

京剧乐队伴奏与演唱思考

刘晨

沈阳市公共文化服务中心（沈阳市文化演艺中心）沈阳京剧院

摘要：京剧是我国传统戏曲文化的重要形式，京剧在我国的传承与发展力度在持续增强，在京剧表演当中，乐队伴奏与演唱之间是相互辅助的关系。京剧当中包含多元化的剧目类型，乐队伴奏与演唱也逐渐形成了多种风格与流派。在京剧表演当中，乐队伴奏可以说是整场舞台表演节奏的主导和调控者，需要与演员的演唱进行完美的搭配，渲染良好的京剧表演氛围，帮助演员更好的完成演唱表演，促使京剧整体表演能够达到更加精彩的效果。基于此，本文将围绕京剧乐队伴奏与演唱的相关内容开展思考与研究。

关键词：京剧；乐队伴奏；演唱

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.02.212

引言

京剧经过长久的历史发展，传承至今已经形成成熟与完善的表演程式，其中京剧乐队和演员演唱都是非常重要的组成部分。乐队伴奏与演唱是不可分割的整体结构，京剧乐队当中包含多样化的乐器类型，总体来分是包含管弦乐、弦乐以及打击乐器，在不同的京剧剧目演唱当中，乐队伴奏的形式也会有所差异，乐队伴奏的良好运行，可以辅助演员进行更好的演唱，帮助演员将角色进行更加立体、生动的呈现，让整体的京剧演唱表演效果更加精彩绝伦，满足京剧表演观众的审美需求。而京剧乐队伴奏与演唱都是具有专业性的艺术行为，对其进行研究具有现实意义。

一、京剧乐队三大件在伴奏与演唱中的主导

（一）京剧乐队三大件的优势作用

京剧三大件包括二胡、月琴和京琴，是京剧乐队伴奏的主要乐器组成，会根据京剧剧目演唱的方式以及剧目类型、演唱氛围等，采取不同方案的伴奏，主要是能够通过伴奏来对演员的演唱进行衬托，也能帮助演员对唱腔的腔调、节奏进行准确的把握，让演员的演唱表演精彩程度得到强化。演员演唱的过程中主要依靠京剧乐队三大件进行伴奏，其过门技法的合理编制设计，可以让伴奏音乐与演员演唱保持更加紧密的配合，让整体演唱表演的过程变得更加灵活，促使演员各种演唱方法更精湛的表现出来。具体来说，在演员演唱之前可以根据唱腔音调的高低，由乐队先进行伴奏为唱腔发声做铺垫，这样演员的唱腔把控会更加准确和稳定，就相当于运用伴奏来托着演员唱腔进行稳定发挥，在演员演唱的过程中，会配合剧目情节发展渲染氛围，将演唱推向一波一波的高潮。在京剧演唱中伴奏主要是以京胡为主导，月琴是伴奏中重要的辅助乐器，所说的伴奏过门，实际上是根据演员唱腔的高低，对应采取高音或低音伴奏，进行垫音，这样演员在唱腔发音时会更加的自然，

整体唱腔与伴奏之间的融合效果也会更顺畅，给观众更自然、协调的听觉感受。因而，京剧演唱表演当中，伴奏是必须配备的，对于整体演唱表演、氛围营造以及剧情的转换推进等都有良好的辅助和推动作用。

（二）过门技法的巧妙运用

京剧三大件的过门技法运用，可以让演员在演唱的过程中适当进行缓歇，过门技法一般都是在演员要进行大段、长时间的演唱时进行铺垫，对演唱情节的有序推进和良好的呈现提供助力。当演员的唱腔起始阶段是在低音区域状态时，需要采用三大件当中胡琴从高音区域进行铺垫伴奏，让唱腔发声之前的氛围预先创造出来，这样唱腔出来时会给人更好的聆听感受。在京剧发展期间，演唱技艺高超的京剧艺术家对于京剧乐队伴奏的编制与呈现都是非常重视的，并对京剧三大件乐队伴奏的过门技法设计会投入比较大的精力，使乐队伴奏能够与自身的演唱能够实现更好的配合，对演唱表演的艺术水平进行强化。就以京剧张派唱腔风格当中的张君秋艺术家来说，其自己对于胡琴乐器的演奏知识和技法有良好的掌握，在呈现京剧演唱时，经常会自己对胡琴过门的伴奏方案进行规划设计，同时也能够对唱腔的创新，其让过门与自身唱腔之间的融合匹配度得到了良好的升级，也得到了观众的一致认可。因而在京剧演唱与伴奏配合期间，对过门技法进行巧妙的运用，可以有效促进演员唱腔演绎水平的提升，也增强京剧演唱与伴奏之间的契合度。

（三）“三大件”的不足之处

京剧乐队的三大件乐器虽然与京剧演唱之间形成了相对成熟、完善的体系，为京剧演唱表演提供了显著的推动作用。但是京剧作为我国国粹，在新时期京剧传承当中，也是在不断的进行创新，更多现代京剧剧目出现，京剧乐队伴奏作为京剧剧目表演呈现的主要组成，在现代戏伴奏方面还无法全面的满足其需求。三大件乐

器伴奏能够凸显京剧演唱音乐的特色，但是在音色方面对于新时期京剧的演唱发展来说还是略显单调的，而且伴奏的厚度以及类型涉及广度还是具有局限性的。京剧是一种戏曲艺术，戏与曲是不可分家的，曲就是演唱与乐队伴奏，对于戏的呈现效果也有直接的影响。京剧乐队伴奏是为演员的演唱起到衬托的作用，演员演唱是在塑造人物，需要将塑造的角色性格、感情等都呈现出来，伴奏可以帮助演员渲染氛围，让人物的情感能够更强烈的抒发出来，构造更符合任务和剧目故事情节的意境，从而使得京剧艺术境界达到更高的水准。因而，京剧在新时期的传承与发展当中，创新是必然的，京剧乐队伴奏也需要对应做出改变，能够紧跟京剧新时期发展的步伐，合理的增加京剧伴奏的乐器类型，能够持续强化京剧乐队的特色，并满足京剧现代剧目的伴奏需求，构建更加多元化的伴奏形式，更全面的满足不同京剧演唱唱腔的伴奏需求，保持京剧乐队演奏优势能效的发挥，为京剧表演艺术的进步提供更多的助力，也让乐队伴奏的艺术感染力能够增强。

（四）对京剧三大件伴奏与演唱的创新

在京剧历史传统发展时期，京剧三大件伴奏也是通过不断的创新优化，才形成如今的完善的规模，京剧三大件是乐队伴奏的主导结构，建立了京剧演唱与伴奏的独特性。在新时期京剧表演艺术在对传统剧目以及表演技巧进行传承的同时，也在进行现代剧目的创编，更多新类型的剧目出现，京剧演唱的流派和风格也变得更加多元化，那么就对京剧乐队伴奏也提出了新的要求。京剧伴奏也需要开展创新，要根据京剧剧目的创新变化，来对应在保持京剧特色的基础上开展伴奏的创新编制。可以在京剧三大件作为主奏乐器的基础上，合理的融合其他更多类型的乐器，让京剧乐队伴奏有更多的可能性，形成现代的京剧伴奏系列。而且京剧剧目当中的角色多种多样，演员演唱技巧方式也是精彩纷呈的状态，京剧乐队伴奏还可以针对性的，根据演员塑造的角色人物特征（年龄、性格、身份等），来对乐器伴奏进行创新，使京剧演唱与伴奏之间达到更高水准的配合效果，为京剧的艺术长效发展也提供更多的助益。

二、新时期京剧乐队伴奏与演唱紧跟时代需求的演变

（一）京剧乐器的改革

京剧是我国传统戏曲文化艺术，是经历了长久的历史发展，在不同的历史时期京剧乐器也是在不断的变革，这是由于不同的历史时期，人们的生活与社会发展环境都发生了明显的变化，人们在京剧艺术方面的认知和审美也会不同。很多京剧演唱艺术大家，在延续传

统京剧唱腔的基础上，根据自身的演唱条件和优势，对唱腔进行创新，衍生出更多的演唱表演流派，唱腔的创新和变化，使得京剧乐队的伴奏形式以及乐器的种类也随之发生了转变。在历史发展当中，我们经历了从古代到现代的转变，近代时期改革程度比较显著的是梅兰芳时期，众所周知梅兰芳在京剧艺术领域的造诣是非常高的，也是新时代京剧改革发展的主要推动者，梅兰芳时期人们的思想与文化认知都发生了较大的转变。梅兰芳先生根据当时时代与人们的戏曲观看需求，对京剧的唱腔、音乐都进行了创新编排，京剧乐队当中，大提琴、琵琶等原本不在传统乐队中的乐器，也都与京剧演唱进行了创新融合，京剧乐队的组成从此发生了很大的改变，更多全新的现代戏、古装戏风靡一时，这不仅让京剧乐器实施了有效的改革，也让京剧在新时代当中得到了更好的发展与传承，是改革让京剧得以继续保持传承与发展的生命力，才能在如今成为我国国粹，并列为非物质文化遗产。京剧乐器改革期间，容纳了很多中国和西方的乐器，使得京剧乐队的音乐艺术水平也处于逐渐上升的状态。

（二）伴奏乐器的种类更加多元化

如今，京剧乐队伴奏是以三大件为主奏乐器，逐渐的其他更多类型的乐器也融入其中，比如小三弦、阮、笙、古筝、琵琶、大提琴等等，这也体现了京剧的音乐艺术具有自身独特性的同时，也是能够海纳百川的。京剧乐队的组成类型以及伴奏方案也都逐渐变得多元化，而且京剧伴奏所呈现的音乐效果，在艺术水平方面是非常高的，在将京剧传统伴奏音乐进行弘扬的同时，也让更多现代化的音乐元素融入其中，形成了全新的京剧伴奏模式，使得多声复调音乐在京剧伴奏当中得到发展，虽然其还是与传统京剧乐器伴奏发展水平有很大的差距，但是取得的成效仍然是可以看到的。

（三）传统京剧乐队伴奏方式相对固化

我国京剧乐队伴奏和演唱虽然在发展当中，没有停下创新的步伐，但是传统京剧乐队伴奏已经形成非常成熟的状态，京剧剧目当中仍然是传统戏占据了主要地位，现代戏发展的时间比较短，而传统京剧剧目的各项内容都比较完善，这也是传统京剧乐队伴奏方式能够长期运行的主要原因。但是在这种状态下，京剧乐队的伴奏方式运用仍然会偏向于传统模式，京剧乐队伴奏的乐器仍然是以三大件为主导，其他乐器的运用频率相对偏低，这也使得乐队演奏人员的创新突破意识比较差，在京剧乐队中很多在改革期间融入的乐器虽然在新的京剧剧目当中会有应用，但地位仍然是偏低的状态，这体现出京剧乐队的伴奏方式还是处于相对相对固化的状态。

而且乐队乐器的增加,就势必要同步增加乐队的人员数量,京剧剧团的演出成本就会增加,而且目前现代京剧剧目的发展还比较缓慢,剧目的数量比较有限,新增加的乐器使用不多,就会出现资源浪费和闲置问题。需要注意的是,新时期人们对于传统京剧剧目虽然也很欣赏,但是时代已经进入了全新的篇章,人们在京剧剧目进而京剧音乐方面的审美鉴赏水平和偏好多发生了改变,若是京剧乐队伴奏仍然长期保持传统状态,不进行创新的话,这对于京剧在新时期的可持续传承与发展是有不利影响的。人们对于多元化立体声响更加感兴趣,在未来的京剧发展当中,在保持京剧乐队伴奏和演唱良好融合的基础上,也要对乐队伴奏的形式进行创新和丰富,可以构建和声、对位、复调等多声部织体变化的伴奏模式,更好的为京剧演唱表演创造情境、渲染氛围,为演员深入刻画角色人物提供更多的帮助。

三、京剧乐队伴奏与演唱程式的创新分析

(一) 根据当代人们的京剧审美变化进行创新

纵观京剧在各个历史时期的发展,是众多京剧艺术家在传统艺术与技巧的传承期间,对京剧的伴奏与演唱进行不断的创新与变革,才让京剧艺术的水平逐渐的提升。流传至今的京剧表演艺术都是瑰宝,京剧乐队伴奏与演唱方面也都形成了完善、固定的章程,板式和曲牌等与传统京剧剧目的演唱之间也形成了非常融洽的配合,表演性、艺术性以及观赏性方面的水平都非常高。时至今日,新时代新发展,社会文化都在发生变化,人们对于戏曲艺术方面的追求和审美鉴赏能力也都有明显的提升,在审美兴趣方面也自然会产生改变。因而京剧在新时期的发展当中,既要持续弘扬传统,也要进行突破创新,能够紧跟时代的潮流,要对京剧乐队伴奏与演唱进行优化改革。就比如以京胡作为主奏乐器时,京二胡的演奏把位主要就是三种,包括过西皮、二黄以及反二黄,现代新的京剧剧目在唱腔和表演形式方面有了创新,对应的可以对京二胡的伴奏方式进行创新,可以根据演员塑造的角色、剧目情节内容等,采取京二胡独奏的方式进行伴奏。当然在京剧乐队伴奏创新编制的过程中,必须要立足于京剧演员的唱腔、表演方式、人物塑造特征等内容的基础上进行综合分析,保证新编制的乐队伴奏能够与演员演唱和其他表演内容保持良好的匹配度,促进京剧伴奏与演唱相互辅助的优势能效发挥,促进京剧舞台表演的精彩呈现。

(二) 采用多元化的伴奏方式营造优良的音乐氛围
新时代人们在京剧伴奏音乐艺术鉴赏方面有了更多

的需求,传统的京剧伴奏乐器以及方式都比较单一,要进行多元化的改革。京剧三大件作为京剧特色主流乐器,仍然要保持乐队主奏的地位,创新可以通过将其他多种声部进行交叉融合的方式,来让伴奏方式和效果有更丰富的呈现,这样也能够营造更加优良的音乐氛围,京剧演员演唱也可以得到更好的辅助衬托,推动多声复调音乐在京剧伴奏中的发展,帮助京剧演员对人物情感进行更深刻的塑造。另外,对传统固定的曲牌和板式进行也要进行二次创新,传统京剧伴奏的固定程式传承至今,艺术水平和鉴赏价值不容置疑,但在新时代也不可一成不变,需要根据新时代人们的审美,来突破京剧伴奏的局限性,实现艺术的二次创新。

结语

京剧艺术作为我国国粹,在新时期的戏曲艺术文化发展当中需要发挥引领作用,而京剧乐队伴奏和演唱,是京剧表演以及人物塑造的重要表演内容。京剧乐队要继续保持传统伴奏形式的优势,也要在新时期不断开拓创新,合理引进更多新乐器,并对伴奏方案进行创新编制,更好的满足新时代人们对于京剧乐队音乐的审美需求,也促进京剧乐队伴奏技艺水平的不断提升,强化京剧乐队伴奏和演员演唱的表现力与感染力。

参考文献

- [1] 范霖天. 西洋管弦乐队伴奏地方戏曲的实践初探[J]. 当代戏剧, 2012(4): 2.
  - [2] 李鹏飞. 三弦在京剧伴奏中的规律及特点[J]. 大众文艺, 2014.
  - [3] 刘昭阳. 浅谈京剧的中阮伴奏艺术[J]. 文艺生活: 下旬刊, 2016(7): 1.
  - [4] 马建立, 张航. 浅谈京剧板鼓在演奏中的节奏[J]. 大众文艺: 学术版, 2014(5): 2.
  - [5] 熊樱侨. 论京胡在生行流派唱腔中的伴奏艺术[J]. 北方音乐, 2016, 36(24): 1.
  - [6] 赵国海. 笙在京剧伴奏中的作用[J]. 新世纪剧坛, 2011.
  - [7] 孟茜. 京剧乐队伴奏新形式的应用与推广[J]. 中国京剧, 2021, (08): 73-76.
  - [8] 孟佳莹. 三弦在京剧乐队中的重要性[J]. 戏剧之家, 2020, (04): 31.
- 作者简介: 刘晨(1982-9), 女, 汉, 辽宁营口, 沈阳市公共文化服务中心(沈阳市文化演艺中心)沈阳京剧院, 三级演奏员(中级职称)中共辽宁省委党校, 经济管理, 本科。