

浅析京胡演奏艺术的风格特征

文 / 赵正

摘要:在京剧中,京胡是主要演奏乐器,它的作用,等同于西洋交响乐队的首席小提琴,担纲京剧乐队的领衔作用。因此,京胡演奏艺术,决定了京剧乐队的优劣和整个京剧演出的优劣。基于此,本文对京胡演奏的风格特征进行了分析。

关键词:演奏;京胡;风格;特征

京剧音乐中的京胡,密切联系着中国古典音乐中的单音性音乐体系。在京胡各行当中的京剧伴奏流派和京剧唱腔,主要是来源于以旋律性为特征的思维方式和以线性思维的单音性音乐。在京胡演奏中,韵味和旋律作为表现手法,体现了一种审美意蕴,具有别具一格的特征,所讲究的是空灵的意境,含蓄的神韵,同时对风味和情趣等非常注重。京胡的演奏舒展飘逸、曲调优美,似暗香袭来,优雅清淡,低沉时悱恻缠绵,高昂时雷霆万钧,即对舞台特定的情境进行了营造,同时也对舞台典型的音乐形象进行了塑造。

一、风格与流派,风格与特征的关系

1、风格与流派的关系

风格与流派的联系非常密切。流派首先要具有独特的艺术风格,否则就称不上是流派。正是因为具有独特的艺术风格,才能形成独树一帜的艺术流派。没有风格,也就无所谓流派。但风格和流派所具有的概念是不同的。流派的存在,是建立在风格的基础之上的,而风格和流派又不等同。京胡演奏艺术一脉相通于京剧表演艺术流派,如京剧音配像《四郎探母》中,集聚了诸多京胡演奏家和京剧表演艺术大师。它即是他们联袂演奏的艺术珍品,同时也是他们联袂演出的珍贵录音。在各个艺术流派、各个行当的艺术特征、演奏风格上,都体现了京胡演奏艺术的风格。

2、风格与特征的关系

风格与特征之间既有显著的区别,同时又是密不可分。京胡演奏艺术的审美特征,主要来源于舞台独奏艺术表演和京胡伴奏。京胡的艺术表演对其理论研究、教学和音乐创作等方方面面,都产生了直接的影响。由于受众在审美兴趣、能力和经验方面,都具有不同的差异,因此作为审美对象,京胡具有演奏美学和创作思维等艺术规律。而京胡表演和演奏,对舞台独奏作品和京剧唱腔伴奏,都赋予了二度创作。通过对表演技巧的娴熟运用,京胡演奏者将思想感情调动起来,将音乐作品和京剧唱腔,从乐谱的符号,向具有艺术魅力的音响运动转化,进而和音乐产生情感上的共鸣和交流,使人们真正获得美的感受和启迪。

二、京胡的演奏原则

京胡的演奏原则包括以下三个方面:

1、托腔保调,以伴为主

尽管京胡是京剧演奏伴奏的主奏乐器,但伴是主要的。即主要是服务于演员的表演,特别是服务于演员的唱腔演唱,切记要喧宾夺主,托腔保调是重点。托腔保调是指对曲调进行保证,对唱腔进行烘托。通常情况下,伴奏形式是采用“满腔满跟”,所采用的方法是“装饰、加花和衬、补、垫、托”等,这样使京胡演奏真正融合了唱腔。在唱腔中的重要组成部分,就是京剧的过门,可看做是唱腔的间歇。所以,京胡的过门演奏,似乎是脱离了唱腔,但从整体上分析,依然是伴奏性质,并非是单纯的京胡演奏,还是属于托腔保调的范畴。

2、声情并茂、以情带声

京胡唱腔主要是对角色的思想感情进行抒发,所以京胡作为伴奏,也要同步于演员演唱的“声情并茂、以情带声”的原则。即和琴师的情感合二为一,并用这种情感来感染观众,实现三种情感的“三位一体”,所达到的艺术效果是“用心拨心、以情动情”。所以,对于角色的情感,京剧琴师一定要真情感受,并在演奏时倾情投入,使这种表演艺术彰显了鲜活的生命力。

3、群体创作、主辅配合

作为京剧的主奏乐器,京胡不能独步乐坛,而是密切配合其它的乐器,将群体的优势发挥出来,实现了珠联璧合,对京剧伴奏的辉煌共同进行创造。首先,是三弦和月琴的密切配合、相得益彰;其次,是和文场中的其它乐器形成“一棵菜”;再次,是密切合作武场中的各种打击乐,兼备文武,特别是与鼓师密切合作,成为演员的左膀右臂。

三、京胡演奏艺术的风格特征

1、演奏韵味十足

和民族乐器与整个戏曲艺术相同的是,京胡对韵味非常重视,讲究的是“韵味醇厚”。意味、韵律和韵致,是韵味所包含的内容,蕴藉、含蓄,是韵味的内涵,这是一种可意会不可言传的境界,融合“字儿、味儿、气儿、劲儿”一体,是京剧唱腔所讲究的,主要是对演唱的韵味非常重视。同样,“弓、指、技、巧”,也是京胡伴奏所重视的,它是借助于声音,对韵味进行体现。韵味的载体就是声音,而声音的内涵则是韵味。在京胡演奏中,一些著名的演奏家,为

了能更好的对音乐的韵味进行诠释,都是通过运用演奏技巧来实现的。在京胡演奏中,不管是照谱宣科,还是死拉音符,都是不可取的做法。在诠释演奏韵味方面,做出突出贡献的,是我国著名京胡演奏家宋士芳先生。在演奏中,他对音乐的戏剧性和整体性特点能够拿捏得当,并且能准确把握,追求的是京胡的音色美。他对变换各种指法,以及弓法的顿挫收煞等,能够娴熟的运用。通过对民间二胡滑音技巧的借鉴,使旋律装饰更加富有感染力和表现力,所达到的一种艺术境界是,令人耳目一新,韵味十足。

2、演奏风格鲜明

一门成熟艺术的重要标志,就是艺术风格,它是艺术家在创作时所表现得鲜明的艺术特征和独特的创作个性。一个京胡演奏家要想获得成功,京胡演奏艺术风格必须要鲜明,并且能够彰显独特的艺术个性。可以从两个方面,来解读京胡演奏的艺术风格:一个层面,是对表现流派艺术的独特风格进行体现。流派艺术,是中国戏曲艺术的一大特征之一,其中包含了京剧。而所谓的流派,是在一定时期内,由一批艺术家所形成的派别。他们往往具有相近或相似的表现风格、创作方法、美学主张和思想倾向。而在京剧流派的形成过程中,京剧琴师的贡献是相当大的。其中比较突出的代表人物,有张(君秋)派的琴师何顺信、“马(连良)派”的琴师李慕良等。而不同的唱腔艺术,体现了不同京剧的艺术流派。由于各个流派唱腔艺术个性非常独特,因此,在演奏京胡的过程中,需要对这些艺术个性进行准确和充分的体现。譬如,圆润俏丽和飘逸潇洒,是“马派唱腔”的特点。所以,刚柔并济、抑扬顿挫、飘逸自如和优美俏丽,是其主要演奏风格特征。在演奏中,李慕良先生对特殊的技巧进行运用。例如,节奏上的符点音符、抹音、打音和虚法等,淋漓尽致的体现了马派的音乐个性。同样的,大方典雅、豁朗明快、婉转曲折和甜美华丽,是“张(君秋)派”唱腔的个性特点。通过对京胡演奏中,指法、滑、打、拈与弓法的运用,何顺信形成了“张派”京胡演奏中婉转缠绵、刚柔并济和刚健挺拔的个性特征。而演奏者自身独特的风格,是另一个层面的表现。不同的琴师,在同一段唱腔、同一个剧目中,演奏风格也是不尽相同的。当代琴师,也有“关外宋、北燕和南尤”之誉。当年三大琴师活跃在京剧舞台上,他们争奇斗艳,演奏风格独特,将京胡演奏艺术中百

(下转第195页)

场致命决斗的发生。画家大卫对战争反思的结果,画面中充满着妥协,和平的气氛。故艺术家个人主观对历史观的不同见解,和不同的时代背景,对艺术创作起决定性因素。艺术家应以独特的思考与独立的表现视角,以当代的价值观不断领悟,才能准确表达历史事件。

四、社会推动作用与艺术教育功能的研究

1、当今历史题材绘画的社会功能

德国当代美学家克罗齐说过:好的作品,作品本身总比作者说的多,激发人们的想象,主题的表现也更委婉曲折,巧妙而且含蓄。着眼于对历史画的解读和阐释。它开始对社会产生的功能日益不得小觑。如教育功能、审美功能、娱乐功能等。从教育功能剖析,虽然被定格的一瞬间不一定是最真实的再现,但对于社会普遍大众的历史普及却做到一定的贡献。同时,从理论出发,教育功能中又包含着审美功能,在大众侧面接受历史教育的同时,同样提升了对于历史画的审美层次。

2、油画《西洋镜》折射的文化内涵

油画《西洋镜》所叙述的是中国电影的起源,利用西方文明的摄影摄像技术来记录中国传统艺术京剧,这不仅是中国电影历史上的重要一笔,也给中国戏曲历史留下了一笔历史的见。虽然现今已无法搜集到当时的影像资料,但历史依然值得尊重。

在那个时代国人热爱京剧,国人也对神奇的西洋文明逐渐产生兴趣。在同一时代,中国油画也正经历着革新与发展,出现了第一批留洋学习油画的青年,其中以李铁夫、徐悲鸿、林风眠、颜文良等为代表,推动了中国美术事业的发展,推动了中国油画的前行。

五、结论

综上所述,当今社会,油画成了一种重要的艺术表现形式,近年来随着我国文化事业的蓬勃发展,使中国有了重新审视文化的契机,如2009年国家重大

油画《西洋镜》180*140cm

历史题材美术创作工程作品展在北京开幕,表现了从鸦片战争以来重大历史事件和重要人物百余幅作品,在现代社会中发挥重要的作用。尤其在挖掘本民族的文化与历史,使其得以传承和发展。

正确的历史观引领着油画创作的方向,作为新一代的艺术创作者肩负着弘扬本民族文化的艰巨使命。这一系列的问题是笔者在创作中所感悟到的。

(作者单位:上海师范大学天华学院)

参考文献

- [1] 薄松年 中国美术史教程 陕西人民美术出版社 2007.8 第一版
- [2] 华梅 中国服装史 中国纺织出版社 2007 年 10 月
- [3] 陆弘石 中国电影 1905-1949 文化艺术出版社 2005 年 3 月第一版
- [4] 梁思成《中国建筑史》 生活·读书·新知三联书店
- [5] 秦大虎《油画创作基础》 浙江美术出版社 1996 第一版
- [6] 严昌洪 世纪映像—衣食住行百年图史 武汉出版社 2009 年 12 月第一版
- [7] 日竹内敏雄 美学百科全书 黑龙江人民出版社 1987 年 7 月第一版

(上接第 207 页)

花齐放的景象打造出来。

3、演奏情感丰富

同世界上不同国家和民族音乐艺术风格相同的是,京胡演奏艺术也是以情感作为生命和灵魂。在音乐中,感情独立存在,沁人心脾,放射出璀璨的光芒。同京剧演唱一样,京胡伴奏对声情并茂、以情带声非常重视。它将诠释情感作为音乐的灵魂和生命,并力图实现心手相印,以“心音”统领“手音”的方臻妙境。

演奏者在京胡演奏过程中,不单单要求基本功扎实,同时,还要有心力,能对乐曲中的思想和剧中人物的情感,用内心进行体验。所谓心手相连,就是指手受命于心,而心则是主宰,以真正实现“意在手之先”的境界,能够以情带声、以情动人,即所谓的“未成曲调先有情”。在乐曲独奏和唱腔伴奏的内心体验中,在规定的情绪中,对灵感随时呼唤。并迅速进入规定的情境中,淋漓尽致的表现音乐所诠释的感情。同时对音乐作品的精神内涵准确把握,并且

能对音乐的整体布局运筹帷幄,真正实现气势贯通、一气呵成。而作为京胡演奏艺术的风格特征,不单单深刻联系着主体的人生哲学,同时还与主体的性格密切相关。不同的作品,会有各不相同的格调表现形式。而格调力量的一种表现,就是感情的升华。“格”是对人格的高尚格调的映射。

四、结论

综上所述,京胡演奏艺术自成体系,并彰显了独特的魅力,它的风格特征涉及到艺术研究的众多领域,包括中国古典音乐美学、古典琴学等,有待于我们对演奏美学方面的理论,进行深入研究。

(作者单位:山东艺术学院戏曲学院)

参考文献

- [1] 周广仁. 推荐几本有关钢琴演奏艺术与教学的好书 [J]. 钢琴艺术. 2005(10)
- [2] 董德君. 论演奏艺术教学中的两种倾向 [J]. 音乐生活. 2006(04)

- [3] 曹莉芳. 论钢琴演奏艺术中的气与韵 [J]. 艺术评论. 2007(10)
- [4] 朱虹. 论钢琴演奏艺术境界的内在递进 [J]. 大舞台. 2010(11)
- [5] 项葵. 联想对钢琴演奏艺术的作用与影响 [J]. 艺术教育. 2010(02)
- [6] 项葵. 钢琴演奏艺术的脑力训练研究 [J]. 艺术教育. 2010(05)
- [7] 林达. 时代造就了一切 乔治·博列特的钢琴演奏艺术 [J]. 音乐爱好者. 2011(03)
- [8] 刘巍巍. 钢琴演奏中技术与艺术的融会贯通 [J]. 艺术教育. 2012(05)
- [9] 彭晓鲲. 钢琴演奏艺术民族化刍议 [J]. 艺术教育. 2012(08)
- [10] 刘光辉. 点、线、面性思维在笙演奏艺术中的运用 [J]. 艺术教育. 2013(10)