

古筝艺术在京剧中的发展与融合

文/尚靖雅

筝乐与京剧音乐都是我国影响广泛且富有特色的音乐种类。当代京剧音乐为了进一步增强其艺术表现力、拓展艺术空间,开始积极

地吸纳、融合其他乐种的音乐特点。近些年,古筝逐渐成为京剧音乐中的重要乐器。笔者在参加新编传统京剧剧目和现代京剧剧目的演出实践中,把中国的民族乐器——古筝与中国的国粹——京剧艺术美妙地融合在一起,更好地烘托了剧情,使京剧音乐更具感染力,逐渐建立起了古筝在京剧音乐中的重要位置。笔者继前人的研究,结合自己多年的京剧艺术实践,进一步探索古筝和京剧的关系。

一、古筝在京剧乐队中的初现

至魏晋两朝(公元220年~581年),筝已经是为歌曲伴奏的“丝竹更相和”的重要乐器之一。在漫长的历史发展过程中,筝一直具有着为其他声歌艺术伴奏的特征,并在历史的积淀中留下了许多经典传统曲目。京剧乐队也随着发展而不断壮大。

古筝与戏曲的结合,由来已久。在昆曲、京剧等剧种中都曾使用古筝作为伴奏乐器,在有些剧种中,古筝的位置还很重,如:河南曲剧,伴奏用的丝弦曲牌有【高山流水】等130多种,伴奏乐器就以坠胡、三弦、筝、琵琶为主。但古筝与京剧的配合,据笔者了解,则是出现在20世纪70年代。随着样板戏、新编传统戏和现代戏的不断涌现,京剧对乐队的要求越来越高。1976年,现代京剧《红云岗》^①被拍成现代京剧电影,《红云岗》是拍成电影的京剧现代戏中唯一用民乐乐队

伴奏的剧目,唱腔和音乐设计是由著名作曲家施光南先生创作编配的。其中,古筝成为乐队中的一员,在音乐中运用“刮奏、按、颤、揉、滑”等技法表现音乐,多用于音乐过门与唱腔的衔接处。

从此,古筝加入了京剧伴奏乐器的行列。

二、古筝在京剧乐队中的转变与发展

随着古筝慢慢进入京剧伴奏乐队,使得京剧音乐变得丰富华美,而且赋予它更强的表现力,烘托了人物和剧情。随着社会的发展,人们的审美需求发生着变化,因此,必然要求戏曲乐队适应社会的发展需求。

1. 古筝在京剧乐队中作为伴奏乐器

继京剧电影《红云岗》之后,20世纪70年代末,由著名京剧作曲家朱绍玉先生作曲的京剧《蔡文姬》中,运用古筝模仿古琴的音色,成为一大亮点。21世纪,越来越多的京剧音乐中都能听到古筝的声音,如:中国戏曲学院关雅浓教授作曲的京剧《杜十娘》、谢振强先生作曲的京剧《洛神赋》等京剧作品都运用了古筝来作为京剧伴奏乐器,当代经常演出的京剧《悲惨世界》《谢瑶环》《浮生六记》《马前泼水》等剧目中均不同程度地加入了古筝音乐。在相当长的一段时期内,古筝在京剧乐队中一直处于伴奏的地位,是一件色彩性乐器,通过刮奏、琶音等技术手段丰富音乐,烘托剧情。

2. 古筝在京剧乐队中作为主奏乐器

直到2013年,新鲜出炉了小剧场京剧《惜·姣》。这部作品的音乐由京剧作曲家谢振强先生作曲、韩光先生配器,使古筝第一次以主奏乐器的身份出现在京剧音乐中。作曲家根据剧情的发展需要及对古筝这件乐器的了解,创作了用古筝伴奏唱腔的动听旋律,及丰富多样的背景音乐。在这场戏中,演奏者不仅需要熟悉乐谱,还需要熟悉剧本,需要把演员的念白、唱腔、程式动作乃至锣鼓点熟记,再配以筝乐,丰富音乐、烘托剧情。

可以看出,古筝与京剧的结合,有一个逐步深入的发展脉络。现如今,古筝已是京剧乐队的常用乐器了。

近十年，京剧乐队发展迅速，日益丰富、壮大，特别是一些新编现代戏的乐队，不仅有笛子、唢呐、笙、阮、琵琶等民族乐器参与其中，古筝在京剧乐队中也越来越重要，它能根据需要，运用独特的传统演奏技法和现代演奏技法，来演绎、烘托人物与剧情。如笔者参与的国家大剧院筹办的新编历史京剧剧版《赤壁》《天下归心》、京剧名家李宏图先生的新京剧《蝶海情》、新编京剧《典妻》、新编传统京剧《谢瑶环》《麻姑献寿》、京剧小剧场剧目《昭王渡》《浮生六记》《马前泼水》《惜·姣》等，以及根据法国浪漫主义文学大师维克多·雨果同名小说改编的京剧版《悲惨世界》。古筝不仅能在京剧音乐中独奏，还能丰富乐队的和声，重要的是现在还能单独跟腔演奏。可见，古筝在京剧乐队中越来越重要。

三、古筝在新创京剧中如何体现融合

古筝虽是一件独特、华丽的独奏乐器，但它的音质特别适合在京剧乐队中使用，从20世纪70年代开始，它就慢慢成为京剧各行当、各种板式的伴奏乐器，在京剧乐队中也是一件表现力极强的色彩乐器，无论各种行当的唱腔及乐曲，它都能根据剧情和人物的需要，运用它独特的传统演奏技法和现代演奏技法，如揉、按、滑、颤和摇指、琶音、双抹、大撮、小撮、刮奏等技巧来诠释、烘托人物。

古筝的特殊魅力在于其运用独特的传统演奏技法和现代演奏技法来展现古筝声腔化与器乐性的优势。这种特殊魅力，不仅能表现独奏、重奏、合奏、伴奏、伴唱等表现形式，还能与很多艺术形态相融合，并能丰富艺术表现力。

古筝，现在作为京剧乐队的一件伴奏乐器，根据笔者的实践，已经逐渐总结了一套行之有效的伴奏方法。在京剧音乐记谱中，虽然没有古筝独奏曲在曲谱标记和技法上那么系统、完善，但实际上，古筝在弹奏每一段音乐或唱腔时都有固定的弹法，有一定的演奏规律，在京剧音乐中大致会出现背景音乐（即念白音乐）、序曲/幕间曲音乐、跟腔音乐三种形式。对于用古筝衬托戏曲声腔，这就对演奏者有了更高的要求，要演奏者对剧情有较深的理解，对京剧声腔变化掌握准确，以及对京剧锣鼓有一定的认知。京剧是多声腔剧种，吸收了全国

各地方的戏曲，运用古筝的声腔化优势，准确把握人物的思想、感情和性格，用音乐语言加以描绘和烘托，使古筝伴奏京剧唱腔的音乐走势与京剧唱腔的走向协调一致，使京剧音乐更丰富、更深入人心。

四、结语

探索“京剧古筝”的演奏技术和伴奏规律，探索运用古筝声腔化优势表现京剧声腔，是吸引我们去探索的一条路，是有意义的，是值得的。这是一条任重而道远的探索之路，要想走好这条路，必须熟悉、精通京剧各种声腔的魅力，并把它运用到古筝中，同时，进一步规范古筝在京剧音乐演奏中的记谱法、创新演奏技术，以适应现代京剧音乐发展的需要。周延甲先生早年非常喜欢戏曲，正是受戏曲音乐的影响，周延甲先生把戏曲声腔融入到了古筝演奏中，表现出地地道道的秦声风格。而我们作为走进京剧的青年古筝演奏者，当仁不让地必须要去承担这份责任，我们要努力学习、掌握京剧多声腔剧种的丰富的声腔，将其融入古筝，拓展京剧古筝广阔的天地。

综上所述，通过笔者在京剧院团中的排练、演出实践，慢慢不断总结和完善，借鉴京剧三大件的伴奏经验，进行较为系统和深刻的研究，开发出更多较新的适用于京剧乐队中的各种演奏规律，创造出更多“京剧古筝”的音乐，让更多的习筝人喜爱并运用它，让古筝这件民族乐器中的瑰宝，更好地服务于京剧之中，继续发挥它的重要作用；同时在京剧潜移默化的影响下，塑造出更多好的“京剧古筝”作品。■

注释：

①《红云岗》：原名《红嫂》。在1964年春天举行的全省京剧汇演中，《红嫂》因故事感人，唱腔优美，与山东省京剧团演出的《奇袭白虎团》脱颖而出。尽管不是“文革”时期的八部革命样板戏，但毛主席对这部戏的喜爱程度也丝毫不亚于八部样板戏，于1976年被拍成现代京剧电影。

（作者单位：北京京剧院）