

论板鼓在京剧中的运用

□文/赵旗

摘要:板鼓是打击乐器中的一种,是各种锣鼓点子的领奏乐器,在戏曲舞台上占有主导地位。板鼓作为乐器分为两件,一件是板,一件是鼓。是各种锣鼓点子的领奏乐器,如何把握好板鼓在舞台上的运用,发挥板鼓在舞台上的作用是十分重要的问题。本文分着重介绍了板鼓在京剧中的运用。

关键词:板鼓;京剧;功能;运用。

引言

板鼓,又称为单皮鼓,是京剧乐队中最为独特的一种打击乐,它不仅直接参与伴奏,而且还具有指挥乐队、调度全台、把握节奏、引领起止、刻画人物、烘托气氛的作用。其演奏者被称为司鼓或鼓师,在梨园界倍受尊,甚至被抬高到至高无上的地位。

一、板鼓在京剧中的运用

(一)板鼓指挥的运用

板鼓是打击乐器的一种,是各种锣鼓点子的领奏乐器,在京剧舞台上占有主导地位。板鼓指挥在乐器和演员之间起着引导、协调和统一的作用。无论是唱腔的伴奏,还是锣鼓点的合奏,都有赖于鼓师开到得宜,才能获得完美的演出效果。

板鼓的指挥功能是指它在音乐和唱腔演奏演员演奏时所起的“启、转、收”的功能,不管是音乐还是唱腔,它们都是司鼓根据剧情和演员要求适时地指挥乐队进行演奏,这就是“启”,启在音乐和唱腔开始时不单单是指挥乐队开始演奏和伴奏。它的作用是明确告诉乐队本段乐曲或唱腔的板式及节奏。例如:同时导板头。不同的节奏可以表现不同的意境,《借东风》中的版头营造出的是空旷、辽远、沉静。表现诸葛亮泰然自若的心境和从容有素的政治家襟怀;《观阵》中的版头营造出的意境是萧索、寒凉和诡秘,表现杀机四伏的情势和秦琼临险不乱的心智。

(二)板鼓的指挥运用

1. 通过击打与拍板把握一场戏的节奏,使之快慢有序,错落有致,起承转合,叠荡张弛。一出戏好看与否,看的舒服不舒服,系于一出戏的节奏是否合适。一个好的司鼓,能根据剧情需要,当扬则扬,当柔则柔,当刚则刚,文戏不温。武戏不暴,尽管我们在看戏的时候看不到司鼓的表演,但演出效果的好坏,直接系于司鼓的板与鼓之间,鉴于它的重要作用,所以我们后来把领导的最后抉择称之为“拍板”。

2. 贯通全盘,联系演出的各个环节。一台戏的演出,如果把它解剖开来,可分为各个部门,如表演、伴奏、舞美、灯光、化妆、装置、检场等,这些部门各自都有其专业指向,如果不是演出可以说互相毫不关联,是演出把几者有机的统一起来,尽管在演出中有舞台监督,但直接下达演出进节与停顿

的是司鼓,它像一个杠杆,推动着演出进程,它像一条线,把京剧舞台上各个部门有机的串联起来从开场到收煞,聪慧文场到武场,从前台到后台,文、武、昆、乱,没有一出戏离得开它。所以说作为司鼓人员,必须照顾到“四面八方”,才能使演出进行。

3. 烘托托月、营造艺术氛围。戏曲的煽情与造势,基本上通过两种方式实现,一种是感官效果,即演员的表演和舞美灯光表现,一种是听觉效果,在听觉效果中,除唱歌因素外,最能体现艺术效果的则是戏曲音乐体系,像风雨雷电、金戈铁马、猿鸣鸡啼,而引领这些效果的核心也是司鼓。一出戏中,人物的喜怒哀乐,一拍手,一跺脚,一句话,一个表情,都由于司鼓的参与而得到准确、鲜明、生动、恰如其分的刻画与烘托。

4. 补漏拾缺,化解演出障碍。戏曲演出由不同部门的演职员共同完成的,有时由于受情绪、疾病、疲劳等影响,经常使演出处于停顿的危险中,最突出的表现是演员忘词。这时除了台上演员救场之外,就需要一出戏的指挥者——司鼓来

救。司鼓救场主要表现在:调整剧情,就是在剧目演出进程中根据台上演员的特殊情况对剧情发展进行微调;延续演出,即利用乐队的伴奏形成音乐时空,来补救场上的尴尬局面;催促演员上下场,即把出故障的演员催下场,而把下一个该上场的演员呼唤上来(当然是利用音乐手段);随机应变,决定一场戏的收与下场戏的开,尽管司鼓的这种指挥作用具有很大的灵活性,但是在实际演出中确实起着非常重要的作用。

(三)板鼓的舞台运用

京剧传统剧目繁多,数不胜数,文武戏并重,“生、旦、净、末、丑”行当齐全,表演形式丰富,各流派色彩纷呈,各具风韵。俗话说“十戏九不同”。即便是同一出戏、同一段唱腔,因门派不同,要求司鼓指挥的方式、打法也不尽相同,若有疏忽,往往会产生“差之毫厘、失之千里”的不良后果。所以司鼓指挥在剧目伴奏中要以“人”为本,以“戏”为主,努力掌握好文戏“武打”,武戏“稳打”的表现手法,所谓文戏“武打”,武戏“稳打”就是要文而不“温”、武而不“乱”,无论是唱腔念白伴奏,还是身段武打伴奏,司鼓指挥对节奏速度、音量力度的处理、对不同点子的变化转接等,根据剧情和人物的需要来掌握运用,使每一声锣、每一槌的伴奏都是有血有肉的,真正能打出舞台环境气氛。打出剧情发展变化,打出人物思想感情、性格特点。恰到好处地烘托出各种不同的舞台效果。

(四)板鼓在武戏中的运用

武戏中战斗场面出现较多。表现在舞台上战斗激烈、情绪激昂、打斗一团、场面显得混乱。对此,司鼓指挥就不能跟着一起“乱”,要用“稳”的手法把各个战斗场面有序的串联起来,都要根据剧情的需要和人物角色的不同,打出鲜明的节奏,强力的尽头。从而使剧情的发展和人物的内心刻画更加丰满、更加精彩,舞台的气氛更加强烈。如:《挑滑车》中的高宠“起霸”、“挑车”;《雁荡山》中的“陆战”、“水战”等场面,其锣鼓点节奏、力度的掌握和运用具有特定的作用。

2.板鼓在文戏中的运用

笔者认为:文戏一般剧情发展缓慢。身段表演少,多以唱腔为主。司鼓指挥在锣鼓点节奏、劲头的运用,就要讲究轻重缓急、抑扬顿挫,体现一种韵味,表现喜怒哀乐等情感。例如:《空城计》中的诸葛亮上场使用的“快长锤”,司鼓在指挥运用“轻打”的手法,打出诸葛亮使用“空城计”的无奈;而紧接下来“行弦”里面的两下“大锣一击”和开唱的“闪锤”则是运用重打的手法,打出诸葛亮使用空城计的信心。这种音量轻重对比的运用,打出了诸葛亮“决策千里、运筹帷幄”的智慧和谋略。又如:《失子惊疯》中“惊疯”一折中,寿春念:“啊!夫人,糕干买来了,快与小相公充饥呀!”这时,一下“冷锤”的运用,打得胡氏“惊诧”一震。给胡氏一个重重提醒:儿子呢?儿子不是你寿春抱的呢?打出了胡氏“着急、震惊”的情绪。而下来的胡氏念:“啊呀!他、他、他……往哪里去了?”的“慢撕边一锣”,音量由重到轻,则打出了胡氏丢失儿子失望的情感。在胡氏“疯”后“水袖花”舞蹈表演中,“慢撕边八大仓”锣鼓点的劲头

运用,更是打出了剧情发展和人物内心的变化。

笔者认为:在舞台伴奏中文戏“武打”和武戏“稳打”是每个司鼓指挥所追求的最高境界,也是舞台伴奏运用的一个重要的表现手法。这个表现手法的核心要素就是要掌握一定的速度、力量,把握好这个度就能起到好的舞台效果。反之,过了这个度效果也就适得其反。

结 论

笔者认为:在京剧艺术中其作用尤为突出。它不仅直接参与伴奏,而且还具有指挥乐队、调度全台、把握节奏、引领起止、烘托气氛的作用。可以说,他是全剧的灵魂,是全剧的指挥者和导演艺术的实施者。板鼓除了指挥功能以外,又是伴奏乐器,作为伴奏乐器,它那明快的节奏,个性的音色,极富变化的强弱张弛,无不显示京剧的风韵和神采,为声腔艺术和表演艺术的完美起到了至关重要的作用。板鼓在京剧艺术的发展和流派的形成中,做出了不可或缺的贡献,可以毫不夸张的讲。

随着社会的发展,更好的展示现代人的精神面貌作为京剧的传统音乐也充分纳入了来自西方音乐的成分,如更新传统的作曲法,为了扩大音乐的表现力而加进管弦乐队。这就给司鼓者提出了更高的艺术要求。这就要求乐队鼓师必须虚心的、认真研究、学习一些西洋管弦乐队指挥所必须掌握的基本技能和技巧,下大功夫学习提高指挥自身的音乐、理论水平,不断学习,不断创新,才能完成历史赋予我们的使命。

参考文献:

- [1] 郭军. 试谈板鼓在京剧中的伴奏艺术 [J]. 剧艺求索. 2008.3.
- [2] 王枫桐, 张林. 也谈京剧板鼓指挥艺术 [J]. 音乐探索. 2002.10.
- [3] 耿联军. 京剧板鼓的演奏方法及职能作用 [J]. 戏曲艺术. 2007.5.
- [4] 杨晓辉. 京剧打击乐的韵味 [J]. 戏曲艺术. 2006.10.
- [5] 李晓龙. 京剧板鼓指挥艺术及谱法浅探 [J]. 音乐探索. 2007.4.
- [6] 张德林. 京剧艺术教程. 华东师范大学出版社. 2000.11.
- [7] 李刚, 王喜太. 京剧音乐速论. 辽宁人民出版社. 2007.1.
- [8] 刘越. 京剧唱腔.

赵谦: 沈阳师范大学附属艺术学校