

浅谈小提琴在戏曲乐队中的作用及心得

倪舒

浙江小百花越剧院

[摘要]小提琴作为来自西方的重要乐器，其引入我国的时间相对较早，而将小提琴应用到我国的民族艺术当中已经有着较为悠久的历史，例如在很多地方戏曲当中便会利用小提琴来丰富表演形式，而这种西方乐器和戏曲乐队的融合具备非常独特的风格，为此也有许多值得去深入研究的地方。而本文则对小提琴在戏曲阅读中的地位以及小提琴在戏曲乐队中的演奏方法进行了分析，并且根据个人经验提出了小提琴在戏曲乐队中的作用和心得以供参考。

[关键词]小提琴；戏曲乐队；作用

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.555

小提琴作为一种西洋弦乐器，其不仅音色优美，而且音域非常宽广，以及其具备拟人化的声音特点，这受到了许多音乐爱好者和音乐乐团的喜爱。小提琴从诞生开始便成为了一种令人喜爱的乐器，与此同时许多音乐家也利用小提琴创作了无数动听的乐曲。而随着时代的发展变迁，小提琴在我国传统戏曲乐队中也开始逐渐展露头角，这不仅是对我国戏曲艺术的完善，更是提高戏曲艺术价值以及促进戏曲艺术创新的关键，因此研究小提琴在戏曲乐队中的作用是非常有必要的。

一、小提琴在戏曲乐队中的地位

在传统的西洋管弦乐队中小提琴是整个乐队当中的基础，而小提琴在弦乐队的合奏以及室内乐中的弦乐四重奏中可以说能够作为核心的存在。除此之外小提琴在作为独奏乐器，或者与整个交响乐队共同演奏奏鸣曲或者协奏曲时，小提琴的作用也担负着乐队灵魂的重担。而在戏曲乐队中小提琴所在的地位必然与西洋乐队会产生巨大的差异，毕竟戏曲相对来说是一种综合式的舞台艺术，其灵魂和核心为剧情、舞台人物和背景以及唱腔，而乐队则负责丰富唱腔表现以及对剧情的气氛场景进行渲染，因此乐队在戏曲当中通常会以伴奏的方式出现。

实际上戏曲舞台的演变是循序渐进的，早期戏曲舞台由于经济原因，大部分戏曲表演团队只需要具有照明和舞台即可，而乐队通常只需要板胡和司鼓便可以进行演出。而随着戏曲的振兴发展以及人民群众对于戏曲的热爱，与此同时社会经济水平的提升，大多数人对于戏曲艺术接纳和喜爱程度也不断攀升，此时的戏曲乐队中便多了京胡、弦子等弦乐器以及锣鼓铙钹等打击乐器。而戏曲随着不同地域的发展以及不同文化的融合，诸如琵琶、管乐、扬琴等乐器也加入其中，进而形成了丰富的戏曲乐队。随着现代文化的飞速发展以及中西方文化的融合交流，很多民族戏曲乐队为了丰富伴奏内容，也在乐队中加入了西洋管弦乐器，这对于丰富戏曲音乐形式、加强剧情表达张力来说是非常有效的，而随着小提琴的融入以及作曲家根据剧情进行的合理分配，小提琴

具有弹性和张力的音质以及宽广的音域和悦耳的音色无疑发挥到了机制，与此同时也和我国的民族乐器形成的鲜明的对比，不过毕竟戏曲乐队是一个综合性非常强的乐队，因此小提琴的地位在整个戏曲乐队中依然属于从属的位置，不过小提琴的融入以及和民族乐器的良好配合也让小提琴在许多民族乐队以及戏曲舞台中有了其一席之地。由此可见小提琴在戏曲舞台中的应用无疑是一大突破，这也是我国传统戏曲创新的重要形式，而小提琴在戏曲当中的演奏技巧才是让小提琴具备灵魂的关键。

二、戏曲当中的小提琴演奏技巧

2.1 戏曲演奏中小提琴的把位使用技巧

在西洋乐团中包含有大小调体系和七声音阶，小提琴为了适应这种体系在换把位上通常会利用1、2指——1指向上换一个把位，在利用1、2指——1指向上换一个把位，进而将1、2、3、4指顺着一条音阶拉下来，因此在小提琴练习的过程中或者演奏当中，通常所采用的主要是一、三、五、七四个把位，因此小提琴不仅演奏起来非常顺手圆润，而且其演奏效果也非常好。不过在戏曲乐队当中，戏曲音乐经常采用了五声音阶，与此同时一段唱腔的间奏，也就是过门，其所需要的配乐速度必须非常快，大部分采用了十六分音符，通常只有两到三秒的时长，因此传统的板胡很轻松地便能够完成过门，不过在利用小提琴演奏过门时，如果全部采用第一把位，则整个过门的时长的音符必须要换三到四跟弦，而在如此快的速度当中小提琴想要跟上节奏并且圆满完成节奏便相对比较困难。如果根据习惯来说根据一把位到三把位进行换把位来拉，为了单纯的一两个音符进行大幅度倒换把位会过于频繁，因此不仅很容易失去流畅性，想要跟上过门的速度也非常困难。因此想要确保小提琴能够在戏曲过门中进行流畅演奏的同时还能提高其艺术性，此时小提琴如果利用二把位和四把位来演奏则能够有效减少换弦的频率，如果必须要进行把位更换则可以通过一二把位结合、二三把位结合或者三四把位结合这种相近把位结合的方式进行处理，这样相对来说换把为的幅度相对较小，而且更加灵活，与此同时演

奏过门时所要面对的快节奏问题和流畅性问题都能得到有效解决。

2.2 小提琴在戏曲乐团中的节奏把握

如果一个能够掌握小提琴基础演奏技巧的人，加入到西洋管弦乐队当中，只需要进行磨合便可以适应乐队的演奏，不过在戏曲乐队中却相对比较困难。小提琴演奏者想要融入戏曲乐队，除了要对把位问题进行调整之外，更需要确保节奏能够跟上戏曲音乐的需求，毕竟戏曲音乐的唱腔和节奏处理相对比较灵活多变，很多节奏在谱子上的记谱不会发生变化，有时候会突然出现边框和变慢的情况，但实际的演奏中这种快慢变化以及过度时间的长短、快慢的程度等都是语言无法表达的，如果只看着指挥也无法完全合拍，实际上戏曲音乐主要是靠的一种节奏感，这种感觉仅凭练习很难把握，只有演奏者能够深度了解戏曲音乐、戏曲剧情和人物，并且从戏曲的表演节奏中找到戏曲音乐的节奏技巧，才能让音乐演奏和戏曲的唱腔能够完美融合，以确保小提琴能够更好地在戏曲节奏中表现出自身的优势。

三、小提琴在戏曲乐队当中的作用和心得

小提琴属于西洋弦乐器，它起源于十五世纪末，在宫廷舞会和交响乐团演奏中是主要的乐器之一。小提琴以丰富细腻的音色加上富有歌唱性的韵律，被世界上称为乐器中的“皇后”。一直到本世纪五十年代，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。所以小提琴也被更多的戏剧作曲家喜爱，从而丰富到戏曲中来，其自身柔美、轻快、激烈的特点与中国传统乐器古筝、二胡等完美的融合在了一起，使得中国传统戏曲音乐增加了新的元素。

小提琴在交响乐团里以表现和发挥弦乐器为主，而在戏曲伴奏音乐中，它以表现戏曲的唱腔歌唱为主，这两种截然不同的表现方法就需要不同的演奏技巧去体现。在演奏中笔者的体会是：首先要对戏曲唱腔的各种演唱技巧和特点，尤其是它特有的润腔（小腔）加以了解。然后根据它的变化小提琴运用滑音及打音的一些演奏手法，类似于中

国民乐二胡的一些演奏技巧去更好的表现。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，为戏曲乐队的演奏作出了一些有益的补充。

其他方面：戏曲越剧“器板”是一种紧拉慢唱的伴奏形式，在民乐演奏中，它能很好的把风格体现出来，特别是不规则的旋律强音；但是用小提琴演奏“器板”，正常演奏在

弓法上就比较别扭，图例如下：

为此必须要根据旋律强音把弓法重新排列，需要从弓法上去进行创造，在实际演奏中让连弓和分弓结合起来，这样才能完整体现“器板”原有的风格。图例如下：

在低音方面，小提琴也有它独有的优势。随着现代戏曲的发展，作曲者为了更好的衬托高亢的唱腔，把伴奏声部的音区会写高，但是民族乐器（二胡、琵琶）音区主要在中低音上，这就需要小提琴的表现力了。比如男女合演的现代剧《笔者的娘姨笔者的娘》，在一些唱腔部分演奏乐器是以小提琴为主导的，除了唱腔就是小提琴solo部分。这也说明了小提琴在戏曲乐队中扮演者越来越重要的角色。图例如下：

经过在戏曲乐队中的演奏与实践，让笔者感受到中、西乐虽然在演奏上，形式上有所不同，但是在乐曲的合奏上是不分彼此，同等重要的。充分验证出一句名言：音乐是不分国界的。笔者希望通过小提琴在戏剧中的更多运用，让演奏风格更加多样化，使得演出效果更加丰富多彩。通过不断的实践，让小提琴演奏在戏曲乐队中发挥出越来越重要的作用！

四、结语

总的来说小提琴在戏曲演奏中的融入和传统的西洋管弦乐器有着非常显著的差异，想要确保小提琴能够有效融入到戏曲音乐当中，就必须改变传统的演奏思维，确保能够融合到戏曲的剧情、人物和音乐当中，这样才能充分发挥小提琴的优势让戏曲音乐变得更加丰富。

参考文献

[1]张凤鸣.浅谈小提琴在戏曲乐队中的运用[J].黄河之声,2017(13):85.
[2]朱晓晓.戏曲乐队中的小提琴[J].当代戏剧,2008(06):46-47.
[3]何新利.小提琴在戏曲乐队中的演奏与应用[J].戏文,1998(05):27.
[4]岳军.从《梁祝》看小提琴艺术的民族化[J].飞天,2010(18):114-116.

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。