

坠琴是吕剧表演中不可或缺的传统乐器之一。吕剧淳朴、生动的表现风格,离不开坠琴的伴奏。好的戏曲表演离不开伴奏乐器,吕剧地方特色的形成,一方面是剧情表现方式,另一方面是坠琴的伴奏方式。坠琴滑音演奏技巧具有明显的艺术特色,能衬托演员唱腔,模仿部分打击乐,使得音乐形象更欢快。

吕剧表演中坠琴的艺术特色

——以《井台会》为例

王大伟 山东省平度市吕剧团

坠琴是由胡琴演化而成的,是拉弦乐器的一种,属于地方特色乐器,在吕剧表演中使用比较广泛。吕剧伴奏以拉奏乐器为主,其中,坠琴因为音域宽阔、音色明显,低音、中音、高音表现有明显的界限,成为吕剧的主要伴奏乐器。坠琴在吕剧表演中,能衬托唱腔,为唱铺垫,唱腔大过门演奏特征明显,起到从前知情、揭后知意的作用,能增加情感的连贯性。因此,研究坠琴在吕剧表演中的伴奏影响具有重要意义。

● 坠琴的产生及构造

■ 坠琴产生

胡琴是唐宋时期对少数民族乐器的统称,在我国已经存在一千多年。胡琴是由弓弦摩擦震动而产生声音。近年来,我国民族音乐逐渐振兴,胡琴得到发展。人们不仅开始学习二胡、板胡、高胡等为人熟知

的乐器,对民族地方音乐演奏乐器也有学习。其中,坠琴就是以地方戏曲伴奏方式走进人们视野,被人们认识 and 学习的。

坠琴是清末时期中国河南、山东地区发展起来的地方曲艺伴奏乐器,初期被称为“小三弦”。这种乐器在艺人长期摸索中,逐渐和托腔结合到一起。艺人为避免演奏中出现颗粒性和跳跃性,开始在小三弦的一弦和二弦之间增加一根马尾弓,组成拉弦乐器,这就是最早的坠琴。经过不断地优化、改进,坠琴在地方戏曲中得到应用,被改造成坠琴家族,家族成员包括坠子、曲胡、坠胡等。

■ 坠琴构造

坠琴分为5部分,即琴弓、琴筒、琴杆、琴轴、琴头。其中,琴筒是坠琴的特色部分,呈圆筒形,主要制作材料是金铜,这也是坠琴的特色的体现;琴弓,由弓杆和弓毛

组成,弓杆是竹子,弓毛是马尾;琴杆,俗称担子,由硬木制作而成,三面圆弧一面平状,起到纸板作用;琴轴,也就是琴指,分为内弦和外弦;琴头,形似三弦,在坠琴顶端起到装饰作用。坠琴包括大坠琴、中雷琴、大雷琴、专业琴、高音琴、童琴6类。

● 吕剧《井台会》表演中坠琴的艺术表现

■ 人物艺术形象表现

1. 剧情人物形象表现

《井台会》讲述的是18岁少女瑞莲被舅舅卖给53岁的周蓝宽为妻。但是周蓝宽游手好闲,性格残暴,好吃懒做,经常殴打瑞莲。瑞莲每日在压迫中苟延残喘,在一日打水时,偶遇书生魏魁元,心生怜悯。两人交流后相互产生爱慕之情,并相约三更天在兰桥相会,一同逃走。

2.人物表现分析

在表演中,瑞莲是小旦,对演员唱功要求比较高,需要坠琴伴奏。坠琴演奏的密度要根据演员的情绪变化而产生强弱、快慢变奏的变化。在瑞莲的生活曲线中,坠琴演奏密度彰显了人物的悲惨、喜悦等特征。在该剧前半部分,当瑞莲被卖给周蓝宽为妻时,其被卖的无奈、心酸通过坠琴顿弓、半弓的演奏方式表现出来,演出节奏和人物形象相呼应,产生了良好的烘托效果。这是靠“托”的表现手法,构建人物心境,激发人们的情感共鸣,让人物形象更生动。在嫁给周蓝宽后,瑞莲受到压迫,每日面对游手好闲的丈夫、劳累的生活,痛苦不堪。这部分在用坠琴伴奏的时候,采用的是长弓、颤弓、抖弓的演奏方式,长弓为主调,突出人物长期劳累、被压迫的形象;颤弓、抖弓在周蓝宽进行残暴行为时,将瑞莲内心的惊恐、凄凉体现出来,人物的形象在坠琴的衬托下,更深入人心,让人心生怜悯。在该剧后半部分,瑞莲与书生魏魁元相遇,在相处中对魏魁元产生了爱慕之情,思想上获得了新生,人物充满了激情。在这段伴奏中,坠琴演奏采用的是双弦和甩弦方式,双弦表现内心发生改变,思想观念得以转变;甩弦表现出心生爱慕之情,产生激情喜悦。在两种演奏方式的配合下,人物形象生动饱满,刻画出女性从无奈、心酸、压迫中觉醒,开始追求自己的爱情的心态。在演奏中,手法、技能演奏方式的转化,让人物更符合剧情发展需求,在人物表现中为人物转化做出更好的烘托。

魏魁元在剧中也是主要人物之一,其人物形象文雅、俊秀、潇洒、飘逸,善良且家境殷实,是一位勇敢追求真爱、好学上进之人。在表现人物形象时,坠琴演奏采用拉的方式,将人物的善良充分表现出来,同时使用滑音,使得人物的潇洒、俊逸形象得到衬托。在刻画人物时,按照剧情需求,采用揉弦、抖弦方式表达人物在面对瑞莲时的紧张心态,采用两种演奏方式展现人物的内心活

动,通过演奏方式深入剧情,表现人物内心的情感。在描述人物时,坠琴的演奏方式能直接展现人物在不同状态下的想法,而人物的思想、情绪、情感转变都要通过坠琴演奏方式的转化来表现。通过琴音的转变,为观众虚构出人物所展现的情感变化路线,在观众心中埋下情感种子,使得内心情感得到升华。

■ 唱腔特色表现

《井台会》是文戏,对演员的唱功要求高,要通过唱腔演绎剧情,塑造人物形象。瑞莲是全剧的中心人物,演员在表演时采用的是“慢四平”转“二六”的演唱方式。在整段演唱中,唱腔共有24句,中间没有停顿。全部唱词为:“蓝瑞莲哪听他言我细思细念,偷抬头,再打量相公一番,他不光年纪少容颜好看,他真比那丑鬼俊着万千,头戴着一顶俊巾帽,身穿着一件可体蓝衫,腰系着丝绦手持着扇,云袜镶鞋二足穿,我有心应他我也情愿,情愿跟他去要饭餐,要上一碗俺俩吃一碗,要上半碗我让他来餐,到夜晚宿在古庙之内,地下铺着地我上面盖着天,头顶上枕着一块半头砖,冻死了奴家,我也不怨天哪,这是我瑞莲心里的话,若叫他若叫他听去他耻笑俺,我有心把实话对他来讲,想起了俺的家叫我为难,我只得劝相公回家去吧,这件事我家中不能容宽。”唱腔从慢转快,伴奏中坠琴采用的是二板,两句对仗体。第一乐句又称“上句”,落“1”音;第二乐句称“下句”,落“2”音。唱腔同样是以二板为基本腔,通过速度节奏的变化,形成各种板式结构。“慢二板”“二板紧板”等表现形式,将人物唱腔节奏充分表现出来,展现了唱腔的流畅性。演员在伴奏中的唱腔更标准,更能展现人物的内心活动。

核心唱腔“豫西调”中有河南

作者坠琴演奏练习中

梆子的演唱元素,在吕剧中有豫剧演奏手法,这也是吕剧的创新和特色,属于吕剧中的特色唱腔。整部唱腔中共有11句,具体唱词:“蓝瑞莲听相公讲,听相公哎哎,讲一遍哪啊哎!蓝瑞莲听了相公他讲一遍哪!不由得我心中,不由得我蓝瑞莲一阵心酸。蓝瑞莲心中我好伤惨哪!埋怨声我那母舅做事不端,为奴的婚姻你给主见,寻了个女婿五十三。俺本是老夫少妻年庚不对,每日理我在房中珠泪不干。我丈夫他生性甚是凶残哪,他比那狗豺狼狠着万千。他又是馋来又是懒哪,整天吃酒还要赌钱。我自从嫁到了他的家下哎,他母子二人折磨死了俺,每日里在他家挨打受气呀!自从俺到他家从没有吃上一顿舒心饭哪!蓝瑞莲我想到此间,心眼转哪!倒不如喂,倒不如我与他就配,我就配,我就配良缘啊!”唱腔风格苍劲、悲壮、深沉、浑厚,坠琴在这部分演奏中,采用的是坠琴滑音方式。坠琴琴杆偏长,指板隔音,把位大,指间距离大,产生的音域宽,因此在演奏的时候,可以更好地表现人物心理变化。在人物内心唱腔中,演奏方式采用滑音,人物内心的激动情绪表达得非常巧妙。唱腔表现的是人物的内心活动,坠琴在演奏技法中,角色鲜明,

效果突出,展现了唱腔特色与特征。

魏魁元是剧中的主人公之一,在唱腔中,以书生形象出现,以短小唱腔为主,通过唱腔表现其对女主的同情和爱慕之情。整体剧中唱腔伴奏以顿弓、颤弓、断弓为主。这种演奏方式,通过音色处理,能表现出男主在剧中的形象,突出男主唱腔的短小精妙。在处理唱腔中,这种伴奏方式节奏感更强,演奏的效果更好,能烘托男主在剧中的情感和思想变化。唱腔长短不同,所采用的伴奏技巧也不同。顿弓、颤弓、断弓在剧情描述中松紧相持,能表现出书生的稳重、潇洒。另外,顿弓、颤弓、断弓在剧情表达中的应用,可以使剧情时而深沉,时而激扬,能表现出唱腔的特色,获得更好的效果。尤其是演唱以下唱词:“又来了读书的学生魏魁元。行走着只觉得口内发渴,我不免借水喝,去到井前,急匆匆来至在井台以下,井台上有位大嫂把水担,实在是巧得很哪,想喝水正赶上有人打水,怎奈她是一位女流婬娟。”演奏方式轻便快捷,唱腔中充满青春的激扬。在坠琴演奏时,应用顿弓、颤弓、断弓,将书生意气风发的形象表现出来。可见,坠琴的演奏更能突出唱腔的特色,表现人物的情感和思想变化。

坠琴在音色上呈现多元化的特征,能表达不同的音色,能在短时间内转换音色,伴奏方式更灵活,在唱腔的配合下,能将人物唱腔特色更好地展现出来,增强唱腔的美感。

■ 念白连贯性表现

念白讲究前后相搭,要求有良好的连贯性。《井台会》中的念白以散白和对白形式为主,以念白和唱腔交替方式推进剧情,对增强剧情的紧凑性起到很好的作用。念白部分同样需要坠琴伴奏。在念白时,坠琴采用的是定把滑音方式,在演奏中会随着演员的台词、语调、感情变化,采用不同的伴奏方式配合,在音色、节奏和力度上做轻微调整,使得角色的感情力度被进一步强化,能将人物的精髓和灵魂以及心理状态充分展现出来,在人物情感变化

中起到重要作用。另外,定把滑音的方式,可以让念白变得更连贯,在剧情表达上层层推进,在内容表达上更清晰。如以下念白。

蓝瑞莲(念白):相公,我丈夫他今年……(欲说又止)魏魁元(念白):他今年多大了?蓝瑞莲(念白):……(难以启齿)魏魁元(念白):噢,十五岁啊!(自然地判断)。(蓝瑞莲沉默不语)

魏魁元(念白):二十五岁?(往年龄大里去判断)(蓝瑞莲欲说还休)啊,大嫂,周大哥究竟多少岁啊(自己实在猜不出)

(紧接蓝瑞莲唱腔,交代了丈夫53岁的事实)

魏魁元(念白):大嫂你今年多大呀?(惊讶地询问)

(紧接蓝瑞莲唱腔,交代了自己刚满18周岁)

魏魁元(念白):十八?五十三?大嫂!(两人如此之大的年龄差距令他不可思议)

在使用定把滑音的时候,能让念白从前知情、揭后知意,增强剧情的连贯性,让剧情看起来更加完整。念白在推动剧情的时候,比较考验伴奏者的功底,尤其是吕剧,在伴奏中以坠琴为主,要求演奏者对剧情有深入的了解,能掌握剧情节奏,在念白中对剧情有预见性,根据念白内容选择合适的伴奏技巧,以使演员念白的连贯性更强。在《井台会》剧情中,坠琴演奏采用食指、中指滑音,丰富了旋律的韵味。抠柔、压柔、不柔的相对比较及颤音、打音、带音、大小滑音、原位上下滑音和各种装饰音的灵活运用,提升了坠琴演奏的表现力。其中,通过抠柔、压柔、不柔,装饰音色,念白更富有情感性,剧情表达更紧凑,能让观众感受到剧情层层推进。从整体上看,坠琴在念白中的表现不但可以帮助观众加深对剧情的整体理解,增强念白的连贯性,还能让剧情更为完整,具有良好的观赏效果。

蓝瑞莲(念白):相公,你说的话我都记下了。

魏魁元(念白):小姐,我说的话

你都记下了,又怎么样啊?

蓝瑞莲(念白):相公你说的话,我都明白了。

魏魁元(念白):啊,小姐,这件事你答应下了?

这几句台词采用的是一问一答的念白方式,主要是表达主角的语境心理。魏魁元的念白一语双关,将自己的真实情感表达出来。这段念白既有含蓄地表达情感,也有理性和感性的思考,是有层次变化的。这段念白在使用坠琴伴奏的时候,需要采用行弓和甩弓方式,这样才能将演员内心复杂的情感表达出来。伴奏人员根据感情的需要恰当地运弓,运弓的强弱起伏配合以左手的按弦,通过指力的轻重形成音的顿挫,让人听起来感到连中有断,音断意不断,曲调显得更为生动、富有活力,同时还能保持剧情的连贯性。剧终的时候,采用的念白方式让相爱的两个人憧憬未来的美好生活。坠琴在剧情中使用弓法交替的演奏方式,情景交融,将意境展现得无比深刻,具有很强的抒情性。同时,坠琴的弓法交替方式,将念白的最后激情表现出来,让观众意识到剧情已经结束,表达手法更为连贯。

>>> 结语

《井台会》是一部脍炙人口的吕剧,在唱腔上更为精妙,在剧情表达上平稳柔和,采用坠琴的伴奏方式,可以自由转化琴色,还能增强剧情的完整性和艺术性。《井台会》有很高的观赏价值,坠琴演奏贯穿整个剧情。这也是地方戏吕剧的特色。坠琴在人物刻画、唱腔、念白方面更能展现剧情情境,在情境构建上更能打动观众,触动观众的心弦。本文选择《井台会》论述坠琴在吕剧中的伴奏表现,是因为《井台会》运用的坠琴演奏技巧更多,几乎展现了坠琴的所有演奏技巧,更能展现坠琴对吕剧的重要性。希望在坠琴的伴奏下,吕剧事业在未来能够快速发展。