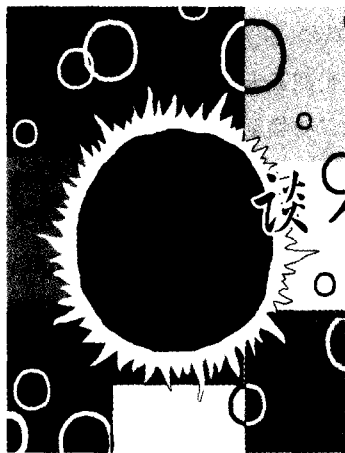

谈合成器在戏曲乐队中的作用

——以京剧《风雨老腔》为例

陕西省京剧院 陈 燕

戏曲的音乐伴奏在戏曲表演中是必不可少的,好的音乐伴奏能够使戏曲表演锦上添花。目前戏曲音乐伴奏主要有三种类型:一是以民族乐器为主的小乐队,二是近50人的交响乐团,三是做成伴奏带。这三种形式都各有缺陷,小乐队难以形成声势,大乐队的演出成本过高,而伴奏带则很难根据现场的表演节奏做细微调整。针对这一情况,我们不妨学习音乐剧的伴奏模式,“国外像《猫》《巴黎圣母院》《剧院魅影》这样的音乐剧的乐队,没有一个超过20人的,但却都气势不凡,主要就是因为采取了新的音乐技术配置,其中合成器起到了重要的作用。

一、合成器在乐队伴奏中的重要作用

从传统戏曲乐队中以三大件为主的伴奏乐器来讲,它虽然是戏曲乐队的绝对主体,但是它所承担的伴奏功能和表现力其实已经超负荷。很多大规模剧目,明显显得头轻脚重,音乐单薄,节奏、音型单一。所以戏曲乐队伴奏需要多样化与深入化甚至技巧化,才符合现代观众的审美需求。如70年代在“样板戏”时代,产生了不少戏曲的交响乐范本,如今在电子音乐年代里,由于戏曲乐队加上合成器、MIDI,对戏曲音乐进行了改革创新。

合成器音域较宽,音色丰富,有着各种电子合成音色、管弦乐音色、民乐音色、音效等。在这些音色中,有些个性较强,具有一定的穿透力,有些柔和、朦胧,有着梦幻的意境,有些还能奏出大自然的效果。总之音色变化无穷。在戏曲乐队里合成器既能担任独奏、领奏,又能合奏,合理运用使它能够为很

好的伴奏乐器,在戏曲乐队中起很大的作用。

1、合成器的运用增强了乐队音色的可变性

在戏曲乐队改革中,曾进行过不少有益的尝试,如加进一些西洋乐器:提琴类、木管类及铜管类。这些乐器的加入,在一定程度上丰富了乐队的色彩,增加了乐队的表现力。但毕竟每种乐器的音色都是单一的,事实上,结构和编制均为小型的戏曲乐队不能因丰富音色而接纳进大型的管弦乐队。由于合成器音色丰富,它几乎可以表现除民族乐器外的所有乐器;同时,它的音域宽广,在不同音区可以运用不同的音色演奏,具有一器多能,兼备多器的特征,自然就成为戏曲乐队为丰富音色的首选。

2、合成器的运用扩大了乐队和声的包容性

在过去的乐队中,除弹拨乐器能演奏出大、小三和弦以及七和弦以外,其它乐器只能奏出单一的乐音,乐队和声的处理只能靠合奏解决。同时,由于民族乐器特别是戏曲乐队中的大筒、唢呐等个性突出,其它乐器的演奏很难与其融合和统一。当合成器加入乐队后,就能灵活地运用多种和弦,不但能作和声铺垫,描绘和声背景,同时也在民族吹管、拉弦、弹拨乐器间起到中和作用,从而大大增加乐队的厚度与力度。倘若在合成器的演奏中经常运用一些和弦的转换,则能更加丰富乐队的和声效果。

3、合成器的运用增加了乐队旋律的多样性

传统戏曲乐队中为数不多的民族乐器表现较单一,个性突出而音色变化不多。合成器的音色丰富,音质优美,表现力

强,这就很大程度地增加了戏曲乐队因需表现各种情绪、各种环境而对演奏旋律乐器的选择性。

二、合成器在戏曲乐队中的特殊作用

合成器在京剧音乐、唱腔中的使用,应该说不是什么新鲜事物,过去在很多京剧现代戏中都被广泛的使用。但由于京剧剧目不同风格所限,截止到目前合成器也仅局限在新创作的剧目中得以充分的使用。但是,在京剧传统剧目的演出中还没有发挥它的作用,这其中的主要原因是根据剧种音乐和唱腔的风格所决定的。

根据近年来新创作剧目的演出实践,在乐队的配置上强化了它的演奏力量,尤其是合成器的加入和使用,充分的显示出它音域的完整性。合成器在新创作的剧目中,之所以得到广泛的运用和重视,乃是来自于乐器本身有着非常丰富的音源和多彩的音乐节奏,这也是合成器最大的优势和特点,它可以惟妙惟肖地模拟中西各种乐器的演奏,如:小号、长号、小提琴、单簧管、双簧管。同时还可模仿其他乐器所无法发出的声音,如流水、鸟鸣、雷电、雨声等自然界的各种声音。同时还有打击乐、混响、延长颤音和强大的编辑功能等。

由此可见合成器强大的音源优势和功能,是一般乐器所无法比拟的,更是无法替代的。一台合成器可以替代一个小型的乐队,它所演奏出来的美妙而悦耳动听的旋律和极为丰富的音乐表现力,会让人顿觉耳目一新,心灵受到震撼,其音乐冲击波所发出来的音效能够超越时空的辉煌,令人销魂,令人产生舒心而愉悦的视听效果。

以上所谈到的合成器,虽然是一种独立性很强的乐器,但是它一旦被综合到京剧音乐中来,也就自然地失去了它的独立性和它独立演奏的功能,它必须和其他的乐器一样,无条件的服从于整体综合艺术的范畴之中。它的艺术创作和演奏任务,必须是以剧本所规定的内容为标准,以塑造人物为宗旨,以娴熟的演奏技法为手段,以演出剧目的完整呈现为最终目的。在这个问题上,其他的艺术门类也同样如此,因为京剧是一门综合性极强的艺术品种,它和纯音乐演奏方式的区别也在于此。

三、合成器在京剧《风雨老腔》音乐中的运用

老腔是陕西独有的地方民间艺术形式,粗狂豪放。京剧是我国最有影响力的剧种,二者的巧妙结合便产生了现代京剧《风雨老腔》。陕西省演艺集团精心打造的京剧《风雨老腔》是以老腔两个班社之间的恩怨情仇为故事内容展开的,以他们在保护老腔皮影艺术中化干戈为玉帛,反映老腔艺人的耿直性格和老腔艺术的博大精深,映射了老腔艺术传承的艰辛历程。

《风雨老腔》一剧在音乐、唱腔的伴奏过程中,严格遵循了这一艺术创作的原则和要求,使合成器在此剧的伴奏中发挥了极为重要的作用。也正是由于合成器的加盟,使音乐形象得到了极大的强化,为完成剧本所规定的任务,为塑造丰满鲜活的人物形象,为完成剧本的主题尽到了所应尽到的责任和义务。

通过《风雨老腔》的排练演出,音乐唱腔的伴奏首先必须是从剧情和人物出发,要充分理解剧本所规定的情景,把人物不同的情感,经过音乐和唱腔的伴奏准确地表达出来,做到形象鲜明,声情并茂。虽然唱腔、伴奏有主次之分,但优美的唱腔离不开精彩的伴奏,二者互相依存,相辅相成,只有这样才能形成一个完美的整体,才能产生强烈的艺术效果。

比如在《风雨老腔》的最后一幕,当秀英为了救心爱的人——水龙,忍辱嫁给恶霸王飞虎,在与水龙生离死别的一幕,秀英和水龙肝肠寸断,撕心裂肺,凄楚、悲伤、痛苦,在演员未出场就使观众从音乐的演奏中直接了解到人物的心情,而合成器在这场情节中与京剧三大件和弦乐及弹拨乐相互依托,用和弦的方法使得这一情节得到了强烈的渲染,由此极大地丰富了音乐的立体感和厚重感,更加强化人物的悲伤痛苦的心情。为人物的情绪发展起到了烘托的作用。

在比如《风雨老腔》第一幕,当出现黄河的场景时,合成器和弦乐的巧妙配合,演奏出黄河那磅礴的气势,澎湃的河流,奔腾的河水川流不息。栩栩如生,犹如千万条张牙舞爪的黄龙巨龙,一路挟雷裹电,咆哮而来。倏而,腾空而起;猛然,俯冲而下。以所向披靡之势,前呼后拥地奔腾而来,声音如雷贯耳……,使人犹如身临其境,深深感受到黄河的宏伟气势。

总之,在《风雨老腔》的全剧演出中,无论是音乐还是唱腔,合成器采用不同的演奏方式出色的完成了演奏任务,几乎涵盖了全剧的音乐和唱腔。

随着社会的发展,人们对艺术的要求都在发生着巨大的变化,为适应人们对艺术的欣赏和美好追求,京剧的表现形式,其中包括舞台美术、灯光音响、音乐唱腔等,也应随着时代的变化,有所提高和发展,尤其是乐队的配置,要更加丰富和完善,把立体的、多层次的音乐呈现给观众,必须要有与剧目的风格相适应的乐队配置。只有这样才能保证音乐的完整性和音乐形象的丰满。

综上所述,合成器这一独特的乐器,在今后的音乐创作中,必然会得到更加广泛的运用,其发展的空间应该是非常广阔的,它对音乐的贡献更是不可小视的。而今后的音乐道路上必然会发挥出更大的作用,为广大观众提供更多更好的,优秀的音乐作品。