

浅谈小提琴与晋剧的融合和发展

闫卯丽

(山西省晋中市群众艺术馆 山西 晋中 030600)

[摘要] 改革开放以后,文艺舞台百花开放、异彩纷呈,现代戏、古装戏、新编历史剧等一大批剧目争先进入观众视野,传统的伴奏方法已经不适应戏曲所要表现的内容和形式,也很难满足广大观众的审美需求。晋剧延续了样板戏时代的音乐创作态势和乐队的演奏规模,并根据不同剧目对乐队的编制进行取舍,赋予了乐队更加自由的发展空间,曾一度形成了剧目的好坏先要看乐队的编制是否齐全,乐队的好坏要看有多少把小提琴,这些当然有些“左”了。但不难看出,晋剧已经离不开小提琴了,小提琴在晋剧中也找到了自己的位置,并且成功的融入并生存了下来,它已经成为晋剧日常演出中不可或缺的乐器之一。

[关键词] 小提琴; 晋剧; 融合发展

小提琴融入晋剧大约只有五六十年的历史,在这半个多世纪的发展过程中,大约经历了介入、融合、发展三个阶段。它为晋剧的传承与弘扬,尤其是对晋剧音乐的创新与发展,发挥了极其重要的作用。小提琴这个名副其实的外国乐器,从它触及晋剧的那一刻起,就担负起了一个先行者、探索者、促进者的角色,甚至一度成为“时髦”的代名词。

小提琴的演奏既有阴柔之美,其音色含蓄典雅、细腻集中、甘醇华丽、忧郁神秘;又有阳刚之美,其音色浓郁豪放、浑厚深沉、圆润明亮、浩然大气,还有中庸之美,其音色宽松温暖、厚亮有度、刚柔相济、中庸诙谐。小提琴声音有强度、丰满度和宽广度,它至少有三个八度。小提琴由于是擦奏弦鸣乐器,有共鸣箱,其传播能力强,琴声能穿透到大厅最远的角落。它的指板的辅助,使演奏者易于把握音准,所以出来的声音干净、圆滑,富有光彩。而晋剧的特点是旋律婉转、流畅、曲调优美、圆润、亲切、道白清晰,具有晋中地区浓郁的乡土气息和自己独特风格。这就为晋剧与小提琴的融合创造了条件。

晋剧最早出现小提琴是哪一年,据一些戏曲院校老师、晋剧表演艺术家等前辈们回忆,在1958年排演的《箭杆河边》这个剧目时,才刚刚有小提琴的加入,当时这些乐手没有很特别的地方,只是乐队有了这么个乐器,伴奏也是随着四大件(晋胡、二股弦、三股线、四股线)的旋律,谈不上乐队的编制和配器等问题。但小提琴那明亮准确的表现力,给现场听众带来了一定的震撼。

小提琴在晋剧中充分发挥作用应该是1966年元月举办的山西省革命现代戏调演以及后来的样板戏,这也是它从介入走向成熟的阶段,这时的乐队就不是加一两把小提琴那么简单了,同时还加入了管乐、民族乐器等等。它们担负起了塑造各种人物形象、展现各种场景,为剧情直接服务的重任,其重要性甚至超过了我们的看家乐器——四大件。经过这个阶段的发展,小提琴在晋剧伴奏中,逐渐形成了具有一定的规模,如有配器、有分谱,需要时还要单独演奏,乐队也有了专职指挥这么一种态势,大大促进了小提琴在晋剧中的地位。也正因为小提琴等乐器的加入,极大地丰富了晋剧音乐在戏曲中的表现力,也补充了四大件单薄薄弱的缺陷,同时也促进了晋剧从传统走向现代,从继承走向创新一个新的阶段。

如一些艺术家们,在传统戏《打金枝》中,用四大件乐器时而独奏,时而合奏,时而轮番儿变奏。与此同时他们还将小提琴融入其中小提琴的舒缓悠扬的特质与四大件乐器时而独奏,时而合奏,时而轮番儿变奏的融合,表达出幽默轻松的风格,高超的

技艺,直把一支曲子演奏的出神入画。这使传统的晋剧曲牌释放出了更美妙的韵味。

在实践中,小提琴毕竟是外来乐器,它也有先天不足。在这里免不了再谈一下稍微专业的话题,如晋剧的音阶要比十二平均律复杂的问题,民族调式也不能准确的解释它的结构,尤其是“fa”、“si”两个半音“fa”要比十二平均律的“fa”高,近似于“fa”到“升fa”之间;而“si”则介于“降si”到“si”之间,这两个特殊的音有些像京胡的里弦,给人的感觉似乎要比正常的音低一些,可它恰恰代表了晋剧的特点,但在演奏(唱)时,这两个音又不是每次的出现都在一个音高位置上,它会随着不同演奏者形成随意的、不固定的那么一个音级。所以,小提琴的音准却给整个乐队的和谐尤其是小提琴的演奏带来了一个新的问题,该如何认识、如何解决?只凭感觉是不完善的,还需要理论上去做一些探索和研究。

在实践中应该在不同的情况下,区别对待“fa”、“si”这两个音级,在同晋胡、演员一起合奏时要保持在一个音准上,不要各自为阵,要给观众一个和谐、宽松的“音场”。在演奏快节奏的曲(唱段)时,就应该按照十二平均律的音高演奏(这其中也包括四大件、演唱者),在有需要小提琴单独演奏时,就要去按照小提琴的规范去演奏。这样既避免了合奏时因各自为阵可能产生的不和谐,又保持了晋剧的这两个特殊的音级,使它的“味道”不至于减弱,在深度融合的基础上,让两者找到一个恰当的契合点,延续其为晋剧的传承与弘扬发挥锦上添花的作用,同时也凸显出小提琴在晋剧音乐创新与发展中起到的重要促进作用。

著名晋胡演奏家作曲家岳永明有一句话说得好——“晋剧音乐改革再改也不能跑出咱这一亩三分地,改是为了让他保鲜,改是为了让他更加好听,改就是为了让它更具生命力!所以晋剧音乐改革一定要把根留住,保本创新才对!”山西省晋剧院的专业乐手王乃堂,从自己从事晋剧四弦唢呐十几年的演奏经历和切身体会中感慨地说:“有经验的晋剧乐手们最晓得每件乐器在晋剧音乐中的地位和作用,演奏中的不抢不冒、主次分明,和谐融洽,声韵一颗菜,分寸把握的恰到好处。如此这般,美妙的音乐便把动人的舞台故事映衬演绎的更加美妙动人。”我想,这应该就是小提琴与晋剧融合与发展的正确思路吧。

参考文献

- [1] 晁晓. 小提琴演奏教学基础技术中的常见问题[J]. 戏剧之家, 2018(05): 159-160.
- [2] 郭媛媛. 院校小提琴演奏教学的中国化改革分析[J]. 黄河之声, 2017(21): 63.