

河北地方戏曲音乐伴奏的多元化探索与实践

宁丽瑾
衡水学院

DOI: 10.12238/jief.v6i11.11149

[摘要] 河北作为地方戏曲的发祥地之一，为戏曲发展作出了杰出的贡献，而戏曲的音乐伴奏是戏曲在舞台上完美呈现的重要一环，经过演奏者不懈地探索研究，在传统伴奏乐器的基础上进行了多元化探索。但在现今多样市场文化的的需求下，需要扩充新的演奏方式来更好地传播戏曲文化。随着现今音乐演奏方式的不断发展，能否利用新技术在发扬戏曲伴奏的同时，探索多元化的音乐演绎方式来收获更多年轻人的喜爱？本文将从利用科技融入现代化的音乐元素、人才培养以及结合舞台表演等方面进行研究，旨在探寻当下文化环境中，依靠戏曲音乐伴奏的多元化发展来推动河北地方戏曲复兴发展的新途径。

[关键词] 河北戏曲；音乐伴奏；多元化；探索创新

Diversified exploration and practice of Hebei local opera music accompaniment

Ning Lijin

Hengshui College

[Abstract] As one of the birthplaces of local opera, Hebei has made outstanding contributions to the development of opera, and the musical accompaniment of opera is an important part of the perfect presentation of opera on the stage. After the unremitting exploration and research of the players, it has made diversified exploration on the basis of traditional accompaniment instruments. However, under the demand of diverse market culture, it is necessary to expand new performance methods to better spread opera culture. With the continuous development of music performance methods, can we use new technology to explore diversified ways of music performance to gain more young people's love while promoting opera accompaniment? This paper will study from the aspects of integrating science and technology into modern music elements, talent training and combining stage performance, aiming to explore the diversified development of opera music accompaniment to promote the revival and development of Hebei local opera in the current cultural environment.

[Key words] Hebei opera; music accompaniment; diversification; exploration and innovation

河北省作为地方戏曲大省、地方戏曲艺术的发源地，是戏曲非物质文化遗产大省。2017年，全国戏曲普查确定全国戏曲剧种共348个，其中河北省现存36个曲种，数量位居全国第二位。河北戏曲历史悠久、传统深厚，是名副其实的“北方戏窝子”。燕赵文化始终兼容并包，对外来文化并不排斥，加上燕赵大地自古多战事，老百姓心中的情绪需要排遣，本土的文艺活动和外来的曲艺相结合，在河北就形成了种类繁多又各有特色的地方剧种。河北戏曲剧种比较有代表性的有：河北梆子、

评剧、丝弦、老调、哈哈腔、四股弦等。其中，器乐伴奏是烘托戏曲气氛的重要手段，它是戏曲表演的灵魂，对整个表演的剧情推进和人物塑造有着深远意义。音乐伴奏是各类型戏曲的标志性内容，同样也被称为“戏曲之魂”。从当前的继承与发展现状来看，传统戏曲在发展和创新方面面临着较为严峻的挑战，而一种戏曲形式能否被新时代的受众所接纳，最重要的因素之一就是其音乐能否顺应时代的发展。因此器乐伴奏的多元化发展就显得尤为重要。

一、探索戏曲音乐伴奏多元化的意义

传统的戏曲乐器主要以打击乐和管弦乐为主(如竹笛、二胡、琵琶等),通过这些乐器的演奏,能比较清晰地表达人物的情感和戏剧的氛围。多元化的音乐伴奏形式则是在此基础上,加入现代音乐元素(如电子音乐、西洋乐器等),使得音乐的表现力更加丰富多样。例如将京剧等“现代戏”与管弦乐队、民族乐队相结合,演奏出的伴奏古朴典雅,通过声音能推动剧情的发展,在塑造人物形象以及阐明主体情绪上有很大的优势。同时,西洋乐器如小提琴、大提琴的融入,则可以为戏曲增添一份深情和细腻,更好地刻画人物的内心世界。

传统的戏曲表演中,伴奏往往遵循着固定的模式和套路,没有创新的空间。探索多元化的伴奏模式能打破这种局限,为戏曲音乐的创作提供了更广阔的空间。在全球“世界村”的新形势推动下,不同的文化间交流日益频繁,戏曲音乐伴奏的多元化发展为中外文化的交流提供了全新的平台。作曲家根据剧情的需要和人物性格特点,在戏曲音乐中融入西方的乐器和音乐元素,创作出具有独特风格和艺术魅力的戏曲伴奏,这样不仅可以展现中国传统文化的独特魅力,还可以促进与现代文化的相互理解和融合。全新的演绎模式还能够获得更多的年轻观众喜爱,吸引更多的优秀音乐人进入到传统戏曲文化的演奏制作中,使传统戏曲在现代社会中焕发出新的生机和活力。

二、河北地方戏曲音乐伴奏多元化发展的现状分析

(一) 河北地方戏曲音乐伴奏的现状

河北地方戏曲音乐伴奏作为戏曲文化的重要组成部分,承载着深厚的历史底蕴及艺术价值,其传统的音乐伴奏形式多种多样,例如河北梆子以高昂的唱腔和独特的伴奏板式变化闻名,评剧伴奏则是注重旋律的流畅和情感的细腻表达,这都反映了河北戏曲文化的多样性。虽然近年政府加大了对传统文化的扶持力度,但是政策支持并不能完全解决市场需求不足的问题。在现代娱乐方式的冲击下,戏曲观众的群体逐渐萎缩,尤其是年轻一代对戏曲的兴趣不高。这使得地方戏曲团体的生存面临困境,愿意从事戏曲音乐伴奏的专业人才却越来越少,更因为学习演奏乐器的周期长、难度大,且经济回报相对较低。许多年轻人更倾向于选择流行音乐或其他更为时尚的音乐形式,导致演奏传统乐器的人才断层严重,进而影响到音乐伴奏的发展和传承。

(二) 多元化演奏方式在戏曲伴奏中的应用

观众的审美需求日益多样化,随着一代代戏曲人的创新,音乐伴奏的多元化发展不仅满足了不同观众群体的需求也成为了推动戏曲发展的新助力。在传统的伴奏乐器(民族乐器如板胡、笛子等)基础上,逐步融入西洋乐器(大提琴等),为

传统戏曲注入了新的活力。同时河北地方戏曲在音乐风格上也与现代流行音乐、电子音乐等融合,使得戏曲音乐更加丰富多彩。一些戏曲团体在改编传统剧目时,加入了流行音乐的元素,使作品更符合现代观众的审美需求。为了与现代大众传媒对抗,河北地方戏曲在表演中引入了魔术、杂技等特色表演手段,以及武术、舞蹈等元素,增强剧目的观赏性和吸引力。例如,大型舞台魔幻剧《黄粱梦》就通过引入魔术、杂技等技艺,提高了剧目的观赏性。

乐器种类、音乐和风格的多元化发展推动着河北地方戏曲伴奏形式的创新,现场乐器演奏的同时加入提前录制好的配音,能在保留现场演奏带来的感染力基础上通过录音技术丰富音乐层次,在配合上演出现场用多媒体投屏将文案投入大屏幕,让现场观众沉浸式地欣赏戏曲音乐所带来的魅力。

(三) 音乐伴奏的多元化发展面临的挑战

当前,河北地方戏曲音乐伴奏的多元化发展存在着一些不足和挑战,主要表现为以下几点:其一,全新的伴奏模式有待完善,如数字模拟乐队,已经开始探索和应用,但在创作配器、演奏和音响还原与扩声等方面还需要加强协调配合,以达到更好的艺术效果,无论是传统戏还是现代戏,都需要在音色、腔调、乐器编配上体现不同。其二,音乐伴奏人员的素质也参差不齐。随着戏曲艺术的衰落,一些专业的戏曲音乐伴奏人员纷纷转行,导致现有演奏人员的水平无法得到保证。在一些基层戏曲团体中,甚至出现了由非专业人员临时担任伴奏的情况。这不仅影响了戏曲音乐伴奏的质量,也影响了整个戏曲表演的效果。最后,伴奏模式的多元化发展,在艺术效果上是否能够满足观众的审美和演员的实际需求,还需要不断地探索和完善的。

三、优化河北地方戏曲音乐伴奏多元化发展的实施策略

(一) 传统乐器与现代乐器的相互协同

在保留传统伴奏音色的基础上,融入现代的音乐元素。例如,河北梆子作为河北和中国北方地区的重要戏曲剧种之一,它的音乐伴奏在不断的传承与发展中,成为传统乐器与现代乐器成功融合的典范。河北梆子传统的伴奏乐器是板胡、笛子、笙,这三件乐器被誉为河北梆子的灵魂。在近代,河北梆子乐队除了传统的三大件乐器外,还引入了二胡、琵琶、中胡等拉弦乐器,大提琴、低音提琴等西洋乐器。大提琴和低音提琴的加入,使得乐队在低音部分的演奏更加浑厚有力,增强了音乐的感染力。有了这些现代乐器的加入,不光增强了乐队音乐伴奏的音量,提升了音响效果,还丰富了音乐的层次和表现力。在演奏传统剧目时,以传统乐器为主,现代乐器为辅,让音乐

更加贴近传统的风格;而在新编剧目中,可以充分发挥现代乐器的优势,使音乐更加富有时代感。

(二) 强化全新伴奏模式与河北地方戏曲音乐伴奏的融合
作为全新伴奏模式的代表,数字模拟乐队融合了现代音乐元素,通过音乐的表达以及现代音效设备的运用,提升了舞台效果,增强了视听的冲击力。但数字模拟乐队无法完全模拟传统乐器的音色,导致戏曲的传统韵味不够协调,音色的设计是一个不断尝试和调整的过程,通过日常不断学习经典音色设计案例,完善使用音色的仿真度,从而提升音乐伴奏的整体质量,增强与戏曲的融合度。

例如保定艺术剧院老调剧团乐队,它就是通过实践组建的全新数字模拟乐队,也是运用现代化技术还原保定老调的音色典范,利用现代科技手段,对保定老调的伴奏音乐进行数字化处理和模拟,让保定老调这一传统戏曲音乐能够在现代舞台上以全新的形式呈现。保定老调乐队由电子乐器、计算机软件 and 专业的音乐制作人员组成,能够在模拟传统乐器的音色和演奏效果的同时,对音色和音乐进行创新编排,对保定老调的演出提供更加丰富多样的音乐支持。他们为保定老调传统剧目《潘杨讼》提供的精彩伴奏,通过央视网等媒体平台的传播,让观众可以在家中就欣赏到保定老调这一宝贵的文化遗产。

(三) 营造良好的文化生态

只有营造良好的文化生态,有效地推动河北地方戏曲音乐伴奏的多元化发展,地方政府也应该出台相应政策,吸引更多的年轻人能够了解加入到河北地方戏曲艺术中来。同时作为地方戏曲后备人才的重要阵地,实现戏曲院校开展“校团合作”模式是提高戏曲人才培养质量的有力保障。这样既解决了戏曲人才的流失,又解决了部分从业人员水平较差的问题。

例如,河北省大城县近年来持续开展“戏曲进校园”文化活动。学生们通过欣赏戏曲音乐、课堂观摩地方戏剧目演出、演员现场指导教学的形式,近距离感受到了戏曲音乐的魅力。为了向学生展示河北梆子的美妙旋律,戏曲老师们拿出“板胡”等传统乐器当场弹奏。学生们在听戏、赏戏、演戏的过程中,激发出对优秀传统文化艺术的热情。“戏曲进校园”活动,不单单推广普及了戏曲文化,提升了学生们的传统文化意识和审美素养,更是推动了中华戏曲文化的传承发展。

(四) 紧贴观众的审美与演员密切协同

优秀的戏曲作品需要观众的参与和反馈,戏曲音乐伴奏作为其中重要的一环,为了保持戏曲艺术的生命力,需要演奏者通过不断的创新和发展,迎合现在观众的审美需求。观众对河北地方戏曲的审美需求往往受到地域文化、教育背景、年龄和

个人喜好的影响。他们既希望戏曲伴奏能够保留传统文化的韵味,同时也能融入新时代的音乐氛围。观众希望伴奏音乐能够紧密贴合剧情的发展,营造出身临其境的戏剧氛围。这就要求音乐伴奏在演奏的过程中配合演员的表演,对他们提供精准的音乐支持,帮助他们更好地表达角色情感和剧情发展。演员与演奏者之间的默契配合是戏曲表演成功的关键。最关键的是我们要注意应该循序渐进的探索新的伴奏模式,防止出现为了发展创新而牺牲艺术效果的问题。

四、结束语

河北地方戏曲是河北社会历史、文化环境两大要素相互交融的艺术硕果,它凝聚着当地丰富的文化内涵,形成了独有的戏曲种类,河北地方戏曲在过去的岁月中能凭借出众的观赏性与独树一帜的演出风格,在河北民众的文化生活中占据了重要席位。在信息网络高速发达的今天,我们应紧跟时代步伐,在戏曲伴奏演绎方面,将传统戏曲音乐进行多元化的融合创新,打造出既有传统韵味又符合现代观众口味的新型音乐伴奏,吸引更多的人来欣赏河北地方戏曲,推动戏曲文化、戏曲音乐的继承和创新,增加更多的戏曲音乐人才,让戏曲文化流传下去。作为新时代的广大戏曲工作者,我们要同心协力,深刻认识到民族器乐在戏曲表演中发挥的独特作用,把握各类器乐的发展特点,从而在实践探索中找到传统戏曲器乐传承与创新的平衡之道,在重视多元化发展的基础上创新民族器乐及其演奏方式,为延续我国历史悠久的戏曲艺术奉献出自己的力量。

[参考文献]

[1]李书.浅论戏曲乐队的伴奏意识与要求[M]//陈彦.戏剧研究文选.西安:陕西人民出版社,2008:273.

[2]李文华.河北地方戏文化资源产业化发展策略研究[J].河北工程大学学报,2012(4).

[3]姜景洪.戏曲音乐伴奏新模式探索——数字音乐技术在戏曲音乐中的应用 2012(5).

[4]卢佳奇.河北邯郸传统地方戏——平调落子初探[J].音乐时空,2014(10).

[5]牟亚芬.关于戏曲乐队中合成器的应用研究[J].戏剧之家,2022,(28):44-46.

作者简介:宁丽瑾(1983-),女,大学本科,衡水学院讲师

基金项目:本文系衡水学院2024年河北省非物质文化遗产研究专项课题《河北地方戏曲器乐伴奏的多元化发展策略研究》的研究成果(课题编号:2024FYX08)