

浅谈指挥和戏曲音乐的分析

吕世瑞

河南京剧艺术中心

[摘要]早期戏曲乐队是没有指挥的。是一种主奏乐器，带几种其他乐器来演奏，其他乐器也是以主修戏曲音乐以为主，乐手对戏曲的程式化，包括打击乐都略懂，知道乐曲进行的规律，进出、收尾等。甚至一个乐手要身兼几种乐器，所以基本上用不到指挥，就算需要的话，大多也是鼓师代替指挥的作用，但是随着时代的变化，对戏曲音乐的丰富，加入更多的乐器来渲染音乐，突出人物，感情，性格，衬托演员表演，营造舞台气氛等，为了音乐的一致性，才有了戏曲的指挥。他不只是掌握戏曲音乐的节奏，还要掌握全剧的戏剧节奏。因为有时只有打击乐（戏曲称武场）来渲染剧情，刻画人物而非音乐。像以前的样板戏及交响音乐，就必须用两套指挥，或叫双指挥中西结合，不过许多地方洋式指挥还需听中式指挥，给他一定的自由度。作为一名戏曲指挥，不单单是剧种的唱腔特点和乐器，还一定要涉及其他的音乐作品的研究，包括国内的作品和指挥家，也包括国外的作品和国外的指挥家，还要了解历史，舞蹈，文学，等多项领域的知识，最好再多学集中乐器，不需要多精。戏曲指挥必须要会戏曲的打击乐，很多情况下是和打击乐一起进行的，如果不会戏曲打击乐，就不算一名合格的戏曲指挥，为此本人专门学了这项技能。这样不断地学习才能更好地把指挥这个职业做得更好。

[关键词]戏曲乐队；指挥；戏曲音乐

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.920

一、指挥要熟悉剧本，唱腔以及整体运行

作为一台戏曲剧目的指挥，首先要了解剧情及唱腔，演员的形体动作，把握演员对剧中人物的表现，包括打击乐和效果。了解鼓师的底鼓，开出来的节奏，舞美的呈现，换场的时间整体都要了如指掌，只有了解整体才能更自如的掌控。比如京剧《突围—大别山》开场是音效，等音效结束后稍微停顿两秒钟，这时指挥给手势由弱到中强的进入乐队，目的就是要区别音效，给以气口，才能更好地来表达，其中有混合拍，有四二拍和四六拍，转拍时要给予乐队大点的动作区分开来，最后结束位置，有一个很大的渐慢，不要急于控制乐队的速度，要循序渐进地把乐队的是节奏一点一点地拉下来，从而进入理想的状态，再比如转场音乐，中间时常掌握好，拉开大幕的时候找合适的位置收住乐队，由于转场时间有不确定性，要给乐队无线反复的小节，使之更好地找到收住音乐的点。所以把握剧情的节奏是很重要的。

二、相互理解才能更好地体现

首先，演奏员和演员要对指挥充分的信任，对音乐唱腔的理解要及时沟通。指挥和鼓师及时沟通。有些时候，在没有音乐的时候，是京剧打击乐来衬托演奏效果，鼓师通过演员的动作来及时改变其节奏，再进入音乐的时候，要根据鼓师的节奏进入音乐，必要时需要指挥和鼓师同时下手才能保证音乐进入的同时性，鼓师指挥京打（京剧打击乐），共同和指挥来完成。为了展现作品的统一性，通过指挥的手势来表达感情，速度快慢，用排练来加深指挥的的目的，达到互相了解，从而融为一体。比如指挥的手势动作，演奏员看得不是太明白或者没有找到指挥给进入乐曲的点，这时演奏员就可以提出类似的问题，让指挥来讲解或者修改其动作，直到解决所存在的问题。再比如和声出现问题，也可以提出来，首先对照出错的位置，是总谱的错还是分谱的错，毕竟打谱也有失误的时候，这样做这些问题就很容易就解决了。

三、指挥的案头工作

（一）感性分析

拿到作品后先浏览几遍，这么做是很有必要的，也可唱出主旋律的声音，也可在钢琴上弹奏几遍，对整个作品有一个整体的感性认知。京剧音乐中有很多作品不需要自己去弹唱，一些作品是能找到音频或者视频资源的，只要听就可以了，比如《杜鹃山》《沙家浜》《红灯记》等等的样板戏，和一些以样板戏衍生出来的其他作品，比如上海京剧院是以《智取威虎山》为主题的《智取威虎山组曲》。彭修文老师根据《杜鹃山》改编的，民族管弦乐作品《乱云飞》也包括《苏三组曲》等等很多类似的音乐作品。

（二）理性分析

弄清楚作品唱词要表达什么，怎么表达，分析曲式调性，和声，音域。找出感情起伏线条，高潮部分，难点部分，定出基本速度，力度，幅度，节奏。比如现代样板戏《杜鹃山》中的《乱云飞》是该剧中的核心唱段，也是很经典的唱腔，被很多专业和票友爱好者传唱，在这段唱腔中就包括了【二黄导板】【回龙】【慢板】【原板】【垛板】【散板】等板式，还加上了合唱的表现更好地来渲染情感气氛的氛围。从【二黄导板】为主题的过门，在D大调的运用，是首次展现，后进入的转调到A调，接下来再转到B调，进行多次地转到，来表现主人公的内心的焦虑，思索，慎重又心急如焚的心理状态，进阶【回龙】，这也是京剧中常用的一种板式，节奏紧凑，快速，变现其心中的着急感，接下来转慢板，来表现其心中从心里着急状态转变到沉着冷静来对待问题，解决的反差效果。“心沉重”使用的【摇板】加合唱，就更能体现其人物的沉重的心情。调性从D调转入A调，基本感觉不到变调，因为调的高度没有改变，这种用法也是很常见的是一种技法。

（三）艺术设计

根据以上分析，形成艺术的总体构思，进行二度创作，什么样的人物，什么样的音乐形象，用哪些手段来表现和塑造这个形象，找出作品的光彩之处，做出独到的，恰如其分的处理，标出声部的换气记号，力度记号，把作者的意图用立体音响表达出来，努力做到锦上添花。

大体的分析一下音乐塑造人物形象的特点，首先人物形象要贯穿全剧，从多个角度来的刻画，并能反映出音乐主题中的变化，和人物心理的变化状态，音乐主题的创作手法，主题音乐中交织矛盾和冲突的情景，通过主题音乐加强人物性格，和唱腔的完美结合，用独特是手法让观众形成被动记忆，达到闻其声，知其人。

（四）指挥的动作

指挥的动作设计也要服从作品艺术总体表现，设计动作时要清楚，手段是为了作品服务的，动作要做到明确无误的，传达指挥手势想要表达的意思，做到全面性布局。指挥要明白作曲的意图和目的，从而加深理解和声效果的意义，哪该快，哪该慢，哪该强，哪该弱，把自己的理解告知演奏员，再通过手法最终达到要表达的意境。在有些时候指挥也要适当的跟从，给以演员和乐队适当的自由度，这样能更好地确保演出的平稳进行，和完整性，指挥并不是时时刻刻的带动者，适当的跟从但是一定要掌握在合理的区域内。

参考文献：

[1]何炬.戏曲音乐指挥散论[J].艺术百家,1999(03).