

目录结构

一、二胡演奏风格特色...

二、中国戏曲及其伴奏

三、二胡在戏曲伴奏中...

- (一) 配合故事情节，引起观众共鸣
- (二) 通过包腔演奏，达到人声和器乐的统一
- (三) 能帮助人物更好地表达情感

四、二胡伴奏的情感表...

- (一) 姿要正
- (二) 心要平
- (三) 气要稳
- (四) 音要准
- (五) 情要真

五、二胡在戏曲伴奏中...

- (一) 独特的二胡演奏技法
- (二) 戏曲风格二胡曲

六、小结

参考文献

艺术品鉴 2020,(35),32-33+35

二胡在戏曲伴奏中的作用与应用

姚慎行

江苏省苏州昆剧院

导出/参考文献 分享 打印

摘 要：二胡是我国最具代表性的传统乐器之一，经过上千年的发展，在我国今天的民族音乐中占有非常重要的地位。二胡的声音宛转悠扬、如泣如诉，与人声非常近似，在抒发人的内在情感方面有非常独特的效果，它也是我国传统戏曲演奏中非常重要的乐器之一。本文将重点分析和探讨二胡在戏曲伴奏中的作用及其运用，希望能够对二胡的发展和传承产生一定的推动作用。

关键词：二胡; 戏曲伴奏; 作用; 应用;

作者简介：姚慎行，生于1979年，女，本科，国家二级演奏员，研究方向：二胡演奏。;

二胡，也称之为“胡琴”，最早出现于我国唐代西北少数民族中，后逐渐在中原地区广为流传。迄今为止，二胡在我国的历史已逾千年，在这漫长的发展过程中，它在被持续传承的同时也不断被改进，逐渐形成了柔和细腻、极富表现力的音乐特征，成为中华民族最具代表性的传统线性乐器之一。二胡的音色近似人声，演奏起来如泣如诉，在柔美细腻中带有淡淡的忧伤，能够很好地表达人的内心情感，所以一直以来在我国戏曲伴奏中也发挥着不可或缺的作用。

一、二胡演奏风格特色与发展现状

二胡在我国民族音乐发展史上有非常重要的作用，作为一种民族拉弦乐器，有着非常广泛的使用。尤其在我国的而民族戏曲艺术中，我国绝大多数戏曲剧都离不开二胡伴奏，诸如京剧、豫剧、黄梅戏、评剧、越剧、沪剧、淮剧、琼剧、粤剧、潮剧、昆曲、秦腔等。

二胡的音色柔和优美、婉转细腻，而且具有很广的音域，一般是三个八度左右，且不同音域有不同音域的特色。二胡的低音区常常用来演奏悲怆、低回的曲调，让听众感到沉着有力、浑厚扎实；中音区则主要用来表现轻快明亮的曲调，听上去非常饱满华彩；高音区则以其极强的穿透力让人印象极深，尽管高音区演奏并不常见，但这却需要演奏者具有极高的演奏技巧^[1]。正是因为二胡具有鲜明的演奏特色，有很强的表现力，所以被认为是我国最具代表性的民族乐器之一，进而被广泛应用于各种戏曲艺术中，特别是戏曲中表现我国各种地方的特色旋律时，它更有着不可替代的作用。随着时代的发展，二胡演奏也不断与时俱进，创新发展，特别是与西方音乐相结合，达到博采众长的效果。但是，在传承和发展的过程中，一些二胡作品脱离了民族艺术分割，采取全盘西洋演奏法，反而失去了二胡的艺术性。而戏曲风格型的二胡曲，也被认为是最能够体现二胡魅力的曲目。所以，要传承和发扬我国传统音乐艺术，就必须积极探索二胡技巧在戏曲伴奏中的运用。

二、中国戏曲及其伴奏

戏曲是我国优秀的传统文化之一，我国流传至今的戏曲种类有三百多种。戏曲基于南北地域划分，北方剧种主要有京剧、评剧、河北梆子、豫剧、秦腔等；南方剧种主要有昆曲、黄梅戏、越剧、花鼓戏、黔剧等。戏曲艺术是一种集多种艺术形式于一体的综合性艺术表现形式，既有表演，又有歌唱，还有乐器演奏。其中，二胡就是戏曲演奏中非常重要的一种乐器。娴熟的二胡演奏与独特的戏曲风格之间相互促进，相得益彰，不可分割。

戏曲中的音乐与其他音乐有较大的不同，一方面其带有更深的民族情感，另一方面需要与戏曲表演相配合。我国的传统戏曲中，往往带有强烈的戏曲冲突，所以伴奏中既要有悠扬悦耳的旋律，也要有铿锵有力的节奏，这对于伴奏来说都是很大的挑战。伴奏是戏曲表演不可或缺的组成部分，无论是表演，还是演唱，伴奏的气氛烘托、情感表达作用都是不可替代的。不管是款款深情，还是郁郁寡欢，伴奏都可以帮助观众更深刻地感受到，进而为戏曲表演和演唱锦上添花。不同的戏曲种类，对于伴奏乐器和演奏技法有不同的要求，所以我们能够闻声辨剧种。这也更加突出地表明，伴奏对于戏曲所具有的决定性作用。一种戏曲剧种，或者一曲剧目，如果伴奏乐器更替，其表达的情感必然也会随之发生变化。

三、二胡在戏曲伴奏中的作用

(一) 配合故事情节，引起观众共鸣

在我国各类传统戏曲艺术中，二胡都承担着非常重要的地位，或者在大乐队声部中担任伴奏，或者在小乐队声部负责主奏，其作用都是不可或缺的。二胡的音色非常独特，与人声有天然的近似，所以用来表达悲伤感情，能够将悲凉的氛围演奏得淋漓尽致。所以，虽然二胡在演奏《月夜》的时候，能够表达出温暖恬淡、温馨舒适；在演奏《战马奔腾》的时候，能够表达出奔放激励、阳刚奋进。但是，二胡天生的忧郁、内敛的音质决定了其在表达情感方面的无可替代性。戏曲就是一种将表演、演唱结合演奏，同时以故事为线索来表现人物情感的艺术形式，所以与二胡有着天然的联系。在戏曲表演中，配合相应的故事情节，一段二胡独奏或领奏，用如泣如诉、凄婉悠扬的曲

调，在人物出场或故事关键情节，能够将人物的内心独白或情感倾诉，向观众传达得淋漓尽致，进而引发观众的共鸣和交融。

（二）通过包腔演奏，达到人声和器乐的统一

所谓包腔演奏，就是演奏出与戏曲表演者的唱腔相同的旋律，从而更好体现出二胡“如同人声”的效果，让表演更具艺术感染力。这是一种非常独特的演奏方式，对于伴奏者与演唱者之间的演奏技巧和默契程度都有很高的要求。首先，演奏者务必要对演唱者的行腔规律、吐字发音非常熟悉，同时要充分了解演唱者的演唱特点，并结合自身的理解再实施演奏，这样才能够与演唱者一起实现最佳的效果，让演唱达到字正腔圆、唱段优美的效果。其次，在演奏过程中，演奏者还要根据演唱者的吐字、行腔、情感等使用不同的演奏技巧，比如滑音、重音以及装饰音等，这样才能够更好地让人声与器乐高度统一，让唱腔韵味更加浓厚^[2]。另外，演奏者不仅要对上述常用演奏技巧非常娴熟，而且还要具备丰富的语音、四声等知识，从而在长期演奏中逐渐掌握戏曲“神韵”。正是因为包腔演奏对演奏者有很高的要求，所以才能够呈现出戏曲独特韵味，让演唱者的腔调与演奏者的乐曲完美融合、和谐统一，为观众带来沉醉其中的视听感受。

（三）能帮助人物更好地表达情感

从本质上来说，戏曲艺术就是一种表达情感的艺术形式，是通过特定的人物形象和故事情节来反映生活，是对实际生活的加工和再创作，最终为了表达某种思想和情感。所以可以说戏曲表演就是情感表达的过程。二胡作为戏曲伴奏中最重要的伴奏乐器之一，在表达情感方面有非常重要的作用，这也是二胡最大的优势所在。所以，二胡演奏者的演奏，就是将“情”与“音”有效结合，从而形成一种带有情感的音乐，配合戏曲表演者的表演和延长，为观众传达相应的情感。不管是悲伤、愤懑，还是激昂、亢奋，二胡都能够很好地呈现出来，特别是在营造忧郁、悲凉等氛围时，它更能够直击人心。比如，昆曲《游园》中，演奏者要充分结合主角的情绪变化，平稳运弓，将主角大家闺秀的端庄典雅表现得淋漓尽致，这样的一段演奏，既让戏曲更加动人心弦，也让二胡伴奏的魅力得到了更显著的体现。

四、二胡伴奏的情感表达方式

二胡演奏在戏曲伴奏中有着不可或缺的作用，是表现和强化戏曲情绪的重要手段。对于演奏者来说，要想获得更好的伴奏效果，更加有效地做好情感表达，不仅仅需要让手上的技巧更加熟练，还需要从姿、心、气、准、情等几个关键点着手^[3]，才能有更好的演出效果。

（一）姿要正

这里所说的“姿”，主要指的是二胡演奏时演奏者的姿势与姿态。良好的演奏姿势和姿态，是优秀演奏的基础。演奏者务必要保持端正的坐姿，昂首挺胸，身体正直，头部端正，全神贯注。

（二）心要平

二胡演奏，节奏中有张有弛，有松有紧，演奏者只有将节奏牢牢控制好，才能表现出好的演奏效果，即使人听起来轻松舒缓，却能够紧扣观众心弦。而有效控制演奏节奏，需要演奏者保持良好的心态，既不能过于紧张，也不可过于随意，只有在平和的心态下，才能够随心所欲的运用弦、弓，表现出应有的曲调节奏和情感。

（三）气要稳

这是要求二胡演奏者在演奏的过程中必须要保持稳定的气息，只有如此才能够对节奏具有良好的掌控感。良好的节奏感，就是要根据戏曲的实际演出状况，完美的演绎乐曲，伴随着情节、表演、情感，保持恰当的快慢和音调，这样才能够让音乐动人，才能为让演奏为戏曲增色。

（四）音要准

只有对音准有很强的掌控，才能够充分发挥二胡的情感魅力。所以演奏者必须要保证演奏音准。二胡演奏的音准有其自身特点，全音要大，半音要小，这样才会让整个曲调充满生机。此外，演奏者还需要有效控制柔音和按音，这样才能够表现出婉转悠扬的曲调，让人感到优美而无落差。

（五）情要真

只有技巧而没有情感的演奏，是无法打动人心的，所以二胡演奏者必须要包含感情实施演奏，做到“情”“音”结合，才能让旋律更加动人，让曲调具有激情，让听众感同身受。二胡作为戏曲伴奏中的重点乐曲之一，本身就是抒发情感的关键。二胡演奏者的情感，是伴奏情感中的重要组成部分，这对于演奏者来说也有很高的要求。只有具备深厚的演奏功底和丰富的演奏经验，才能够做到情曲交融。

五、二胡在戏曲伴奏中的应用

（一）独特的二胡演奏技法

二胡技法应用于戏曲中，必须要符合剧中相应的戏曲风格，只有如此，才能够既呈现出戏曲与二胡的独立性，有能够将二者完美融合在一起，使戏曲唱腔得到有效烘托。也就是说，二胡技法与戏曲剧中的演奏风格之间必须保持一致。所以，南方剧种有其独特的二胡伴奏技法，北方剧种同样如此。

所以，戏曲中需要二胡参与伴奏，必须要保证二胡演奏技法与该戏曲风格和艺术特点的匹配性，这样才能有助于戏曲对情感的抒发和情节的展现，让戏曲唱腔更具审美气息。同样，二胡戏曲伴奏技巧也与普通二胡演奏技巧有不同之处，必须要结合戏曲的表演来运用。所以，戏曲的二胡伴奏必须要结合戏曲风格来使用技法。之所以二胡能够在我国绝大多数戏曲的伴奏中占据重要位置，关键就在于其多变的演奏技法^[4]。凭借其近似人声的音色，二胡演奏能够向听众表达丰富多变的情感，在各种各具特色的剧种中都有鲜明表现。在相互配合的左右手法运用中，将各种不同风格的剧种的风格展示得淋漓尽致。

（二）戏曲风格二胡曲

在各种二胡曲中，最能表现出二胡在戏曲伴奏中的独特应用的就是戏曲风格二胡曲。这类二胡曲就是专门服务于戏曲的，其典型特色汇集了各种民间歌曲元素，带有非常浓厚的地方特色。基于不同的诞生地，南北方戏曲风格二胡曲有较大的差异，这与南北戏曲风格不同是相得益彰的。

在人们的固有印象中，二胡是一种苍凉、悠扬的曲调，让人总会感受到一种沧桑感，表现的是一种忧郁美。然而在戏曲中，二胡可以表达的情感是多种多样的，并且无论是哪一种情感，二胡曲都能够直击人心，扣人心弦，便显出强烈的冲击感。也正是这种冲击感，可以与戏曲本身所固有的冲突融为一体，让观众如痴如醉。二胡在演奏过程中，运用揉弦、滑音等左手技巧，能够对旋律有效掌控，使其波动起伏、具有动态；同时运用持弓、运弓等右手激发，能够对曲调急缓、力度张弛有良好的控制；再结合情节性戏曲风格特征，戏曲风格二胡曲表现出一套与戏曲相得益彰的独特演奏技法。一般来说，北方戏曲更加偏重于高亢遒劲、音韵铿锵，所以在演奏过程中通过滑音表现出方言个性；南方戏曲则

更加温婉柔情，细腻动人，所以二胡演奏要尽可能地表现出细致入微的南方情调^[4]。对于演奏者来说，必须要遵守戏曲伴奏规律，同时结合戏曲音乐的旋律特征和结构，恰到好处地运用各种演奏技巧。而二胡与戏曲的完美融合，也就形成了一套系统化的二胡戏曲风格体系。

六、小结

综上所述，二胡是我国最具代表性的传统乐器之一，其声音婉转悠扬、如泣如诉，与人声非常近似，在抒发人的内在情感方面有非常独特的效果，成为我国传统戏曲演奏中非常重要的乐器之一。二胡对于戏曲来说，既能够配合故事情节，引起观众共鸣，又可以通过包腔演奏，达到人声和器乐的统一，还能帮助人物更好地表达情感，所以对于戏曲的完美呈现是不可或缺的。要使二胡伴奏在戏曲中的运用更加理想，演奏者除了要掌握娴熟的演奏技巧，具备丰富的演奏经验外，还需要做好姿、心、气、准、情等关键点，同时助于二胡曲与戏曲风格的匹配性，这样才能让二者融为一体，给观众以美的享受。

参考文献

[[1]] 徐仲珊.论二胡演奏员在戏曲伴奏中的情感与技巧[J].大众文艺,2012(17):147.
[[2]] 付辉林.刍议二胡在戏曲伴奏里的作用[J].音乐时空,2015(18):38.
[[3]] 李二伟.试析二胡在戏曲伴奏中的情感魅力[J].戏剧之家,2017(02):80.
[[4]] 严园.二胡技巧在戏曲伴奏中的运用[J].艺术评鉴,2018(20):69-70.
[[5]] 金丽雯.试析二胡技巧在戏曲伴奏中的运用[J].戏剧之家,2016(14):72+78.

关于我们

公司简介
CNKI工程
产品与服务

服务中心

使用指南
常见问题
CAJviewer下载

产品试用
建议反馈
联系我们

合作伙伴

中国・アジア研究論文データ
ベースカート文字サイズ
中国社会科学出版社

中国人民大学出版社
五洲传播出版社
暨南大学出版社

全球代理商

代理商信息
代理商权益
成为代理商

Youtube

Facebook

Twitter

微信

© 1998-2021 中国知网 (CNKI)

建议采用IE 10.0以上版本，1024*768分辨率浏览本页

