

论小提琴在越剧音乐中的运用及演奏技巧

倪舒

浙江小百花越剧院

[摘要]本文首先对越剧的起源与特色进行了分析和论述,之后探寻了小提琴的民族艺术性,最后针对小提琴在越剧音乐中的运用及演奏技巧进行了论述和分析。希望本文的论述能够促进小提琴与越剧音乐艺术形成深度的融合,并为我国越剧音乐的深层次良好发展提供一些帮助。

[关键词]小提琴;越剧音乐运用及演奏技巧

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2020.02.1453

1、越剧的起源与特点

1.1越剧的起源

越剧主要是发源于我国的浙江嵊县地区,浙江嵊县是在浙江省绍兴市的南边,此地区气势恢宏、美不胜收。在嵊县地区的东侧有四明山,四明山高耸入云、雄壮恢弘。而在嵊县地区的西侧则是巍峨、陡峭的太白山。嵊县地区的南侧则是天姥山,天姥山在我国的历史是极具神话色彩的。而在嵊县地区的北侧,则是巍峨壮阔的雪山。

同时清澈的剡溪穿越了群山环保的嵊县,汇入了曹娥江当中,因此在古时嵊县也被称为剡县。正是由于嵊县得天独厚的地理特色,造就了嵊县悠久的历史,以及极具特色的历史艺术文化。古时的诗人经常被嵊县巍峨、秀丽的风景所折服,几乎每个时代的名人都到此地游历。如古时诗人:李白、杜甫、白居易、王维、陆游、苏轼、王安石、欧阳修等等都是被此地的风景所吸引,并纷纷留下诗句。如李白的《越女词》“不向东山久,蔷薇几度花。白云还自散,明月落谁家”,还有杜甫的“剡溪蕴秀异,欲罢不能忘。”都是描绘嵊县的秀美风景和美如映画的风景。

因此嵊县地区在古时就富有浓厚的文化艺术气息,此地的民间音乐也是极负盛名。如:“看牛山歌”、“三番十二郎”、“摇船调”等等都是极具地区色彩的民间乐曲。而且此地还流行这绍兴大班的“紫云班”、“新昌高腔”等等戏剧音乐。而且许多其他区域的戏曲也是不断的融合到此地,进一步形成了五光十色艺术表现形式,而越剧则是通过嵊县地区独有的戏剧在融合了徽戏等其他区域的戏曲,所衍生出的一种伟大的、秀美的、独特的艺术表现形式。

1.2越剧的特色

通过前文的介绍可以了解到,越剧是一种伟大的、秀美的、独特的艺术表现形式。而具体的细致分析可以明确的是,越剧流派唱腔主要有两大部分构成,分别是曲调部分和唱法部分。而相对于曲调的组织来说,不同的派别其表现手法和表演技巧都是各不相同的。结合不同的韵律、不同的节奏和板眼会表现出各具特色的艺术风格。

尤其是在起调与落调、句间与句尾的拖腔、旋律方面的惯用音调等方面,不同的派别其艺术唱腔的特点也是各不相同。不同的派别对于演唱的方法大多突显的是特别的唱字、唱声、唱情,通过转变发声、音色以及声腔的修饰,尽力的

展现各个流派不同的韵味。而且在一些细节部分,更是传承者难以明说、只能意会的独特艺术形态,因此越剧不同的流派是各具特色,又极具艺术内涵的。

笔者认为越剧更加专注的是声色的修饰、真切的表演,以及独具特色的艺术唱法,其艺术表现形式主要是地理文化所决定的,所以越剧的总体特色其实是秀美的江楠灵气;对于越剧的表演题材来说,多数是表现“才子佳人”,所以越剧的表演形式更是能够吸引观众流连忘返;对于越剧的流派来说,现在主流的看法是有十三大派,目前越剧流派主要是在我国的江浙一带、安徽、福建和江西一带流行。而我国的北方地区多数是集中在北京和天津区域,而近些年来伴随信息化技术和交通的不断发展,越剧更是在我国的一些中西部地区得以良好的传播,并且在不同地区更是通过融合多元艺术,展现出更加璀璨、绚烂的艺术表现形式。

2、小提琴的民族艺术性

小提琴起源于西方,其作为一种独特的弓弦乐器,能够产生最接近人生的旋律。而相对于我国民族音乐文化来说,其着重关注的是旋律线条的表现,我国民族音乐主体是以线性思维为展现形式,所以我国民间音乐文化的线性思维与小提琴的旋律展现存在着异曲同工的美妙之处。因此小提琴在我国民族文化艺术道路上,具有得天独厚的应用价值和优势。正是存在着共同的音乐艺术,我国的作曲家、演奏家都积极的开展了小提琴演奏民族风格的古典音乐。这些音乐作品能够丰富我国音乐艺术的表现形式。首先能够将我国传统音乐的魅力和风格形成有效的继承,譬如:不均匀的节奏、五声调和旋律等等;其次,能够吸收我国传统乐器的演奏技巧,比如:在小提琴演奏过程当中可以融入二胡、琵琶、笛子等乐器的演奏,这样促进了小提琴与我国民族音乐的良好融合。

小提琴的民族文化与我国小提琴发展历史存在着紧密的关联,现阶段我国小提琴的表演和教学存在着盲目追寻西方小提琴教学理念的形式,这样对于我国小提琴艺术的民族特性发展会有一定的阻碍,而且也很难突破我国传统音乐的表现形式。因此笔者认为,小提琴民族文化的展现,更应该关注于小提琴在我国发展的现状。尤其是在我国传统艺术文化的展现方面,应当积极的与戏曲艺术形成完美融合。

近些年来,民族文化的概念提出,譬如:将小提琴融入

越剧艺术展现形式当中，让两者形成互为倚重、相辅相成的发展形式，这样更能够通过小提琴优美的旋律展现越剧细腻的艺术特色和灵秀的艺术风格。

同时，近些年来民族文化概念也在我国艺术领域当中越发的凸显，原因是民族文化其实是扎根于我国艺术和文化的土壤当中，为了更好地展现新时期伟大中国的美好风貌，应该积极的运用多元化的表现手段诠释我国美好的民族文化。而小提琴与我国的特色民族文化的融合，则更能够反映出新时期美丽中国的壮阔和美好，能够将我国传统民族艺术作品的特色风格形成全方位的、深层次的、系列化的良好展现，这也是新时期我国民族文化艺术成熟的伟大丰碑和美好标志。

而笔者认为像越剧这种极具中国文化特色的艺术形式，更应该积极的融合小提琴的艺术表现风格，创造出极具中国民族特色的艺术表现形式。

3、小提琴在越剧音乐中的运用及演奏技巧

中国戏曲是中国传统艺术文化的重要门类，越剧作为中国戏曲的第二大剧种，有“第二国剧”和“流传最广的地方剧种”之称，国外将其称为“中国歌剧”。越剧音乐总体涵盖了唱腔设计、音乐创作以及伴奏音乐等诸多内容与形式。戏曲乐队作为越剧表演艺术重要的支撑体，在越剧表演的唱腔和音乐上相辅相成、互为倚重，其作用不可低估。二十世纪五十年代以来，浙江本地的文工团演出的剧目也开始出现了小提琴的身影。因为小提琴演奏的音区音域与中国民族乐器相比有较大的优势，象二胡的音区一般是两个八度，而小提琴可以达到三个半八度，由于音域的增加，它的表现力也就更强。所以戏剧作曲家把西洋乐器洋为中用，加入到戏曲音乐中来，让其自身柔美、轻快、激烈的特点中国传统音乐完美的融合在了一起，使中国戏曲音乐增加了新的动力和创造力。

小提琴作为西洋乐器以丰富细腻的音色加上富有歌唱性的韵律著称，被世界上称为西洋乐器中的“皇后”。我从小学习小提琴，早期的艺术生涯里对交响乐和歌剧沉浸了多年。中期进入戏曲乐队工作以来，对于小提琴在戏曲乐队中发挥的作用有了自己新的一些见解和体会。首先对于越剧音乐来说，唱腔是一个剧目的核心和根本。一定要对戏曲唱腔的各种演唱技巧和特点，尤其是它特有的小腔加以了解。然后根据它的变化小提琴运用滑音及颤音的一些演奏手法，在演员演唱时在音乐上加以修饰。这样，既能较好体现戏曲唱腔的风格特点，又丰富了小提琴的色彩。其次：戏曲越剧“器板”是一种紧拉慢唱的伴奏形式，有很多不规则的强音重音。用小提琴演奏“器板”，正常演奏在弓法上就比较别扭，具体见下面图1所示。

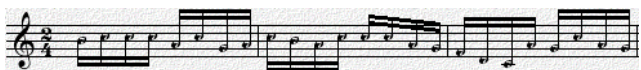

图1 正常演奏图谱

在实际运用中必须根据旋律强音把弓法重新排列，从弓法上去进行改造，在实际演奏中让连弓和分弓结合起来演奏，具体见下面图2所示。

图2 连弓和分弓结合演奏图谱

这样就能完整体现“器板”原有的风格特点。祖国近二三十年来随着现代戏曲的发展，作曲家为了更好的表现高亢的唱腔声音，通常会把伴奏声部的音区会写高，但是民族乐器如二胡、琵琶等音区主要在中低音上，这时候小提琴的高音区就比较适合了。例如现实题材越剧《枫叶如花》，在一些唱腔部分演奏乐器是以小提琴为主导的，除了唱腔音乐就是小提琴solo部分。具体见下面图3所示。

图3 《枫叶如花》唱腔部分演奏图谱

这些都说明小提琴在戏曲乐队中扮演着越来越重要的角色。

结束语

艺术是一个不断发展创造的过程，戏曲音乐则是发扬民族艺术的重要途径。我们需要在传承发展戏曲音乐和弘扬祖国优秀传统文化的指导思想下，大力推动民族戏曲音乐的发展，通过不断的实践，充分发挥小提琴的音色特点，让小提琴与传统越剧音乐的融合度越来越高，也希望通过自己的不断探索和努力，充分发挥小提琴在戏曲乐队中的作用，让越剧音乐发展的越来越好，越来越繁荣！

参考文献

- [1]程亚威.越剧元素在小提琴协奏曲《梁祝》中的运用[J].音乐时空, 2013(10): 167-167, 166.
- [2]武文华.“梁祝”音乐与文学的比较研究——以小提琴协奏曲《梁祝》与越剧《梁祝》为重点比较个案[D].甘肃:西北师范大学, 2005.
- [3]宁静.越剧元素在小提琴协奏曲《梁祝》中的运用[J].当代戏剧, 2011(3): 61-62.
- [4]唐萌.学习音乐知识与审美体验相结合——《梁祝》小提琴协奏曲课例探索[J].陕西教育(教学), 2018(12): 59.
- [5]桂昭兮.人类情感在音乐美学中的自然再现——以小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》为例[J].音乐时空, 2015(4): 100-100.
- [6]蒋一禾.在音乐中感受生活——由执教小提琴协奏曲《梁祝》所想到的[J].全球教育展望, 2008, 37(8): 94-96.

作者简介：倪舒，男，1980.12.30，南京艺术学院本科，二级演奏员，研究方向：越剧小提琴演奏。