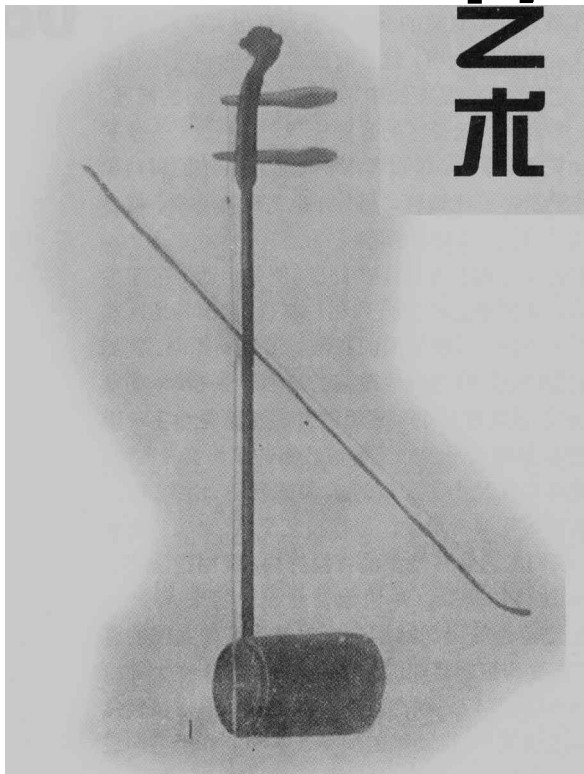

广东粤剧中的高胡艺术

◆ 关家鸿

高胡的历史

高胡是广东粤剧乐队中最主要的领奏乐器。相传它是20世纪20年代中,由旅居上海的杰出广东音乐作曲家、演奏家吕文成先生创造性地将二胡的丝质外弦换成钢质的小提琴e弦,然后把定弦提高。为了克服因此而产生的沙音,通过演奏时多次地摸索和实践,将胡琴筒夹于演奏者的大腿两内侧之间,并通过控制大腿与胡琴接触面的角度、面积和位置,起到调整音色和音量的效果。为了彻底改善胡琴的音色,使胡琴的蒙皮拉得更紧,有更均匀的张力,吕文成把原来六角形的琴筒改制为圆筒形,成了今日的高胡原形。这一系列革命性的变革成功,造就了中国器乐的新品种——广东高胡。

1959年我考入广东粤剧学校主科高胡和粤剧音乐。记得当时从老师傅手中接过来的胡琴还是用丝弦做琴弦的,由于质地的缘故,拉断弦是经常有的事。而且高胡的名称还未确定下来,称其为二胡。后来民族乐器厂生产出真正的钢质高胡弦,我们用小提琴的a、e弦代替二胡的内外弦应用在“二胡”上,广东高胡才正式确立了自己的身份和名称。

广东高胡音色通透亮丽、清脆悦耳,既柔美动听,又具有宏大的音量和不可抗拒的穿透力。同时它发音灵敏、富有表现力。所以很快就在广东音乐、广东曲艺及广东粤剧音乐伴奏等方面得到广泛的采用,并迅速取代了粤剧乐队中原来由“二弦”(一种以竹筒做琴筒,筒身比京胡大,声音近似京胡,但比京胡雄厚的弓弦类乐器担任的“头架”)的领奏地位。经过几十年来高胡制造者和演奏者的改造、借鉴、吸收和发展,广东高胡在粤剧和粤曲音乐活动中,已经占有不可或缺的地位。

粤剧演出是一门综合艺术,主要演员是表演戏曲的核心,通过演员、伴奏乐队及后台各部门(舞台美术、化妆、服装、道具、舞台监督等)的通力合作,才能成功演出。下面就高胡的特性及它在粤剧艺术中的作用,谈谈高胡在粤剧艺术中的艺术价值和地位。

一、粤剧高胡的音域、音区、音色的作用

粤剧乐队中的高胡,一般定弦为 g^1 、 d^2 。在简谱上通常用“1=C(5 2)弦”来表示。为了方便记谱,习惯将音高比实际记低一个八度。它的常用音域可以从 g^1 到 c^4 。在乐队中,它奏高音声部,是高音部主奏主旋律的乐器。由于它的音色优美、音量宏大、富有穿透力,并且操纵灵活,所以十分适宜在粤剧乐队中担任“头架”(领奏)。另外,粤剧高胡的伴奏手法十分灵活,个性很强。

二、高胡与粤剧乐队的关系

高胡在粤剧乐队中具有兼任乐队领奏者的作用。在粤剧音乐伴奏中的“起、承、转、合、托、顿、强弱、快慢、收”等艺术处理中,都是在高胡领奏者的各种明确示意下默契地完成。在一支高水平的乐队中,高胡领奏者的艺术造诣往往起决定性的作用。在粤剧演奏中,通常先由打击乐器奏出一个短(或长)的锣鼓点,给“头架”把握演奏节奏速度的标准,“头架”接着独奏数个“先锋指”(即在主乐句出来前加插的一个或几个所谓的“加花”音符。行内人俗称为“先锋指”),然后才引领整个乐队加入。

一般情况下,高胡只需按着锣鼓定下的节奏速度进行下去便可以了,但如果锣鼓点没有掌握好适当的速度时,高胡领奏者就必须利用这有限的几个“先锋指”的时值将速度调整到正确的范围内,这时“头架”就起到了最关键的作用。

三、高胡与演员的艺术关系

高胡“头架”是乐队的指挥者,但在粤剧演奏中,却不具主导地位,它必须服从对戏曲表演进行伴奏的任务。在粤剧演出中,它的职责是用音乐手段衬托演员的表演。高胡“头架”和演员的密切合作是演出顺利进行的关键,“头架”和演员之间应该在长期合作的基础上增进“宾主”之间的艺术了解。“头架”对演员行腔的特点、表演时节奏快慢转换的尺度(行内俗称“寸度”)、演员的表演风格、情绪变化等特征的熟悉;而演员对“头架”伴奏风格的了解、对“头架”伴奏风格和方法的习惯和适应等,都是演出时能否默契配合和顺利进行的重要保证。

四、高胡艺术与粤剧唱腔的关系

粤剧唱腔的伴奏方法与其它地方戏曲的伴奏方法不同,它除了小曲和特定唱腔部分与唱腔齐奏之外,基本上是采取分奏的伴奏形式,“行内人”习惯称之为“追伴法”。但实际上粤剧的伴奏手法包含了各种变形模拟手法的复合运用。

什么是“追伴法”呢?简言之,即乐队与演唱的旋律几乎每句都不是同步齐奏的,而是由演唱者先唱出曲牌的1/4或1/2拍的时值,再由乐队将唱出的几个音符的时值压缩到适当的程度再全部奏出来,产生一种追赶的效果,追伴巧妙地追上了唱腔旋律之后,就与演唱者同步地伴奏完余下的乐句,这就是粤剧伴奏最常用的“追奏(伴)法”。这种独特的伴奏手法,是粤剧音乐伴奏区别于其它地方戏曲伴奏的一大特点。由于“追奏(伴)法”的使用,就给高胡“头架”领奏技巧的发挥提

供了较大的空间,就在这1/4或1/2拍的乐队休止时间内,高胡“头架”可以通过“加花”穿插短旋律来引连上下句唱腔旋律,甚至在演唱者开口唱之前引导演唱者开口唱,引领唱腔和伴奏乐队顺利进行。

五、高胡与剧情的关系

作为舞台综合艺术的一个重要组成部分的粤剧乐队,必须面对因剧情需要制造各种音乐气氛的问题。由于高胡的音色优美悠扬,表现力丰富,在民族弦乐器中音域最高,所以常被用作独奏。营造优美的环境气氛、剧中人物的静默沉思、抒情的描述等场景的音乐衬托,往往都是通过高胡独奏奏出。某些特定的音响效果,更是非高胡莫属。如高胡通过特别的拉奏技巧模仿大自然的鸟鸣声,惟妙惟肖,几可乱真。赋予了模仿的艺术性和音乐性。虽然刘天华先生的二胡曲“空山鸟语”中早有先例,但高胡演奏家刘天一、余其伟用高胡拉奏的广东音乐“鸟投林”,证明了用高胡演奏的鸟鸣声比二胡演奏的鸟鸣声更为逼真和真实。

刘天华的“空山鸟鸣”使用的是“旋律模仿”为主的表现手法,广东音乐“鸟投林”却以“自然模仿”为主要的表现手法,两者各有千秋。但从真实感和自然度来说,“鸟投林”就更胜一筹了,这正是戏剧演出所最需要的效果。

六、高胡与演奏者的关系

高胡与演奏者的关系,是粤剧中的高胡艺术最重要的因素之一。粤剧高胡的这一系列特性,向它的演奏者提出了很高的素质要求:

(一)要求具有扎实的粤剧唱腔音乐知识基础,熟悉粤剧各行当的唱腔规律和特点,熟悉粤曲结构,甚至懂得设计唱腔和音乐,而不依赖乐谱。因为只有这样,伴奏才能伴得活,伴得有神韵,伴得贴切。

(二)要熟背数量繁多的粤剧小曲、粤剧牌子和广东音乐曲目,因为这些都是粤剧剧目中大量采用的音乐素材。粤剧的剧本往往只有文字和曲名,如果不熟悉曲调,何谈伴奏?反之,熟能生巧。

(三)要有较强的高胡演奏技巧、扎实的基本功和优美的音色。

(四)在深厚的粤剧唱腔音乐知识和熟练的演奏技巧的基础上,要求高胡手必须具有自信、冷静、敏捷、果断的心理素质,担负起整个粤剧管弦乐队在戏剧演出中的重担。

高胡在粤剧中的作用,有如京剧中的“领弦”,交响乐队中的首席。在粤剧音乐中具有乐队首席、领奏者、乐队指挥者的地位。