录制宣传片音乐（如图1-1）。

图1-1

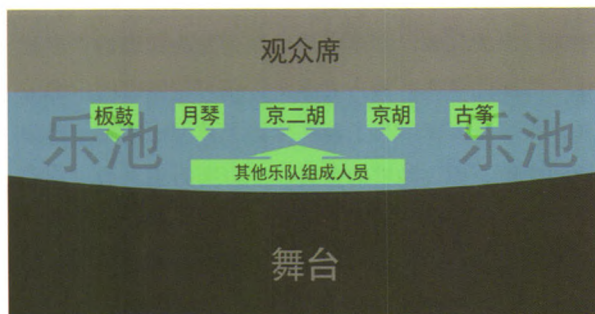
新创京剧《惜·姣》剧本及古筝音乐演奏谱、剧本（如图1-2）。

图1-2

新创京剧《惜·姣》演出现场（2014年3月28日于长安大戏院）（如图1-3）。

图1-3

透过新京剧《惜·姣》前瞻古筝在京剧音乐中的发展

古筝，是中国古老的民族弹拨乐器，被称为“众乐之王”，亦称为“东方钢琴”，不仅音域宽广、音色丰富，而且拥有众多热爱古筝的观众群体。正是这些特点才使它成为丰富京剧音乐最佳的选择。近些年来，北京京剧院推出了大型京剧《赤壁》《天下归心》《蝶海情》《谢瑶环》《屈原》以及小剧场京剧《昭王渡》《马前泼水》《惜·姣》《馒头山》等优秀剧目，小剧场京剧为了达到用最少的人员产生最佳的艺术效果，进行了很多新的尝试，这些尝试也是对导演、作曲家、演员、演奏员的一种新的体验，同时这也是以后发展的一种趋势。古筝是一件色彩性很强且具有很丰富表现力的民族乐器，丰富的技法和多变

的音色使古筝既能精彩的独奏又能在伴奏中充分发挥其音响效果,因此,古筝这件“多功能”的乐器,正是小剧场京剧所需要的,也是现代京剧所需要的。可以看出,古筝在京剧戏曲音乐中逐步、立体、全面的应用是一种趋势。而这种趋势的前提,是作曲者对这件乐器的认识程度的应用。在笔者看来,古筝是一件既具有个性又具有多样性的乐器,对表现京剧的剧情和人物提供了更多的表现力。这也是京剧作曲家们选择古筝来演绎京剧艺术的原因。

在众多中国民族乐器中,古筝的戏曲声腔化是走在前列的,古筝也是较早实践“声腔化”的乐器,后代诗词“秦筝吐绝调”中的“绝调”就充分展示了这件乐器在行腔做韵上的表现能力。古筝的优势在于,右手能展现音乐的音头(类似于语言中的字头),同时左手还能通过按音、颤音等技法保持旋律延展性,所以古筝在器乐声腔化方面特别有优势。其中最突出的代表,则是以周延甲先生为代表的“声腔化”的陕西筝派,与古老秦声传统有着紧密的承继关系。古筝演奏家们为了能在乐器上体现出唱腔音乐那迂回曲折、如诉如歌的声音,一直努力追求着“声腔化”的艺术表现形式。

钱茸^①教授指出:“戏曲唱词(方言的戏曲化)影响戏曲唱腔(隐性影响),戏曲唱腔又影响器乐音乐(隐性影响)。所以,唱词(方言)对器乐的影响就是隐性之隐性影响,即‘唱词的隐性之隐性音乐符号’。其表现形式主要为器乐的地域性特点,此特点主要是指器乐音乐所表现出的戏曲韵味。”

筝界前辈曹正教授曾说:“很多民间乐曲,首先是为声歌伴奏,然后是自弹自唱,最后由于只弹不唱而转化形成为纯器乐曲的。”

随着时代的发展,人们的审美需求促使京剧艺术与时俱进。传统京剧是在传统文化氛围中形成的,如今已经是文化大融合的时代,不仅是有着中国各个地域的文化融合,而且是全球性的文化大融合,因此,当代人们的审美经验改变了,审美需求也变得更丰富。审美经验决定审美需求。对于京剧来说,其审美表达要满足当代人们丰富的审美需求,所以,传统京剧的“改”是一种必然。

中国戏曲学院的谢振强^②老师在其《京剧音乐

发展现状与思考》论文中写道:“任何艺术的形成与发展都需要与社会的发展变迁与审美需求相适应。”“50年代的‘戏曲改革’(以下简称‘戏改’)便是当时中国社会主义建设初期特定历史背景下展开的。”“这是戏曲界与音乐界联合创作戏曲音乐作品的初级阶段,也是西洋音乐作曲技术初步应用于戏曲音乐创作的初级阶段。当时,虽然这些外来手段在戏曲音乐创作中的应用还比较简单和生硬,甚至有些格格不入,但对后来的音乐创作起到了‘试金石’的作用。也正是这些探索和试验,为后来的戏曲音乐的发展与辉煌开启了封闭的大门。这种中西文化的碰撞,从开始的不适应到后来的逐步适应,是形成现代京剧音乐的创作高峰和艺术高峰的重要过程。”

综上所述,传统京剧乐队已不足以表现新的京剧音乐了,需要继续改革、继续创新,才能做出好的作品、受观众欢迎的作品。古筝在京剧音乐中有很大发展空间,这需要作曲家们对古筝有更深入更全面的认知,同时也需要古筝演奏者们在二度创作时熟悉京剧剧情和京剧程式化表演,只有二者的结合才能创作出更多更好的作品。这样的新时代京剧作品,不仅会受到京剧新老戏迷的欢迎,同时还能吸引古筝爱好者。这无形中扩大了京剧戏迷观众的群体,也是当代多元文化发展的趋势。

笔者通过20余年的古筝学习,熟练掌握古筝演奏技法和古筝音乐韵味。进入北京京剧院从事古筝演奏以来,戏曲文化逐渐对笔者的艺术生活产生了越来越深刻的影响。本文是笔者在排练演出实践中,不断总结提炼出来的,旨在借鉴京剧三大件的伴奏经验,进行较为系统和深入的研究,让古筝这件民族乐器中的瑰宝,更好地服务于京剧。 M

注释:

①钱茸:《语言学方法之于音乐的“中国元素”——〈民族语言音乐学〉课程论证》,《中央音乐学院学报》,2009年第2期,第105页。

②谢振强:《京剧音乐发展现状与思考》,中国戏曲学院学报,2011年第4期,第21页。

(作者单位:北京京剧院)