

吕剧伴奏乐器文献综述

孙玉笛

(内蒙古艺术学院音乐学院 内蒙古呼和浩特 010010)

摘要: 吕剧是国家级非物质文化遗产, 中国八大戏曲剧种之一。吕剧是山东最具代表性的地方剧种, 深受学术界的关注。吕剧乐队是吕剧综合艺术的重要组成部分, 它与吕剧整体艺术的发展过程相适应, 经历了一个由少到多、由简到繁、由不完善到相对完善的发展演变过程。本文将通过对吕剧伴奏乐器方面的综述, 深入的研究一下吕剧的伴奏乐器, 探究伴奏乐器在吕剧中的地位。

关键词: 吕剧, 伴奏乐器, 地位, 作用

吕剧, 又称化妆扬琴, 由山东最主要的曲艺形式——山东琴书发展而来, 在 2008 年被列入第二批国家非物质文化遗产。吕剧产生于鲁西南的民间说唱艺术“山东琴书”, 在发展过程中又吸收融合了其它民间曲艺、戏曲精华, 以其别具特色的“齐鲁文化美”的审美价值以及浓缩其中的山东人民百年的丰富情感, 已经成为成为山东艺术园林里的一道亮丽的“风景”。《王小赶脚》剧被公认为是最早的吕剧, 时殿元^[1]把琴书曲目《王小赶脚》第一次改编成化妆演出的形式搬到舞台演出, 而这样一改坐腔演出的表演形式在当时也被形象的称之为“化妆扬琴”。吕剧自形成以来已有百余年的历史。纵观吕剧的发展历程, 可以说是以“山东琴书——化妆扬琴——吕剧”的顺序发展而来。

一、吕剧乐队构成研究

吕剧的伴奏乐器可分为文场乐器和武场乐器。吕剧形成后至 1909 年以前, 文场主要乐器是坠琴、扬琴, 有时也加软弓京胡, 当时打击乐尚未确立, 由扬琴兼替打击乐的职责。1909 年至 1917 年又加进了民族吹奏乐器笙、笛子和唢呐等, 拉弦乐器上加入了抒情性较强的二胡、四胡等, 弹拨乐器如三弦、琵琶等。吕剧的武场伴奏乐器主要打击器乐有皮鼓、板、大锣、小锣、堂鼓、打鼓、定音鼓、板鼓、木鱼等。

本人收集整理关于吕剧的 800 多篇文献中, 涉及到吕剧伴奏乐器的论文有 24 篇。本人通过对 24 篇论文的梳理, 总结概括出两个方面即文场和武场的音乐研究。

1. 武场打击乐文献梳理

在文献中有关打击乐的论文还是相对比较多的, 共有 7 篇。其中详细介绍打击乐在吕剧中的有孔勇《打击乐在吕剧中的应用探讨》、孔勇《探析吕剧打击乐的继承与发展》、刘元锋《论打击乐在吕剧中的应用》、刘元锋《吕剧打击乐的传承与发展》4 篇, 文章中提到打击乐的论文有王珊《山东传统扬琴伴奏艺术研究》、贺小龙《吕剧音乐艺术研究》、周义欣《山东吕剧中的扬琴演奏艺术研究》3 篇。孔勇《打击乐在吕剧中的应用探讨》中描述了打击乐在吕剧中的应用策略: (1) 提升打击乐应用意识。(2) 坚持创新发展的原则。(3) 加强打击乐人才培养。在吕剧中应用打击乐, 也可以更好地渲染思想感情和环境气氛, 不断呈现出统一整个舞台的节奏风格特色。孔勇《探析吕剧打击乐的继承与发展》介绍了吕剧打击乐在唱腔中的应用即四平类唱腔、二板类唱腔和散板类唱腔。打击乐在吕剧中的应用具有节奏绵延性特点, 可以推动吕剧艺术与打击乐之间共同发展, 并且能够为吕剧营造良好艺术表现效果, 带给观众不一样的吕剧观看感受和体验。

2. 文场乐器文献梳理

在 50 年代以前, 因为伴奏乐器坠琴、扬琴、三弦、琵琶用的较

多, 所以被成为“吕剧四大件”。50 年代以后, 二胡的地位上升, 引起了四大件的变化: 坠琴、二胡、扬琴、琵琶。在本人收集的论文中大部分是在写吕剧“四大件”在吕剧中的作用, 笔者将按照扬琴、琵琶、二胡、坠琴的顺序一一做出其在吕剧中的作用的进行梳理。

1] 扬琴在吕剧中的作用研究

吕剧的起源来自于山东琴书, 而琴书的形成直接与扬琴有关。因其起源于民间说唱艺术“山东琴书”又曾名“化妆扬琴”, 由此可见, 扬琴在这其中所发挥的重要作用可谓不言而喻。

吕剧中较多叙述扬琴在吕剧中的相关文献有袁亚琴《浅析山东琴书与吕剧中的扬琴伴奏手法及其作用》、王义茹、周义欣《山东吕剧之扬琴》、周义欣《山东吕剧中的扬琴演奏艺术研究》、王珊、王静怡《山东戏曲艺术中的扬琴伴奏》、钱伟宏《扬琴在吕剧发展演变中的作用与伴奏技巧研究》、贺小龙、刘晓静《吕剧音乐与情感的美学之思》6 篇, 袁亚琴的《浅析山东琴书与吕剧中的扬琴伴奏手法及其作用》中介绍了扬琴在民间音乐中的伴奏及扬琴在山东琴书与吕剧中的运用。无论乐队的配置是如何的, 扬琴始终都是在乐队中的中心位置, 在乐队中的地位仅次于坠琴。王义茹、周义欣《山东吕剧之扬琴》中详细的说明了伴奏乐器对唱腔循腔润调的作用。

扬琴在乐队伴奏中的运用主要是与其他乐器密切配合、互相成就、共同演绎出和谐动听的伴奏音乐旋律。在实际运用中, 扬琴与唱腔、乐队已经成为一个不可分割且紧密融合的整体。

2] 琵琶在吕剧中的作用研究

琵琶是我国传统民族乐器中最具代表性的弹拨乐器, 在我国的音乐艺术中占据重要的地位。吕剧中琵琶的文献有吕波《琵琶在戏曲伴奏中的运用》、吴喜《琵琶演奏在戏曲中的运用于艺术特点》、程语《浅析吕剧中琵琶的伴奏手法及运用》3 篇, 详细描写的只有《浅析吕剧中琵琶的伴奏手法及运用》一篇, 其余两篇是有关琵琶演奏在戏曲中的运用。吴喜《琵琶在戏曲伴奏中的应用》中写到琵琶在戏曲中的三种功能, 分别是拖腔功能、独奏功能、伴奏功能。

琵琶在吕剧音乐中的伴奏形式分为唱腔伴奏、曲牌伴奏与间奏三种。在吕剧的伴奏中琵琶的演奏也有着一定的规律与特点。现在随着我国戏曲事业的逐步重视发展下, 在戏曲伴奏中更多的运用了琵琶演奏来提高戏曲演绎的艺术价值。琵琶作为吕剧伴奏的“吕剧四大件”之一, 可见琵琶在吕剧众多伴奏乐器中的地位不容小觑。琵琶演奏的音色情感表达丰富, 艺术渲染到位。琵琶推进着旋律的进行, 使旋律更加的流畅。琵琶在乐队中同样的与其他伴奏相互配合、相互影响, 并不会根据现场演员的即兴演出做出灵活的调整, 对于琵琶演员的临场反应能力有着极强的考验。

3] 二胡在吕剧中的作用研究

二胡是我国传统民族器乐中最具代表性的拉弦乐器之一, 二胡

属拉弦乐器,是胡琴的一种。二胡有着独特的风格特征,在表达情绪上较为丰富,对情绪比较深情或是悲凉的情绪表达的更为生动,情感色彩较为丰富。在吕剧中与坠琴相互呼应,在情绪表达上起到了一定的推动作用。

有关二胡的文献有薛成英《山东吕剧中二胡伴奏特点及运用探析》、张倩《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》。薛成英《山东吕剧中二胡伴奏特点及运用探析》对二胡在吕剧乐队中的定音定弦、常用调式及其与坠琴的关系进行了分析,通过分析研究吕剧唱段,对二胡在吕剧中常用伴奏技法的规律进行了总结,阐述了二胡在吕剧乐队中唱腔过门、跟腔衬腔等表演时段的具体运用。可以在张倩《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》一文中了解到,二胡在吕剧伴奏中,有一定的特殊性。

即使二胡并不是吕剧初期就有的乐器,但由于二胡的抒情性比较强,后又添加为吕剧的伴奏乐器,起到了比较好的效果。二胡可以说是在戏曲中比较常见的伴奏乐器,在任何戏曲的演出中都少不了情感烘托的乐器,而二胡对吕剧中的情感烘托更是起到了锦上添花的作用。

4] 坠琴在吕剧中的作用研究

坠琴属拉弦类乐器,原为河南坠子的专用乐器,所以又称“坠子”、“坠胡”,后渐用于琴书说唱艺术。坠琴在吕剧中的地位相当之重。坠琴在吕剧众多伴奏乐器中的地位与扬琴不相上下,也可以说坠琴是吕剧中最为重要的伴奏乐器。在张倩《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》中写道:“坠琴在吕剧伴奏中的非常规定弦吕剧的音色较为独特”^[2]。由于在演奏过程中的滑音与戏剧演唱中的声腔比较像,擅长表现人声等,所以在比较简单的演出中也有只选用坠琴作为唯一伴奏乐器的。坠琴的大幅度滑音最具有特色,对唱腔能衬托入微。坠琴的音色纯净,宜于表现优雅抒情的曲调。

张倩《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》中写到“吕剧伴奏乐队的乐器配置、乐队规模,一直是伴随着吕剧艺术的发展而发展的”^[3]。吕剧乐队编制简练,以扬琴、琵琶、二胡、坠琴为主构成整个乐队的核心,在配置上有具有独到之处。伴奏时以坠琴演奏主旋律。二胡音调浑厚圆润,与坠琴高低互济,相得益彰。扬琴加花点打,使节奏变得清晰明快起来。琵琶增强音乐的表现力。主要乐器的合理配置,构成了吕剧乐队的骨架,突出了吕剧音乐的艺术风格特点。

二、乐队在吕剧中的地位和作用

目前只有苏尚远《山东吕剧调查与研究》一篇写到有关乐队在吕剧的作用,其他的都是从某一种乐器为切入点来描写一种乐器在吕剧中的作用。该文中介绍了吕剧乐队在吕剧中的作用,以及情节节奏依靠乐队的支持和把握,渲染和烘托舞台气氛,具有塑造生化人物感情、人物形象的表演功能。因此,艺人有“三分场面,七分戏”之说。该论文分别从伴奏唱腔、配合人物的表演和动作念白、深化主题,统一全剧这些切入点入手进行分析。具体作用可以表现在一下几个方面:

(1)伴奏唱腔:苏尚远《山东吕剧调查与研究》中写到:“‘拖腔、保腔’是乐队的主要功能”^[4]。吕剧的唱腔伴奏,主要是运用了“随腔、拖腔、衬腔、模仿、强调”等伴奏手法。乐队的伴奏与吕剧演员的唱腔相辅相成,伴奏可以弥补吕剧演员在唱腔上的不足,也可以弥补表演过程中发挥的不足。可以带动演唱者情绪上的递进,发挥演员的真实情感。演唱中的过门、间奏、尾奏等,都需要乐队来填补。乐器伴奏可以使旋律更具完整性和连贯性,这对增强吕剧的表现力具有重要的作用。

(2)配合人物的表演和动作念白:“用激昂壮烈的器乐曲或打击乐器的‘锣鼓经”^[5]配合舞台上的武打、队伍行近、人物出场等场面和演员身段的表演等”^[6]。各种与人物配合的表演,可以烘托出演出的气氛,使演出更加的生动。弦乐器可以流畅的或完整的表现乐曲,配合人物的舞蹈动作和念白。

(3)深化主题,统一全剧。乐队往往以前奏开始,前奏引出全剧的基本情操,勾勒并确立全剧的主旨。用伴奏乐器使每次演出上下自如,使每次演奏的各个层次自然过渡。吕剧的众多伴奏中最主要的伴奏乐器是坠琴。因为坠琴的音域宽广,音响效果较好,把位间距大,伴奏时上下捋动,具有独特的演奏技巧和方法,奠定了吕剧乐队的伴奏基调。

结语

张倩《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》中写到“伴奏乐队,一直是戏曲剧团不可或缺的重要组成部分,山东吕剧自然也不例外。吕剧伴奏乐队的乐器配置、乐队规模,一直是伴随着吕剧艺术的发展而发展的”^[7]。伴奏的加入,使得吕剧演唱曲调更加优美,演员形象更为逼真,充分体现出吕剧的音乐特色和艺术风格。吕剧音乐伴奏的诸多特点,都充分的体现了吕剧音乐那种质朴醇厚、委婉抒情的艺术风格,具有浓郁的地方色彩和强烈的生活气息。

通过对这些论文的总结,可以看出是从每一件乐器在吕剧的伴奏中起到的作用。每一件乐器都各司其职,在每一场戏剧中扮演者不同的角色。在这众多论文中可以看出,吕剧的伴奏和吕剧演唱人员可以说是相辅相成、互相成就的。但就在当前形势下,吕剧的发展并不乐观,吕剧的改革仍有很长的一段路要走,而改革的关键就在于作品的创新,当然也不能离开对年轻一辈吕剧优秀人才的大量培养。

参考文献:

- [1]袁亚群.浅析山东琴书与吕剧中的扬琴伴奏手法及其作用[J].戏剧之家,2015(10):110.
- [2]王义茹,周义欣.山东吕剧之扬琴[J].乐器,2015(05):40-43.
- [3]吕波.琵琶在戏曲伴奏中的运用[J].当代音乐,2017(10):67-68.
- [4]程语.浅析吕剧中琵琶的伴奏手法及运用[D].中央音乐学院,2016.
- [5]薛成英.山东吕剧中二胡伴奏特点及运用探析[D].西安音乐学院,2019.
- [6]张倩.吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡[J].艺术品鉴,2021(33):52-54.
- [7]苏尚远.山东吕剧调查与研究[D].山西师范大学,2010.
- [8]孔勇.打击乐在吕剧中的应用探讨[J].中国文艺家,2021(04):126-127.
- [9]孔勇.探析吕剧打击乐的继承与发展[J].戏剧之家,2016(15):22-23.

注释:

- ①时殿元,东营广饶县人。为吕剧诞生首要代表人物之一。
- ②《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》p2
- ③《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》p3 结语
- ④《山东吕剧调查与研究》p39
- ⑤锣鼓经是中国传统器乐及戏曲里面常用的打击乐记谱方法,也称为“锣鼓”。
- ⑥《山东吕剧调查与研究》p40
- ⑦《吕剧伴奏中的主要弓弦乐器——坠琴、二胡》p3 结语
作者简介:孙玉笛,(1998.12.16),女,汉族,山东省东营人,在读硕士研究生,研究方向:中国音乐研究。