

淮剧乐队的组成与伴奏研究

毛雨暄

(南京师范大学, 江苏南京 210024)

摘要:经过多年的传承与发展,淮剧乐队随着剧目需求变化逐渐从最初的单人演唱伴奏转变为多人伴奏乐队编配形式,为淮剧呈现“文武双全”的伴奏风格奠定基础。淮剧乐队的组成与伴奏,是影响淮剧艺术特色的重要因素,加强相关研究是弘扬淮剧文化的重要举措。故而,本文在分析淮剧乐队伴奏特色的基础上,探讨淮剧乐队的组成与建制,及其伴奏方式与特点,旨在为相关表演、研究工作的开展提供借鉴。

关键词:淮剧; 乐队; 组成; 伴奏

创新点

视角创新:从乐队的组成与伴奏的视角研究淮剧艺术发展。经过长期发展,淮剧形成了与现代审美语境相契合的独特伴奏风格与形式,在新时代焕发出强大艺术生命力。同时,淮剧在百花争妍的艺术领域,也面临着新的挑战,如何助推淮剧创新发展,进一步提升其对观众的吸引力是需要深入研究的重要问题之一。当前,关于淮剧艺术发展方面的研究主要集中在演员表演上,针对乐队伴奏方面的研究成果较少,文章为研究淮剧艺术发展提供了新视角。

理论创新:本文从淮剧乐队伴奏的特色入手,探讨构成淮剧乐队的“文场”“武场”,以及建制,而后以之为基础其伴奏方式与特点,进一步丰富了关于淮剧伴奏领域的理论研究成果。

引言

淮剧是流行于苏北地区的传统戏剧种类,经过多年的传承与发展,形成了独特伴奏风格与形式,与现代审美语境相契合,深深吸引着当地乃至全国的观众。在曲折、漫长的发展过程中,淮剧不断与时俱进,逐渐由最初的单人演唱伴奏转变为与新剧目相适应的多人伴奏乐队编配形式,为演员塑造人物形象,把控力度、速度、节拍、节奏提供了重要帮助。研究淮剧乐队的组成与伴奏,对弘扬淮剧文化具有十分重要的意义。

一、淮剧乐队伴奏的特色

淮剧发源于江苏建湖,在长期发展中吸收了丰富的地域文化,形成了独特艺术风格,于2008年6月进入第二批国家级非物质文化遗产名录。在其发展早期,以“靠把调”“老淮调”为主,表演中多采用曲牌联缀结构唱腔将故事娓娓道来,并未采用管弦乐器伴奏。直至20世纪30年代,淮剧迎来了一次重要的创新与突破,艺人们以“香火调”为基础创作出“拉调”,推动了淮剧唱腔板式变化的进一步丰富,形成了“自由调”“淮调”“拉调”等三大主调。以这三大主调为基础,淮剧又派生出打菜羹、八段锦、蓝桥调、大悲调、淮悲调、下河调、南昌调、穿十字、叶子调等多种曲牌。淮剧流行于安徽、江苏、上海一带,吸收了田歌、劳动号子等元素,又与“香火戏”进行结合,并借鉴徽戏、京剧表演方式,实现了唱腔、剧目、表演方式的进一步丰富,最终在多年发展、沉淀之下形成了淮剧。淮剧声调、主调、曲体结构、语言较为独特,它在这些方面的独特性离不开乐队的支撑,提升乐队伴奏质量,是满足淮剧表演需求,彰显淮剧艺术特色的重要保证。

传统小乐队能够满足现代戏和改编剧的伴奏要求,但是在一些有配器的新剧伴奏方面则显得“力不从心”。传统小乐队人数较少,仅有几件乐器,往往难以烘托出波澜壮阔、气势恢宏氛围,有效推动情节向前发展,将听众带入戏曲所构建的情境。而且,淮剧以其独特的板腔体和别具一格的行腔而著称,其旋律婉转悠扬,情感表达细腻入微,一些由戏曲伴奏乐器发展而来的民族管弦乐难以满足使用需求,它们形成的音响效果、音色与淮剧独特风格、唱腔在协调性上存在不足。故而,淮剧伴奏需要注重点、

线、面相互结合,以及整体和声与氛围营造,并尽量避免使用纯节奏性写法。如此,能够一定程度上改善我国民族乐器存在的声织体不足、难以伴奏复杂、表现力不高、发音模糊等问题。另外,淮剧乐队伴奏还要讲究意境与声音的相互协调,从而在规避喧宾夺主问题的基础上,营造出唱腔与伴奏交相辉映、协调统一的音响效果。乐队注重意境与声音的协调性,能够使表演保留民族器乐所带来的动静结合、虚实交织、气韵灵动之美,情感之美,以及意境之美,提升表演的感染力与艺术性。

二、淮剧乐队的组成与建制

(一) 淮剧乐队的组成

1. 文场

在淮剧表演中,根据伴奏标准、场面不同,可以将音乐分为“文场”与“武场”。其中,“文场”以呈现背景音乐为主要任务,其旋律、主题、风格需要为表演服务,故而,亦可认为文场是表演者的“左右手”,以及伴奏的主要形式之一。根据淮剧的种类不同,可以选择不同类型的唢呐、笙、笛、箫等“管”乐器,不同类型的二胡、淮胡、中音二胡、大提琴、低音贝司等“弦”乐器,以及月琴、琵琶、扬琴等弹拨类的乐器。同时,针对不同剧种要求,还需要选择专属的主乐器。一般而言,弦类乐器可以作为淮剧表演的主要伴奏体。

2. 武场

“武场”的主要作用,是保证音乐节奏与表演者言谈举止的契合性。在“武场”方面,乐队需要利用打击乐营造氛围。比如,在演出过程中,当演员开打、起舞、唱词、做动作、摆身段时,乐队需要利用打击乐营造氛围,带动节奏,帮助演员准确“踩点”;当表演行进到句与句、段与段之间的承接部分时,乐队需要利用打击乐辅助演员完成动停、唱念之间的衔接,使表演更为流畅;当涉及剧情氛围、演员情绪变化时,乐队需要利用打击乐中的锣鼓(板鼓、水锣、大小锣)配合演出,推进剧情发展,如急急风等。

(二) 淮剧乐队的建制

在新中国成立前,淮剧乐队大都采用3人建制,即便偶尔人数增多,也不会超过8人;使用的伴奏主体是传统民间乐器。之后,淮剧乐队中扬琴使用频率逐渐提升,同时,还逐步与西方艺术进行融合,开始使用西方乐器伴奏,比如大提琴。20世纪60年代至20世纪70年代初期,出现了大量优秀样板戏。在此期间,淮剧乐队受其影响,开始以“单管+三大件”为主要组建模式,伴奏场面相对混乱,不分文武。至20世纪70年代末,“古装戏”潮流席卷淮剧艺术领域,表演中大量融入气势恢宏、金戈铁马的大场面,此时,“文武”场概念重新引起乐队重视。从1979年开始,社会环境发生新的变化,淮剧编创开始进入低谷期。针对观众对新精神、新气象、新内容的诉求,淮剧逐渐引进配器伴奏,进行伴奏形式上的创新。在20世纪80年代,电子技术与音乐领域进行结合,形成了新的伴奏形式,淮剧开始使用“电声”控制伴奏。在这一时期,电子琴广泛应用于音乐编辑,赋予淮剧表演鲜明的

时代特色。进入 21 世纪以后，淮剧乐队基本成型，其编制主要有两种：（1）针对古装题材节目表演需求，采用类型各式的乐器，以及 8~10 人编制；（2）针对新时期剧目、剧种表演对配器的要求，精细划分为中胡的一、二两个声部，采用 15 人以上编制。

三、淮剧的伴奏分析

（一）“文场”打击乐的伴奏分析

在伴奏乐器方面，淮剧与扬剧、京剧等剧种有相近之处，也是将鼓板、大小锣传统乐器作为常用乐器使用。同时，淮剧也在多年沉淀与发展中形成了自己的特色，这主要体现在对板鼓的应用上，针对需要表现的舞蹈效果与演绎的故事不同，乐队通常会根据剧情合理选择标准与音效，从而形成独特艺术风格。在淮剧伴奏中，板鼓主要发挥指挥调度的作用，演员唱腔风格、节奏速率、投入程度，以及舞台的聚光灯、背景音响等受到板鼓的指挥与引导；小锣主要发挥托情节氛围的作用；铙钹主要发挥色彩修饰的作用。对于淮剧演出来讲，锣鼓的作用十分关键，是不可或缺的伴奏乐器，它协调统一的音调、强弱分明的音色，决定了它能够与淮剧的唱腔进行完美融合，赋予整个表演民间意蕴。结合“淮调”对锣鼓伴奏的相关要求，本文从起、承、转、合等四个部分入手对其进行分析。其中，“起”又称“背板”“起板”，是戏曲的引子部分，需要伴奏者利用“一通锣鼓”引出唱腔。“承”是指承接起板时候乐队使用的短板锣鼓，需要完成接腔的任务。“转”又称“三番锣鼓”“垫锣鼓”，需要演员的唱腔一同行进，多应用于“丢板”。比如，演员演唱完某乐句，不要在后面衔接“哭腔”，抑或者行进到其他腔调时，伴奏需要与之相配合，帮助其为衔接其他唱腔做好准备。“合”又称“收板锣鼓”，通常在淮剧表演中应用于以下情景：二人对唱环节中，演员 A 演唱完乐句之后，演员 B 需要在锣鼓伴奏牵引下与 A 的表演进行衔接，开始后面的表演。

（二）“武场”管弦乐的伴奏分析

1. 包腔

包腔能够准确地实现上下行之间的拓展、填补，一般应用于旋律缓和、记谱单一的唱段，或者演员倒嗓、偶遇临时意外事件等情况。在淮剧“武场”管弦乐的伴奏中，包腔表现形式较为多样。首先，它可以应用于“大过门”的伴奏。在句式或者段落中间部分的过门，以及引子部位的开门，均需要乐队关注唱腔情绪的表达，利用填补、拓展等手法，提升唱腔情绪与音乐情境、剧情氛围的贴合度，从而增强表演的完整性、对应性，实现更为理想的舞台效果。乐队应结合情节、人物个性，个性化处理设计对“大过门”进行伴奏的具体方式。其次，包腔可以应用于演员嗓音临时出现变化导致高低音难以处理、腔调生硬的情况。这种情况下，乐队可以通过包腔实现润腔效果，使唱腔更为婉转，凸显表演者演唱优势。再者，包腔还可以应用于清板唱腔。此时，乐队需要通过上下行套式的伴奏技巧，为演员演唱增色添彩。

2. 送腔

送腔强调（明示）开首的音，一般用于急转弯（转调）干起的情况，它的合理运用能够在大气音乐后使唱腔掌握落尾的音。例如，在自由调的中小悲调倒板中，倒板在上场门表演，而伴奏在下场门（或乐池内），两者距离相对较远，对演员素质提出了较高要求，如果演员技能水平、心理素质较低，则很容易出现“荒腔走板”的现象，此时需要乐队通过送腔辅助表演。针对此类现象，乐队需要在准确把握送腔特点的基础上，及时引渡开首音的同度音或倚音至和声音程，从而将演员的演唱顺利带入后一句唱腔，辅助其完成表演，呈现出较为理想的舞台效果。

3. 衬腔

衬腔的应用，要求乐队准确掌握抑、扬、顿、挫等四个度，并在伴奏中融入情感，以达到有效衬托行腔，提升表演效果的目的。戏曲表演中所讲究的“丝弦通骨肉”，强调的就是演员与伴奏者的紧密联系，要求两者默契配合，共同为观众完整表演节目。在淮剧表演中，演员情绪感染乐队，乐队受到感染之后，再结合具体情景推进剧情，激发演员情绪，推动表演向着更为有利的方向发展，就是对“丝弦通骨肉”的完美诠释。比如，在同一种唱腔或者同一部作品中，不同流派、不同风格的演员，其润腔特征也会有所差异，需要乐队在伴奏时结合演员润腔特征随机应变，采用针对性的伴奏方式。特别是针对小关节的润腔部分，乐队尤其要注意伴奏细心到位，结合演员唱腔特点进行衬托。剧本的情感色彩对演员唱腔提出了一定限制，演员演唱旋律具有程式化特征，但是衬腔方法的选择则较为灵活，乐队与演员的相互配合既体现在大开大合的表演场面上，也体现在对重点的提取、细节的把控上。乐队深入了解剧本，以及演员唱腔特点，对各个伴奏环节进行精准把握、合理处理，充分发挥衬腔的作用，是完美呈现戏剧表演的重要保证。比如，有时候演员可能会因为身体不适、心理紧张等原因不能正常发声，此时，乐队需要针对实际情况运用包腔，通过采用合理的包腔对策弥补演唱上的缺陷。

4. 带腔

带腔是指乐队为了帮助演员尽快调动情绪、融入氛围，在准确控制音区幅度的前提下，通过搭桥技法实现调式音程与唱腔旋律的有效融合。例如，马派表演中，将自由调转南淮调时，需要乐队使用带腔提供伴奏协助，辅助演员完成表演。通常来说，带腔可以分为散板式带腔、填补式带腔、引导式带腔等三种形式。其中，散板采用了不规则、不均匀的板腔结构，要求乐队与演员注重情绪的渲染和表达，尤其在乐队伴奏中，要利用动力线条的方式进行带腔，推动剧情向前发展。换言之，在散板中，带腔技法的应用要求主胡为引，发挥带腔作用，有效牵动演员的行为与唱词。乐队进行伴奏时，需要使用中低音的衬托手法构建动力线条。演员接到乐队发出的“启动”信号的瞬间，情绪发生变化，进行后面的表演，让观众在不知不觉中沉浸其中。此时，乐队要全神贯注，准确感知演员的每一个声调变化，并提前做好后一句唱腔关键部位的空间铺垫，包括后句中中间部分。

四、结语

综上所述，伴奏为淮剧演员塑造人物形象，把控力度、速度、节拍、节奏提供了重要帮助，淮剧乐队的组成与伴奏是影响淮剧艺术特色的重要因素，相关研究工作的开展可以为乐队本身、淮剧的发展提供理论支撑。在社会环境，以及大众观赏习惯与审美品位发生显著变化的新时代，淮剧乐队要结合实践经验与相关理论研究成果优化伴奏方法，提升伴奏配器层次感，为淮剧艺术风格塑造、戏曲文化传承提供支撑。

参考文献：

- [1] 袁秀丽. 探析合成器在淮剧伴奏中的作用 [J]. 剧作家, 2021 (05): 140-141.
- [2] 赵艳玲. 娱乐化、数字化与大众化——淮剧社会传承的转向研究 [J]. 盐城师范学院学报 (人文社会科学版), 2023, 43 (05): 112-118.
- [3] 魏永勤. 淮剧音乐伴奏强度对故事情节的影响分析 [J]. 戏剧之家, 2021 (13): 37-38.
- [4] 张艳艳. 浅谈合成器在淮剧伴奏中的作用 [J]. 戏剧之家, 2019 (16): 34.