

A brief analysis of the role of music in Peking Opera

Zhu Yaqin* Niu Lili

Jilin University of the Arts, Changchun

Abstract: Beijing Opera music is the soul of Beijing Opera and plays an important role in the performance of Beijing Opera. No Beijing Opera without music. This article explains the understanding and understanding of Beijing Opera music from the relationship between Beijing Opera and music, musical instrument playing and Beijing Opera music.

Key words: Beijing Opera; The music; Musical Instruments; Yueqin

Received: 2019-06-29; Accepted: 2019-07-08; Published: 2019-08-28

音乐配乐在京剧中的作用浅析

朱雅琴* 牛莉莉

吉林艺术学院, 长春

邮箱: yaqinzh855@163.com

摘要：京剧配乐是京剧的灵魂，在京剧艺术表演中占据着重要的地位。没有配乐，不成京剧。文章从京剧与配乐的关系，乐器演奏与京剧配乐等几个方面阐释了对京剧配乐的认识与了解。

关键词：京剧；配乐；乐器；月琴

收稿日期：2019-06-29；录用日期：2019-07-08；发表日期：2019-08-28

Copyright © 2019 by author(s) and SciScan Publishing Limited

This article is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

京剧是地地道道的中国“国粹”，是积淀了民族审美习惯和文化传统的艺术瑰宝，这种习惯和传统是炎黄子孙的血脉。中国人含蓄、稳健、精致、典雅的精神品格在京剧艺术里有着最丰富、最集中、最生动的体现。京剧在漫长的历史岁月中逐渐发展演变，逐渐成熟。而伴随而来的京剧配乐也日益兴起，成为京剧艺术中重要的学科，受到了业界的重视。

1 京剧与京剧配乐

说到京剧配乐，有必要先说下京剧的产生与发展。京剧，顾名思义，是在北京形成的戏曲剧种。京剧的源头要追溯到几种古老的地方戏剧。1790年四大地方戏班，三庆班、四喜班、春公班和春班，先后进京献艺，获得空前成功。京剧是在徽、汉两个地方戏曲的基础上，吸收一些地方戏曲的特点，以徽调“二簧”和汉调“西皮”为主，兼收昆曲、秦腔、梆子等地方戏精华诞生并逐渐演变成的。在200多年的发展历程中，京剧在唱词、念白及字韵上越来越北京化，使用的二胡、京胡等乐器，也融合了多个民族的发明，终于成为一种成熟的艺术。

尽管京剧形成的时间较一般戏曲时间要晚，但是为戏剧配乐的传统却是古已有之。例如，在京剧未形成之前，产生于浙江海盐地区的戏曲腔调海盐腔，其唱腔用弦乐伴奏，乐器有银筝、象板、月面、琵琶等。伴随着社会的安定和谐，经济的不断发展，为京剧的进一步发展奠定坚实的基础。京剧的不断发展，它的配乐也在不断变化：从传统民乐，到大型管弦乐伴奏，一直到钢琴伴奏，由中到西，洋为中用，慢慢发展着。音乐是戏曲必不可少的，它包括声乐方面的唱腔和念白，器乐文武场面的伴奏和过场音乐等。京剧配乐是全剧演出的一个重要环节，是自始至终联系剧情的纽带，在剧中起渲染气氛、烘托人物、掌握节奏的作用。

2 京剧配乐的类型

传统的京剧配乐分管弦乐与打击乐。其中，打击乐是京剧伴奏乐器中的灵魂。京剧的“唱”“念”“做”“打”完全按照规定的节奏进行。“唱”要有板有眼，“念”要抑扬顿挫，“做”则是舞蹈，而舞蹈必须表现出鲜明的韵律，谁来控制、体现掌握全场演出的节奏，人物情绪和唱腔的演唱，那就是打击乐。管弦乐器有京胡、京二胡、月琴、三弦，称为“文场”；打击乐器有板、单皮鼓、大锣、铙、钹等，称为“武场”。文场由主胡（琴师）主管，武场由打鼓佬（鼓师）执掌。

文场即“管弦乐”。京剧最初形成时伴奏乐器很简单，仅有我们通常所谓的“京剧三大件”，即京胡，京二胡和月琴。随着艺术日趋完美，才逐渐丰富起来。乐器不断丰富多样。此处仅举出几种乐器加以说明：

（1）京二胡：用二胡为京剧伴奏，始自1923年梅兰芳排演的《西施》，丰富了低音区。

（2）月琴：这是为老生伴奏的主要乐器之一，节奏明快，补充了中音区。

（3）三弦：在未突出月琴之前，三弦很重要，是文场的三大件之一。

（4）笛子：是管乐中的主要乐器。有些昆曲剧目专用笛子伴奏。而在清代时，二簧调在伴奏上，曾将胡琴改为笛子，是为了对付清政府对昆曲的一些“禁令”。

（5）唢呐、海笛：由于二者的音质和音色不同，唢呐一般用于伴唱，海笛一般用于乐曲。京剧中的鸡鸣、鸟叫、马嘶之声都用这二种乐器摹仿。新中国

成立后京剧改革，乐队中加进大阮、中阮等，丰富了音乐的表现力。

武场的乐器主要是“打击乐”，不仅武戏用，文戏也用。乐器有：

(1)单皮：这是一种单面蒙皮的鼓，打鼓人称“鼓佬”，是整个场面的指挥，快慢节奏全由他掌握。

(2)大锣：根据音色、音调分为“三光(虎音锣)”、“二光(奉锣)”和“大光(苏锣)”。还有低音雄厚的大筛锣。

(3)小锣：与大锣的音调对比极为鲜明。大、小锣交替打击可得出较强的节奏效果。小锣单打则有安闲、恬静之感。

(4)铙钹：是夹在锣之间的乐器，与大小锣配合起来表现各种情绪和气氛的作用。

(5)大铙：音低沉，衬托大将的威风气度。

(6)唐鼓：也叫堂鼓，两军交锋时使用，加强战斗气氛，也是军队和人马的象征。

其他还有声如沉雷的大鼓、表现欢乐的堂锣、齐钹、云锣、及特殊环境时用的木鱼、碰钟等。上述打击乐器的演奏程式，有一套锣鼓经，常用的固定打法约60多种，如急急风、四击头、冲头、丝边以及配合唱腔板式的倒板头、哭头、反长锤等等。

3 月琴与京剧配乐

在京剧未正式形成前，月琴就曾为其他地方戏曲进行配乐。据《燕兰小谱》记载：“蜀伶新出秦腔，即甘肃调，名西秦腔，其器不用笙笛，以胡琴为主，月琴辅之，工尺咿唔如话，旦色之无歌喉者，有借以藏拙焉，若高明官之演《小寡妇上坟》，寻音赴节，不闻一字，有如傀儡登场。”这段史料，不仅让我们领略到秦腔音乐的优美，更让我们从中看到，月琴作为主要戏曲配乐的历史十分悠久。而月琴作为戏曲配乐的主要乐器之一，其历史可以追溯到晋代。约从唐代起就有月琴之名。

只有民族的才是世界的。京剧作为一种中国独有的艺术，早已经成为世界的艺术瑰宝了。梅兰芳先生早在20世纪30年代就把京剧推广到了世界，让世

界认识了京剧。从此梅兰芳代表的京剧艺术表演，被推崇为世界三大表演体系之一。

作为一名京剧配乐的演奏者，我热爱京剧，而不论哪个时期的京剧大师们也都在用他们的努力在不断的完善和发展京剧艺术。我相信，京剧将会被振兴，将再次繁荣于现代舞台，而京剧配乐也将随之更加得到长足进步与完善。

参考文献

- [1]路应昆. 戏曲音乐若干基本概念界说[J]. 东南大学学报(哲学社会科学版), 2004(6): 103-110+129.
- [2]傅谨. 戏曲音乐发展思考[J]. 中国音乐学, 2013(2): 69-74.
- [3]施维. 略论戏曲音乐的唱奏关系[J]. 中国音乐学, 1991(3): 121-131