

Discussion on the Charm of Hu Playing, the Master of Tin Opera

Xin Liu

Jiangsu Academy of Drama, Nanjing, Jiangsu, 210002, China

Abstract

The purpose of this paper is to deeply explore the charm of the main hu performance of Xi opera, and to provide theoretical support for the protection and inheritance of Xiju music by analyzing the factors affecting its charm and the improvement skills. Among them, the selection of music tunes and the reasonable arrangement of music structure has important influence on playing effect, the player skill level and performance ability, and the real expression of music appeal played an important role, in addition, the cultural background and social environment is an important background form. Based on this, the paper of improving the charm of the master of Xiju, in order to provide a theoretical basis for further research on the charm of the master of Xiju, and make contributions to the protection and inheritance of Xiju music.

Keywords

Xi Opera; Xi Opera main Hu research; flavor analysis

浅谈锡剧主胡演奏中的韵味

刘欣

江苏省戏剧学院, 中国·江苏南京 210002

摘要

论文旨在深入探讨锡剧主胡演奏中的韵味, 并通过分析影响其韵味的因素以及提升技巧, 为保护和传承锡剧音乐提供理论支持。其中, 演奏曲调的选取和音乐结构的合理安排对于演奏效果具有重要影响, 演奏者的技巧水平和表现能力, 以及舞台表演中情感的真实表达对音乐的感染力起到了重要作用, 此外, 文化背景和社会环境是锡剧主胡演奏韵味形成的重要背景条件。基于此, 提出了提升锡剧主胡演奏韵味的技巧, 以期能够为进一步研究锡剧主胡演奏韵味提供理论依据, 并为保护和传承锡剧音乐做出贡献。

关键词

锡剧; 锡剧主胡研究; 韵味分析

1 引言

锡剧主胡演奏作为中国传统音乐艺术的一个重要分支, 在其特有的音乐形式和演奏技巧中蕴含着丰富的韵味。韵味作为艺术表演的核心要素之一, 是根植于文化背景和艺术传统中的独特情感体现。因此, 对于锡剧主胡演奏中的韵味进行研究, 既有助于深入理解锡剧音乐的内涵与特点, 也能为锡剧艺术的传承与发展提供指导和借鉴。中国音乐史上, 锡剧作为一种古老而富有地方特色的戏曲剧种, 承载了丰富的文化内涵和民族情感。锡剧的历史和发展经过了数百年的演变, 形成了独特的艺术风格和演奏表达方式。在锡剧演奏中, 主胡作为最重要的乐器之一, 在音乐的承载和情感表达上起到了关键作用。因此, 研究锡剧主胡演奏中的韵味, 对

于深入了解锡剧音乐的特色和内涵, 探究其独特之处具有重要意义。

2 锡剧主胡演奏的概述

2.1 锡剧的历史发展及锡剧音乐

锡剧是中国传统戏曲艺术的一种重要形式, 具有悠久的历史发展和丰富的文化内涵。其发源于中国江苏省苏州市, 起源可追溯到明代, 经过多个世纪的演进和发展, 逐渐形成了独特的戏曲风格和音乐体系。锡剧的历史发展可以追溯到明代万历年间(1573—1620年), 当时在苏州地区的盐商和茶商们开始组织曲艺团体, 演出逐渐形成了一种独特的戏曲形式。随着时间的推移, 锡剧的表演技巧和艺术风格得到了不断的扩展和改进。在清代, 锡剧开始进入了一个蓬勃发展的时期, 并成为苏州地区最具代表性的地方戏剧形式之一。

锡剧音乐作为锡剧表演的重要组成部分, 具有独特的

【作者简介】刘欣(1986—), 男, 中国江苏南京人, 本科, 从事戏曲中国民族乐器演奏研究。

音乐风格和表现手法。乐器是锡剧音乐的基础，常用的乐器有梆子、板、鼓、箫、笛等。其中梆子是锡剧的主要乐器之一，用于演奏引子、伴奏和衬托角色情感。音调清亮，节奏鲜明，能够增强戏剧效果和表现力。唱腔是锡剧表演中非常重要的一部分，传承有苏州腔和平江腔两大流派。苏州腔以其柔媚、清丽、细腻的表演风格而闻名，注重情感的塑造和表现。平江腔则以其豪放、大气、激越的艺术特点而著称，强调角色的威严和气势。伴奏是指乐器和唱腔的结合，使音乐更加活跃和丰富。伴奏乐器会根据剧情的需要和角色的情感变化而有所调整，使整个表演更加生动有力。节奏在锡剧音乐中扮演着重要的角色，通过不同的节奏变化可以表达角色的情感起伏和戏剧的节奏感。在锡剧表演中的节奏变化也能够帮助演员更好地把握角色的情绪和动作。旋律是锡剧音乐的灵魂，不同的旋律反映了不同的情感和剧情。锡剧的旋律通常采用典雅细腻的风格，旋律线条流畅、曲调跳跃多变，具有较强的动听性和审美价值。

2.2 锡剧主胡演奏的特点和地位

锡剧中的主胡是一种传统乐器，是锡剧音乐中至关重要的一部分。它是一种弦乐器，通常由蛇皮面板、木制琴腔和马尾弓构成。主胡在锡剧演奏中扮演着至关重要的角色，具有独特的音响特点和音乐表现力。主胡以其高亢、尖锐的音色和较高的音量，能够在演出中创造出醒目、引人注目的音响效果。这种音响特点使得主胡在演奏中能够突出角色的情感表达和戏剧冲突，进一步引发观众的共鸣和情感共鸣。演奏者可以通过主胡的音色变化、滑音、急促的音符等技巧手法来表现角色的情感和性格特征。主胡能够通过音乐的表现力帮助观众更好地理解 and 感受角色的情感变化，增强戏曲表演的感染力和艺术张力。在锡剧音乐团队中，主胡通常扮演着主音乐演奏的角色，既包括独奏，也包括指挥整个音乐团队演奏。主胡的演奏者通常担任音乐指导和领导地位，负责协调和统领其他乐器的演奏，确保整个演出的音乐效果和协调性，主胡的独特性和地位为锡剧音乐的发展和演出提供了重要的支撑和推动力量。

3 影响锡剧主胡演奏韵味的因素

3.1 演奏曲调和音乐结构

曲调选择是根据舞台上的情节和角色的气质来决定的，能够通过音乐的旋律和节奏来表现出特定的情绪和形象。在锡剧中，常见的曲调包括开场曲、引子、刀马曲、收场曲等。每个曲调都有其独特的情感倾向和音乐特点，演奏者需要准确把握曲调的特点，在演奏中突出角色的情感和戏剧冲突，以呈现出更丰富的音乐表达。音乐结构包括音乐段落、旋律句式、节奏变化等要素。在锡剧主胡演奏中，常见的音乐结构体现了锡剧独特的发展和表现风格。例如，以锡剧中常用的二拍、四拍、六拍为基础的节拍变化和韵律模式，能够为

锡剧音乐增添独特的节奏感和韵味。此外，锡剧中的音乐段落通常具有明确的情节转折和音乐展开，能够通过音乐的起承转合来塑造角色的情感变化和戏剧冲突，使演奏更加生动和具有张力。

3.2 演奏技巧和手法影响

演奏技巧涉及演奏者对乐器的掌握和运用，以及他们对音乐表达的独特处理和呈现。在锡剧主胡演奏中，常见的技巧包括滑音、颤音、颤弓、花腔等。这些技巧能够通过变化音的音色、音程、音量和音速等来表达角色情感、描绘环境场景和强化音乐结构，从而增强演奏的韵味和艺术效果。演奏手法涉及演奏者对乐器的演奏姿态、姿势和指法等方面的技巧运用。在锡剧演奏中，演奏者通常采用不同的手法来表达角色的情感和形象。举例而言，演奏者通过推弓、拉弓、搭弓、敲弓等手法来刻画角色形象的动作、情感和气氛。这些手法的合理运用能够产生丰富的音响效果和舞台表现力，从而为演奏增添独特的韵味和艺术张力。

3.3 表演风格和情感表达

表演风格涉及演奏者的艺术风格、个人特色和演绎方式。在锡剧主胡演奏中，不同的演奏者可能有各自独特的表演风格，如细腻、豪放、婉转等。这些风格的选择受到演奏者的个人修养、审美偏好以及对角色形象的理解和诠释的影响。通过表演风格的选择和塑造，演奏者能够为演奏赋予特定的情感和意境，从而增强演奏的韵味和艺术感染力。情感表达涉及演奏者对音乐情感的理解和表达方式。在锡剧主胡演奏中，演奏者通过音色、音程、音量和音速等方面的变化，以及演奏的技巧和手法，来表达角色的情感和内心世界。演奏者的情感投入、情绪变化和情绪传递能力对于演奏的韵味和艺术效果具有重要影响。通过情感表达的细腻和准确，演奏者能够打动观众的情感共鸣，使演奏具有更加深刻的艺术感染力和震撼力。

3.4 文化背景和社会环境

作为中国传统戏曲形式之一，锡剧承载了中国传统文化的精髓。在锡剧演奏中，主胡作为主要乐器之一，承载着丰富的文化内涵。锡剧音乐通常以传统的民间旋律为基础，融合了东方音乐美学的元素，如五声音阶、模式转换、五度音程的使用等。此外，锡剧主胡演奏中所体现的情感表达，如中国古典文学中的意境、情感和形象，也受到中国文化价值观和审美观念的影响。因此，锡剧主胡演奏韵味的形成离不开锡剧独特的文化背景。同时，社会环境涵盖了历史、政治、经济和社会风气等方面的因素。在不同的历史时期和社会背景下，锡剧主胡演奏具有不同的特点和风格。例如，在特定历史时期的政治氛围或社会变革时期，锡剧主胡演奏会受到社会压力、政治影响或时代精神的影响，表演风格和情感表达可能会有所调整。社会变迁也能催生新的艺术创作和演奏风格，进一步丰富了锡剧主胡的韵味。

4 提升锡剧主胡演奏韵味的技巧

4.1 锡剧文化的学习与掌握

锡剧主胡演奏者需要深入研究、学习锡剧音乐的特点、风格和表现形式。其中包括锡剧音乐的旋律、节奏、调式和声和曲式结构等，以及锡剧音乐中所蕴含的文化内涵和表演要求。通过对锡剧音乐的细致分析和理解，演奏者可以更好地理解和传达锡剧文化的精髓，从而提升演奏的韵味和表现力。同时，熟悉并掌握锡剧表演艺术的基本原则和规范。这包括舞台表演技巧、身体语言、角色塑造、舞台动作等方面。通过学习锡剧表演艺术的要素和技法，演奏者能够在演奏过程中更好地还原锡剧的表演特点和戏剧情感，使表演更为贴合锡剧文化的审美观和表演需求。此外，演奏者应该深入研究和了解锡剧中各种曲目和剧目的特点和表演要求。这包括对剧本的分析和角色的理解，以及对各种曲目的音乐结构、表演技巧和情感诠释等方面的研究。通过对锡剧曲目和剧目的学习，演奏者可以更好地把握演奏的重点和情感表达方式，从而提升演奏的韵味和艺术效果。通过学习和掌握锡剧文化，演奏者能够更好地理解和诠释锡剧主胡演奏的内涵和要求，提升演奏的韵味和表现力。锡剧文化的学习和掌握有助于演奏者深入融入锡剧艺术的世界，洞察其中的文化内涵，并通过演奏技巧和情感表达将其呈现给观众，从而达到更高的艺术境界和表演效果。通过学习前人的经验和教训，深入研究锡剧音乐的历史和发展，不断拓宽自己的艺术视野，才能在演奏中展现出更深层次的韵味和个人风格。

4.2 情感表达的深化与细腻

情感表达在锡剧主胡演奏中扮演着至关重要的角色，通过情感的准确和精细表达能够赋予演奏以丰富的感染力和艺术性。演奏者需通过学习和体验，透彻把握每个曲目的情感主题、情绪转折和内在情感推进的因素。深化情感表达需要演奏者进一步探索角色的心理状态和变化，以及曲目中所代表的文化背景和社会情境，从而将这些情感细腻地体现在演奏中。同时，情感表达的细腻需要演奏者具备准确的技巧和表现手法。主胡演奏技巧的精进是提升锡剧表演韵味的关键。这包括对主胡演奏技法的深入研究和实践，如弓法、指法、滑音、颤音等，以及掌握不同演奏技巧的运用时机和音乐表达效果。通过熟练掌握这些技巧，演奏者能够灵活地表达各种情感状态，如激昂、忧伤、慵懒等。表现手法的细腻也很重要，包括音符的延长与缩短、音符的连贯与分离、音符间的跌宕起伏等等。这些手法的巧妙运用可以突出情感的细微变化，增强演奏的感染力和表达力。此外，主胡演奏

韵味的提升离不开对音色的精细控制和变化。

4.3 与乐器或声部协同合作

首先，演奏者需要能够准确听到和感知其他乐器的演奏，包括鼓、板、唢呐等等。通过对其他乐器音色、音量和演奏风格的感知，演奏者能够更好地与其进行协调和配合，形成和谐的整体音乐效果。其次，在与其他乐器的合作中，演奏者需要能够准确而灵活地控制自己的演奏技巧，以与其他乐器形成统一的演奏效果。例如，在和弦的伴奏中，主胡演奏者需要准确地掌握音高、音程和强弱变化等技巧，与其他乐器协调演奏。此外，通过合适的音量和音色控制，演奏者能够在与其他乐器的合作中形成和谐而清晰的音乐纽带。进一步提升与其他乐器的协同合作还需要演奏者注重团队合作和交流。锡剧音乐演奏通常是一个协同合作的过程，需要演奏者与其他乐器的演奏者进行良好的团队合作。通过同其他乐器的演奏者进行密切的沟通、协商和排练，演奏者能够更好地理解和表达音乐的整体要求，找到合适的演奏角色和位置。

5 结语

综上所述，为提升锡剧主胡演奏韵味，演奏者需要进行锡剧文化的学习与掌握，包括对锡剧文化的深入了解和对传统曲目的学习与演练，情感表达的深化与细腻也是提升韵味的关键，需要培养情感的深度理解和细腻表达的技巧训练。此外，与其他乐器或声部的协同合作也是提升韵味的重要策略，需要通过协调与配合音乐元素，培养团队合作与交流的技巧。未来，可以深入探讨更多的影响因素，如艺术家个体差异、观众反馈与接受度等。此外，可以推动锡剧主胡演奏技艺的创新与发展，包括探索新的曲调和音乐结构，培养新的演奏技巧和表达手法。同时，还可以加强锡剧音乐文化的传承与保护工作，推广锡剧主胡演奏艺术，吸引更多年轻一代的参与研究。

参考文献

- [1] 刘欣.锡剧主胡在教学中的演奏技巧和职业素养[J].剧影月报,2019(5):69.
- [2] 浦锦勇.锡剧主胡的地位与作用研究[J].戏剧之家,2019(10):83.
- [3] 刘俊麒.主胡演奏与人物形象塑造的关系——以锡剧《江南雨》为例[J].剧影月报,2018(5):33-34.
- [4] 谭朋枝.浅谈锡剧主胡演奏心得[J].戏剧之家,2018(28):79.
- [5] 朱小川.锡剧主胡与二胡演奏的结合技巧[J].剧影月报,2018(4):58-59.