

谈唢呐对中国戏曲音乐的影响

张万新

敦化市文化馆，吉林省敦化市，133700；

摘要：唢呐作为国内传统的民族乐器，在社会文化建设及发展的过程当中参与度较高，其中戏曲音乐中常用唢呐来衬托人物的思想感情。本文就唢呐对于中国戏曲音乐的影响展开研究，分析唢呐的音乐特点来探究戏曲与唢呐之间的关联，为唢呐传承及创新提供协助的基础上，带动中国戏曲音乐向着更为优质的方向发展。

关键词：唢呐演奏；中国戏曲音乐；影响

DOI：10.69979/3029-2735.25.09.089

引言

与其他乐器相比，唢呐音调高昂且音色覆盖度较高，广泛参与群众生活的同时，作为民俗文化当中的一项重点组成部分而不断发展创新。演奏者在坚守唢呐表演技艺传承的过程当中，将其融入戏曲表演，以此来不断探索各类全新的演奏形式，充分丰富唢呐的演奏手法。而中国戏曲在演奏方面，可通过调整唢呐演奏方式来实现情感渲染，两者相辅相成并互相影响。

1 唢呐的音乐特点

1.1 唢呐的节奏特点

从演奏形式上来看，唢呐这类乐器在实际应用当中有着节奏鲜明且多变的特性，可根据曲风以及演奏需求实现灵活切换以展现出截然不同的音乐氛围。由于唢呐自身音色脆亮高昂，因此在快节奏的演奏状态下可为听众带来热烈激昂的感觉，配合乐曲内容演奏来充分调动听众情绪以实现氛围渲染；而慢速节奏则营造出一种舒缓、深沉的氛围，像是在诉说着一段深情的故事并引导听众沉浸其中，感受由乐曲到唢呐演奏技巧变动之间产生的细腻情感。由此也可以得出，唢呐这类乐器在演奏方面具有较强的节奏弹性，并且节奏转换之间相对丝滑，可根据演奏者的情感表达以及音乐情境进行灵活调整。在一些欢快的曲目中节奏设计会更为灵动活泼，此时唢呐演奏者可依照现场氛围以及自身情感来即兴发挥，通过对演奏节奏的细微调整来增加音乐趣味性及其互动性。节奏表现上的特点也使得唢呐可以与其他乐器之间开展配合，尤其在戏曲演奏当中唢呐可以与打击乐器、弦乐器等相互呼应，以此来实现相辅相成的演奏表达。对戏曲乐器结构及编排效果进行分析可以明确，唢呐与打击乐器配合时可以跟随鼓点节奏，增强音乐的节奏感

和韵律感；与弦乐器搭配时，又能以其独特的音色和节奏特点来和弦乐器的旋律优势相互补充以丰富乐曲层次。

1.2 唢呐的旋律特点

与其他乐器相比唢呐的音色高亢嘹亮，这得益于唢呐自身结构及其发声原理，使得演奏者可利用唢呐发出穿透力强且高音区明亮的音色。而高昂的旋律本身也需要这类音色进行衬托，配合跳绳演奏方式来营造出一种宏大、壮观的氛围，无论是在热闹的庆典场合还是庄重的仪式中唢呐的演奏都能迅速吸引人们的注意力，让整个场面充满活力与激情。唢呐的结构特点也使得旋律方面装饰性极为丰富，多数演奏者会利用滑音、颤音、波音等装饰音来为旋律增添表达细节，使得唢呐的演奏更具表现力。对旋律结构进行分析能够明确，以唢呐为主的乐曲中更为强调段落划分效果，充分凸显节奏感的基础上使每个乐段均有其旋律特点，融入戏曲当中则可实现呼应对比并构成一个相对完整的音乐整体。在戏曲剧目之中，将唢呐加入乐曲之中可推动剧情发展并调整剧情的整体表现节奏，以此来为戏曲演出带来更具立体感的演出效果。其中相对具有代表性的便是《贵妃醉酒》中利用唢呐来模拟大雁叫声，于《坐宫》中模拟幼儿哭泣，丰富戏曲结构的过程当中充分展现唢呐再情感渲染以及旋律把控当中的优势。

2 唢呐在戏曲音乐当中的作用

2.1 为戏曲提供伴奏

在戏曲音乐领域当中高度强调伴奏在其中的综合应用效果，并且其目的之一便是将乐曲本身所蕴含的各类情感传递给听众，使戏曲中人物性格更为鲜明突出。而唢呐作为一种独具特色的乐器，在这方面有着很强的

渲染效果,将其用于戏曲音乐当中则可充分提升其乐曲层次唢呐演奏者若想充分发挥唢呐对于戏曲渲染力的作用,则需具备良好的气息运用能力,通过调控音准音色的方式对乐曲旋律进行适当的力度调整并优化节奏状态,由此便可使自身演奏于演员表演之间充分契合,带动整个戏曲表演实现内容上的和谐统一。

唢呐在戏曲中的运用方式大致可分为两个部分,一部分是演奏者单独吹奏的段落,也就是常说的华彩段落。在这些段落中唢呐演奏者通过各类演奏技巧可将角色的情绪外化到乐曲变化之中,这种表现手法在新编大型剧目中较为常见,实现充分吸引观众注意力的基础上增强戏曲的艺术感染力。另一部分是演奏者与演唱者之间默契配合完成的剧目段落,此时唢呐旋律配合演员唱腔以展现情绪变化过程,亦或是与剧情内容相呼应以呈现一个特殊场景的变换过程,由此让观众产生身临其境的真实感受。

以京剧剧目《小商河》为例,曲目编排上先用京剧唢呐曲牌《榜妆台》头段作为开场,营造出官兵上场的宏大场面,此时唢呐的激昂音色可直接带领观众进入戏曲情绪氛围之中。紧接着一段“点绛唇”用于点将,之后结合《榜妆台》后段,通过唢呐的吹奏将战前宏伟的气氛烘托得淋漓尽致。当剧目主演登场时,使用小海笛为演员伴奏唱腔,表现形式方面则利用昆腔的表现手法,配合打击乐的特殊处理方式与唢呐演奏相互呼应,使人物性格更为鲜明的同时为听众提供视觉及听觉上的同步体验。

除京剧之外,中国戏曲艺术当中还有许多代表性的戏曲种类同样强调唢呐在其中的演奏及表达效果,并且不同剧种有着对应的风格特点,对唢呐的演奏手法及乐曲编排方式也会产生对应的调整。以甘肃地方特色剧种陇剧为例,这类戏曲将高音D调唢呐作为演员唱腔中的一类重点伴奏乐器,演奏者可在每剧唱腔后缀入轻快的唢呐过门,为整体唱腔段落烘托气氛的基础上起到承上启下的作用,带动当前剧目实现结构层面的自然化过渡。对剧目表演以及形式呈现方式进行分析也可以明确,秦腔、黄梅戏、广东粤剧等剧种均强调唢呐在其中的伴奏及融合效果,其中唢呐自身高亢激昂的音色能够很好地与秦腔相融合,将剧中人物的情感及剧情表达展现得恰到好处;从黄梅戏的演出表达形式上来看,演奏者可通过调整唢呐演奏手法来衬托演员婉转悠扬的唱腔,起画龙点睛之妙用以增强音乐的层次感和表现力。

2.2 戏曲唢呐的声腔及其特效作用

从声腔表现形式以及表现效果上来看,唢呐独特的发声机制使其在戏曲音乐中展现出丰富多样的声腔效果。演奏者通过巧妙控制吹奏气息来调整声腔,使唢呐发出或高亢激昂、或婉转悠扬、或低沉哀怨的声音。具体演出方面,若戏曲中需要展现英雄气概或渲染慷慨氛围,唢呐演奏者会通过增加单次吹奏气息的方式推动唢呐发出洪亮、雄浑的声音,瞬间将观众带入到那豪迈壮阔的情境之中。而在表现柔情蜜意、哀伤惆怅的场景时,演奏者则会控制气息的流速和强度,使唢呐声变得轻柔婉转,仿佛在诉说着一段段动人的故事。唢呐声腔的灵活性还体现在它能够与不同剧种的风格完美融合,其中相对具有代表性的便是京剧之中,因其唱腔讲究韵味规范使得演奏者会利用调整唢呐声腔的方式配合京剧的节奏旋律,以一种大气、端庄的方式呈现从而与京剧的整体风格相得益彰。而在一些地方小戏中,唢呐声腔则会更加活泼俏皮,符合地方剧种表演风格的基础上达到“接地气”的演奏表现标准及演奏要求。

对各类戏曲经典剧目进行分析能够发现,唢呐在其中均有体现,例如京剧《穆桂英挂帅》中的“马鸣”音效就是由唢呐通过特殊的吹奏方式进行模拟,此时演奏者充分调用演奏技巧来使唢呐发出逼真的马嘶鸣声,此时台下观众仿佛真的置身于骏马奔腾的战场之上,在这一基础上增强剧情的紧张真实感。《坐宫》里的“娃娃哭声”也是唢呐特效的代表作,演奏者通过唢呐模拟清脆而又带着几分哀怨的声音,将剧中人物的无奈和悲伤表现得淋漓尽致。

3 唢呐对于戏曲音乐的影响

3.1 唢呐对于甬剧音乐伴奏的影响

在中国戏曲文化宝库当中,甬剧属于一类具有鲜明区域特色的戏曲类型,它以浙江宁波方言演唱,最初源于田间地头的质朴表演,经过前辈甬剧人不断向其剧种学习才逐步形成如今具有系统性的艺术形式。对甬剧的音乐伴奏形式进行分析可以明确,这类剧种强调中音唢呐在其中的应用效果,这是由于中音唢呐在音色层面有着相对平和圆润的特性,如同多面手一般在不同的吹奏力度下展现出截然不同的音色。演奏者巧妙地变换吹奏力度强弱并对音色进行细腻处理,能够更好地贴合曲牌内容以衬托角色情感,带动各类演奏技巧得以充分施展。

马灯调作属于广泛流传于宁波一带的民间乐曲,于甬剧曲牌中相对常用,编曲者往往会利用唢呐来衬托氛围,以独特的声音穿透喧嚣从而将欢快喜庆的氛围烘托得淋漓尽致。其中相对具有代表性的便是甬剧经典曲目《典妻》,唢呐在这一作品的演绎方面主要起到强化剧情与渲染气氛的作用,从戏曲结构上来看,剧情出现冲突或紧张氛围时唢呐以刚强有力的音色奏响,如同为戏曲内容注入强大的力量以增强音乐本身的震撼感及冲击力,使得观众仿佛身临其境并充分感知剧中人物所经受的情感变化,进一步加深了观众对剧情的理解共鸣。

3.2 唢呐对于京剧音乐伴奏的影响

在京剧的艺术世界当中,常将高音唢呐与中音唢呐作为伴奏乐器,其中高音唢呐主要被用于特殊的京剧唱腔段落中烘托情绪,部分情况下也会被用于伴奏的过门音乐当中,而中音唢呐则更多地出现在京剧武场戏的音乐伴奏中。起初京剧音乐传统的伴奏乐器以京胡为主,后期随京剧曲目越发趋于多样化,此时若仅靠京胡伴奏则会让曲目整体音色显得单调,难以完全演绎出京剧唱腔中那股高昂激昂的感觉,由此相关京剧艺人将唢呐融合到京剧的音乐伴奏当中。

而经由唢呐伴奏的二黄腔调可凸显出色音色的粗犷以及唱腔气势的恢宏,其中相对具有代表性的便是在《龙虎斗》《青石山》剧目之中,演奏者利用唢呐配合二黄腔调,使得唱段部分听起来掷地有声、淳朴激昂。并且在戏曲演奏之中唢呐独特的表现形式及演奏风格可进一步凸显京剧的厚重感,并在这一基础上去提升戏曲音乐的综合表现力。在京剧剧目中,唢呐曲牌最常见的应用场景是吹台。由于京剧剧目开演之前并不会设置专门的开幕曲,多是直接进入正戏来演绎剧情。由此在进入正戏之前,就需要通过吹台这种形式来吸引观众的注意力。此时唢呐便是演奏之中最主要的吹奏乐器类型,实际应用当中可以与其他打击乐器共同营造出热闹的氛围并为后续正戏做好铺垫。并且将唢呐这类吹奏乐器融入京剧演出当中还可进一步烘托出当前表演场面的热烈氛围,让观众还未进入正戏,就已经被那热闹的气氛所感染,配合乐曲设计带动剧情稳步发展。其中相对具有代表性的便是《杨门女将》中有一段白龙马嘶鸣的场景,该场景在剧目之中起到承上启下的关键作用,此时白马嘶鸣之声便是利用唢呐配以特殊吹奏手法而发出的,当唢呐声响起仿若骏马长鸣,让观众身临其境从

而更加投入到剧情当中。

3.3 唢呐对于昆曲音乐伴奏的影响

昆曲以其唱腔的细腻婉转、绵长优雅闻名于世,这种风格犹如江南水乡的潺潺流水,轻柔舒缓且韵味悠长。而唢呐的音色却与其截然不同,由此部分昆曲艺术家将唢呐融合到昆曲的武场戏当中,以此来营造紧张刺激的氛围。唢呐那宏大的气势和响亮的音色,恰好能够为武斗场景增添更多的编曲细节,使得原本的紧张的武打情节变得更为扣人心弦。以某剧目中类似角色与猛兽缠斗、猛兽发出阵阵嘶吼的场景为例,用唢呐音色来模仿这种嘶吼,能够达到非常出色的演奏效果,具体演奏方面唢呐可模拟猛兽的各项状态,让观众仿佛身临其境来凸显那种紧张氛围感。从宏观的角度上来看,唢呐在昆曲音乐伴奏中的运用也反映了中国传统戏曲艺术在发展过程中的融合创新,尽管昆曲有着自己独特的风格传统,但它并不排斥加入其他元素,使得唢呐融入昆曲当中为昆曲带来更多活力及可能,使得这一古老艺术形式在保持自身特色的同时,不断适应时代的发展需求。

4 结语

综上所述,从唢呐的整体发展效果上来看,各类戏曲均会受到戏曲音乐的影响而呈现出不同编曲结构,使得戏曲音乐为唢呐音乐提供演奏素材的基础上,对唢呐自身演奏技巧及乐曲风格之间带来更为深远的影响。

参考文献

- [1] 蒋宇威. 中国戏曲音乐与其他民族民间音乐的关系[J]. 民族音乐, 2024(04): 15-17.
- [2] 谢纪桐. 探析戏曲音乐元素唢呐独奏作品[D]. 中国戏曲学院, 2024.
- [3] 张智军. 中国当代音乐创作中“戏曲音乐元素”的腔化修辞[J]. 中国音乐, 2024(02): 182-191.
- [4] 王艺睿. 费县崔派唢呐: 曲牌文化发展现状[J]. 文化产业, 2023(33): 34-36.
- [5] 戴甜. 湘西苗族唢呐的曲牌分类、用乐场景与演艺生存[J]. 艺术研究, 2023(05): 36-39.
- [6] 王欢. 京剧传统唢呐曲牌的再创作探索——由自由体戏曲《秀才与刽子手》的曲牌创作引发的思考[J]. 戏曲艺术, 2023, 44(03): 127-133.
- [7] 杨程怡. 京剧唢呐曲牌传承研究[D]. 中国戏曲学院, 2023.