

论戏曲板胡及其演奏技巧

张少林

河南省三门峡市陕州区蒲剧保护传承中心

[摘要]板胡作为一件弓弦类乐器，因其依靠板面振动发声而得名。新中国成立以来，板胡艺术得到巨大发展，产生了许多优秀的作品及演奏人才。本文通过对戏曲板胡类型、技法、风格等方面的分析和论述，就戏曲板胡依托不同文化背景演奏不同戏曲风格作品所产生的不同技法特征进行初步探究，以期进一步提升对板胡演奏艺术的认知。

[关键词]板胡；蒲剧；风格；技法

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.11.193

简介：

板胡是在明末清初随着戏曲艺术的繁盛而产生的，与二胡、京胡、高胡等弓弦类乐器同宗同源，都是由唐代的奚琴演变而来，因其音色明亮、高亢而成为我国北方戏曲艺术中不可替代的主奏乐器。戏曲乐队伴奏与唱腔就像红花衬绿叶一样。在唱腔中，板胡担当着伴奏任务，它必须服务于唱腔，不能喧宾夺主，它必须要突出“伴”字。板胡是领衔乐器，在乐队和唱腔中是非常重要的，所以一定要根据戏曲中人物的感情变化来烘托气氛，恰到好处地处理好伴奏与唱腔的关系，以达到艺术的和谐统一。板胡作为弓弦乐器，具有超强的穿透力，尤其在梆子戏伴奏中，有着不可或缺的地位。板胡使用地集中在华北、东北、西北地区等地区，广泛地应用在蒲剧、豫剧、河北梆子等剧种中。每一件民族乐器都有丰富的民族色彩，是历史传承的艺术品，板胡也一样，特别在现阶段，板胡演奏艺术家们的不懈努力与创造，通过科学的方式对板胡进行有效改良，让它适应了众多的艺术领域。例如在歌曲、舞蹈、歌剧的伴奏中，经常可以看到板胡的影子。

一、戏曲乐队伴奏的艺术形式

（一）保

保就是使演唱者别走板、跑调，如果演员在演唱时掉板或者凉弦，板胡要把他找回来，当演员没搭着调时，要按原旋律的基本音来拉，同时把音量加大，使演员压不住板胡音，很快演员会扭转凉弦的局面，这一点在乐队伴奏中十分重要，演员要听主旋律，自然民乐就起到了很大作用，尤其是板胡。

（二）托

托腔是戏曲演唱中的一种伴奏方法，是处理伴奏与唱腔关系的一种手段。托腔就是运用板胡的各种演奏技巧把唱腔托住、托牢。在演唱中是以唱为主，伴奏为辅。要根据演唱者的感情变化，唱腔的抑、扬、顿、挫，把唱腔紧紧托住。在一般情况下，演唱时，伴奏力度要稍微轻一些，演奏过门时力度要大一些。但如果唱腔要劲的时候，伴奏一定要用力。托就是托着走，也就是伴奏要随演唱、不可任意胡拉的意思。俗话说：“唱腔要有味，伴奏要有劲”，也就是托的含意，要想托好、托准、首要条件必须把唱词吃透，学会唱腔、起板落眼都要准备，板胡的出字一定要和演唱者一致，相互之间不能各走一条路，“该弱时一定弱下来，该强一时一定强上去”，托腔不但要跟得紧，托得严，而且还要领会剧中人物的思想感情，若唱得很有感情，伴奏没有感情，就会使唱腔大大减色，这一点很重要，也就是说伴奏和演唱者的感觉要一致。

（三）伴

伴也是伴奏演员开口唱前的音乐，要根据剧情的内容大

胆演奏过门，演员只要一唱，你就要突出个伴字，要弱，到过门时再强起来，个别唱到爆发强音时除外，板胡要用最强音奏出，把整个唱腔提高到极限，大大增加唱腔的感染力，使演员的情感表现得更加鲜明。

（四）领

板胡在乐队中领很重要，就是一切乐器都要听板胡的带领，在演奏非板、紧二八、紧打慢唱时最突出，板胡要熟练准确地掌握它。传统上有这样的说法：“拉板胡的要看鼓簧（指挥），听唱腔，顾下手（其他乐器），这三者缺少哪一方面都不行。

（五）裹

裹就是伴奏要包着唱腔一起走，弦和唱完全交在一起，干净利落，手要快，节奏要准，如：紧打慢唱，因它的唱腔比较自由，这类板式要注意接口，拉了过门之后，在行腔中就不能全照唱腔包着走，要等演员落最后一音时才伴奏出最后一句唱腔来。

（六）补

补就是演员在演唱时句与句之间气口不饱、唱不满调，板胡就可以把他给补起来，补好了可使演员有轻松愉快、有力有劲之感。唱完后音乐没完，这就需要乐队把她补满。

戏曲音乐伴奏，是乐队用乐器为配合戏剧演员表演的喜、怒、哀、乐等内在情感、外在形象而演奏的轻、重、缓、急、抑、扬、顿、挫的音乐。它在戏曲音乐中起着相当重要的作用，老艺人常把唱腔分为：七分伴三分唱。乐队演奏员怎样衬托舞台上演员的表演，既不表现得过分吸引观众的眼球，又不因为过于低调地体现演员的表演而导致演员的表演缺乏衬托呢？乐队在必要的时候要要和观众进行一些沟通。演员的表演水平决定了其戏曲艺术本身的水准，而其他部门的配合和戏曲本身的质量息息相关。

总之，板胡在整个乐队伴奏中起着“领头羊”的作用，作为一个有着三百多年历史的民族乐器，板胡凭借其独特的音色和鲜明的艺术个性与其他种类的民间音乐共同构成绚丽多彩的中国民间音乐文化。它不仅仅是中国乐器历史发展的产物，更是处于民族音乐发展之中的中华民族的审美需要。正因为此，在中国民族乐器中板胡占有不容置疑的重要地位。

二、戏曲板胡的演奏技法

演奏技法是乐器的核心，无论是哪种乐器，演奏技法都是乐器的灵魂，板胡也不例外，只有娴熟的演奏技法，才能阐述板胡的艺术形式，才能发挥出较高水平的演奏效果，才能充分地表达音乐语言赋予听众的情感。对板胡而言，演奏技巧是艺术内涵最重要的表现形式，如果没有演奏技法，板胡就失去了演奏艺术的光辉。

（一）指距和手型

在板胡的训练过程中我们最基本的就是要提高视谱能力和听觉能力，从视、听、说三个方面来完成音乐的概念，增强耳朵对音乐的辨识度。指距决定音准，而音准是板胡演奏的前提条件之一，因此，在对音准有一定了解后手指按音一定要准确，建立不同音准的指距关系，训练过程中逐渐提高难度。板胡的风格性异常鲜明，不同类型的板胡有着不同的把位和手型变化。高音板胡常用一指和二指，中音板胡多用二三四指垫指滑音。

（二）换把

所谓换把即演奏者左手虎口在琴杆上通过变换位置来实现音高的变化，换把同样也是影响音准的关键。换把时手腕先行、大臂带动，更要对音准有一定精确的感知，使整个动作一气呵成，配合上手指的按弦才能使音准和音高达到标准。

（三）揉弦

揉弦是板胡以及胡琴家族中必不可少的一种演奏技巧，大体可分为滑揉、压揉和滚揉。由于揉弦在谱面上是没有标记的，因此要准确表现乐曲的风格，就必须要有合理的选用揉弦。首先是滚揉，滚揉在低音板胡和中音板胡中都经常用到。滚揉最大的特点就是善于抒情，塑造优美动听的音乐形象，曲牌《苦相思》中的滚揉极具代表性，就该作品而言，如压揉或滑揉运用太多，对音乐风格则是一种破坏。其次是压揉，压揉指的是在一个音位上，通过某一指或多指联合有规律地压弦，从而使弦的张力发生改变。这种揉弦音色饱满，多用于塑造诉说性或叙事性的音乐形象时。滑揉指的是在一个音位上进行小范围的上下滑动，手指不离弦。这种揉弦在蒲剧与眉户风格的作品中十分常见，并多用于小二度音程的连弓演奏中。蒲剧《米红仁》正是由于大范围地使用滑揉，方便地方味道浓郁，音乐风格得以彰显。高音板胡弦的张力大，压揉往往很难收到好的艺术效果，所以小滑揉几乎作为代替滚揉、压揉而存在。如《花梆子》中的慢板便大量通过小滑揉而使旋律得到润色。“右持弓，左揉弦”是板胡演奏的标准姿态，揉弦也是左手指法中重要的技巧点。演奏者熟练的揉弦，不仅能为音乐增添色泽，还能让音色更加丰富多彩，将真挚的音乐情感完全地表达出来。揉弦的要点在处理好音准与颤指两者之间的协调性，控制好合理的揉弦力度，演奏者利用左手娴熟的揉弦技巧，让音乐语言像诗书一样表达出来，无时不流露情感的色彩。板胡的音色表现出了较大的张力，让板胡的优势充分显现，一般情况下，板胡的揉弦主旋律应该以慢揉为基调，使琴弦诵读出绚丽的音色，展现出唯美的艺术效果，在滑音的辅助下，给艺术增添一抹缤纷。恰到好处的揉弦，能让演奏散发出璀璨的光芒。在板胡演奏中，滑音技法能突出表现音色，滑音根据不同的表现形式，主要从滑音的方向、性质、时间进行区分，具体的分类有大滑音和小滑音，前滑音和后滑音等。综合利用滑音，让音乐色彩更加鲜明，极大程度地提升演奏效果。除此之外，在西北地区的秦腔中，揉弦也是一种特色的表现形式，不管是哪种演奏技巧，都是为了更好地增加音乐效果。

（四）弓法

板胡的弓法决定了板胡的音色、音质和乐曲表达中的轻重缓急、抑扬顿挫。弓法主要包含波弓、跳弓、抛击弓、断弓、垫弓和颤弓等多种技巧。运弓有三个基本要求：自然松弛的状态；运弓方向和触弦角度，做到运弓平直稳；弓速和压力的良好配合。另外，在演奏过程中，音乐情绪的变化需

要不同的速度和力度来表现，此时弓位和弓段的使用就必须符合对应的音乐情绪。音乐的变现力是音乐的灵魂所在，它的关键便是演奏者气息的合理运用，以气带声是发音的前提条件。

（五）滑音

滑音是板胡音乐风格形成的重要因素，最能体现不同的地方韵味。板胡最初依据声腔演奏，不同地方的戏曲声腔皆是不同风格，便形成了具有地方性风格的滑音。例如在各地风格化滑音中蒲剧风格的滑音大多采用垫指滑音；豫剧风格滑音小三度音程多以单指来完成滑音，地方方言音调较为浓郁，四五度滑音多以垫指操作，do、sol音常用回滑音手法装饰。

三、演奏情感

乐器演奏过程是情感的表达过程，情感表达是所有乐器演奏的基础，艺术与感情本就是密不可分的关系，精彩的板胡的演奏要声情并茂，突出声音中的情感成分。因此，情感是板胡演奏的关键，也是板胡演奏动人心弦的根本原因。情感的表达需要演奏技巧的衬托，恰到好处的演奏，似万马奔腾，又似轻柔如棉，似闲庭信步，又似激流勇进。娴熟的技巧加上合理的运用方式，对演奏情感的冲击是巨大的，真正的演奏过程需要演奏者真实情感的有效投入。如果演奏只注重技巧却忽视了情感，那么演奏就会显得平淡无奇，表现效果也无法打动人心。只有将情感注入演奏的过程中，才能使演奏浑然天成，给听众带来听觉上的冲击，同时，还能渗透出乐曲的真正内涵，阐述音乐本身的色彩。这需要演奏者有着较高的专业素养，能参透乐曲所表达的深意，并将体会出来的情感融入乐曲中，发挥出情感在乐曲中的作用，将乐曲的内涵与所抒发的感情进行充分融合，让音乐弥漫无限生机。板胡的演奏需要演奏者不断思考与创新，摸索出古老乐器与演奏技巧的有效融合方式，演奏出脍炙人口的精美作品，为大众的精神生活带来美妙的体验。

四、结语

随着经济的高速发展，人们的生活水平得到了很大程度的提升，同时，人们追求精神上的享受，对艺术作品也有了更高的要求。这就要求板胡演奏者需要具备更加专业的演奏技巧，创造出更具美感的音乐作品。所以，身为新时代板胡演奏者，一定要跟上时代的步伐，勇于在时代发展的浪潮中不断地创新与变革，通过创新的表演形式，发挥出板胡的伴奏魅力，创作出具有时代气息与鲜明特色的表演作品。

参考文献：

- [1]沈诚.板胡的地方风格与技巧[J].中国音乐,1997,02.
- [2]史同同.板胡演奏艺术中的技术运用[J].戏剧之家,2016,16.
- [3]安静.板胡演奏垫指滑音技术探微[J].北方音乐,2018,09.
- [4]晏璐婷.浅谈板胡演奏技巧中的艺术表现[J].北方音乐,2016,11.
- [5]晏璐婷.板胡演奏艺术中的技术运用探微[D].中国音乐学院.2013,04
- [6]李亚军.浅谈板胡演奏技巧[J].电影画刊(上半月刊),2013,07
- [7]马末.豫剧板胡与音乐板胡演奏方法及技巧区别[J].戏剧之家.2015,05