

京剧锣鼓伴奏的起承转合

吉林艺术学院 刘长明

摘要：运用锣鼓音响与节奏的变化贯穿于舞台表演之中，这是京剧有别于其它表演艺术的特点之一。京剧锣鼓分类自身的分类较多，每个锣鼓的功能都有自己使用的范围，锣鼓运用的规律是从京剧舞台上总结的。如何使用锣鼓有着戏曲的规律，锣鼓中自带的含义与作用值得我们思考和总结。

关键词：京剧锣鼓 起承转合 节奏 表演节奏

京剧锣鼓从早期的徽汉两调传唱承袭下来，吸取了其他戏曲艺术的精髓，经过二百多年的继承、改革、发展与创新，至今日渐完善并形成了完整的京剧音乐伴奏体系，在京剧表演过程中，无论是上下场、唱念、做打以及舞台效果和各种音响效果，几乎无处没有京剧锣鼓的身影。因此我们说京剧锣鼓是京剧伴奏中重要的组成部之一，通过不同的锣鼓可以起到表达人物情感和辅助说明剧情的作用。

一、京剧锣鼓伴奏中的“起”

开唱锣鼓一般运用于剧目唱腔的开启部分，这部分是京剧表演节奏与速度的标志，伴随着舞蹈动作与舞蹈组合的开始。通过锣鼓的速度、力度与节奏的变化营造一种环境气氛，或是起到音乐唱腔预备拍的作用。

以京剧剧目的开场锣鼓为例（原场）就起到了序幕曲的作用，用打击乐的组合音响营造剧目气氛和环境。一般武戏开场锣鼓的速度较快，力度较强。其目的是提高人们的注意力的同时渲染武将庄严威武的场景。例《挑滑车》的头场（押车）讲述的是“黑风利”急速押解滑车去往牛头山参战的场景，这场戏的（原场）锣鼓速度较快，力度较强。其目的是表现出尘土飞扬、声势浩大的战争运输场面。

一般文戏的开场锣鼓速度较为舒缓，力度较弱，其目的是配合剧情的需要，给人以平稳的舒缓感觉。例《天女散花》的开场锣鼓（原场）根据剧情中的人物和环境的特点，就决定了这段锣鼓的特点为速度较慢、力度较弱。目的是表现出仙女驾着祥云来到人间的情景，根据云彩漂浮的速度和仙女的稳重、庄严的性格，就决定了上场锣鼓的速度、节奏与力度的标准。

在京剧唱腔的开始部分都离不开京剧锣鼓，京剧锣鼓作为唱腔的引子，（我们称之为开头锣鼓）其作用就是给唱腔部分指定速度与力度的标准，根据它指定的标准伴奏乐器进行伴奏，开头锣鼓的速度决定着唱腔的节奏，相当于交响乐指挥中的速度与节奏预备拍。京剧唱腔的板式较多，大致分为（由慢到

快）慢板、三眼、原板、流水、快板每个板式开唱锣鼓的速度都有区别。以慢板为例，一般情况下是大段唱腔的前部分，是叙事部的开始，情绪较为平稳，因此速度不宜太快，力度不宜太强。《天女散花》中的慢板开场锣鼓（开头）的速度应该为1分钟60拍，只有这样的速度才能符合旦角慢板的速度要求。才能表现出仙女庄严、稳重的性格和烟云缥缈的仙境场面。

二、京剧锣鼓伴奏中的“承”

剧目的剧情变化中离不开京剧锣鼓的帮助，锣鼓在节奏力度速度的变化可以起到辅助剧情的作用，《秦琼观阵》剧目中，在表现秦琼骑马观阵时，马匹受到惊吓，秦琼在马上纵身飞跃的场景时，伴奏锣鼓的变化较大，从双节奏平稳（流水）转变为单节奏速度较快，力度较强（流水）时锣鼓力度节奏变化较大，只有通过这些锣鼓的节奏、力度与速度变化，加之配合演员的舞蹈动作才能表现秦琼武艺高强的英雄形象和马匹的受惊程度。《挑滑车》（见大锤）一场为例，大将高崇追杀番兵时的伴奏锣鼓为平缓的急急风，表现了高宠奋勇杀敌，杀死番兵无数，未遇敌手当遇见敌将大将黑锋利时情绪高涨，打斗激烈伴奏锣鼓（急急风）跟随者黑风利的出现加强了力度演奏，其伴奏锣鼓主要的变化手段为长调（力度渐强速度渐快）通过三次长调（一次比一次更强烈）一方面给演员加快舞蹈动作提醒，另一方面是配合剧情展示出高宠的武艺高强和黑锋利的凶蛮，以及双方激烈的搏斗场面。

三、京剧锣鼓伴奏中的“转”

京剧锣鼓可以起到场景转换幕间曲的作用，比如说一场激战之后要讲述中年妇女的场景时，就需要用激烈的锣鼓转变为舒缓的锣鼓（撤锣）这是剧情场次转换的需要，通过这样一段锣鼓可以使观众在情绪上有所缓解，以便更好的欣赏了解剧情。

在京剧舞蹈动作组合的伴奏方面，一些锣鼓上的转换可以辅助演员说明剧情的作用。《三岔口》中的任堂惠与刘利华在黑夜中打斗的锣鼓就运用了流水转马腿转阴锣的锣鼓音乐，在二人对打

时使用了节奏速度较为明快的流水锣鼓，以马腿锣鼓来表现二人打斗时上下跳跃的场景，运用阴锣锣鼓描绘二人在看不见的情况下双目搜寻目标的情景，三个不同的锣鼓通过力度、节奏、速度的变化与停顿，配合演员的动作，展示给大家一组黑暗中探查滚打的精彩剧情。

四、京剧锣鼓伴奏中的“合”

京剧唱腔有锣起锣落的规律，锣起锣落是指锣鼓开头，锣鼓收尾这样做到首尾呼应，才能给人完整感，一般唱腔结束后大多运用收头锣鼓（住头）这是京剧唱腔的规律。

在京剧舞蹈伴奏方面一般都以亮相锣鼓开头，以亮相锣鼓结束。例如（单刀枪）把子的伴奏锣鼓就以撕边一锣开始，最后的结束动作（合头部分）要用节奏明快力度强烈的锣鼓（四击头），合头锣鼓要根据演员的节奏进行演奏。

《小商河》中杨再兴与兀术大战后运用的锣鼓是（四击头）通过合头锣鼓（四击头）的音响加之配合杨再兴的翻身、抬腿、接枪等舞蹈组合，一方面是展示人物的武艺高强，另一方面就是通过锣鼓在音响上，告诉观众这一段高难度舞蹈组合结束的提示。

京剧锣鼓的使用与变化是根据演员表演的形体动作和剧情的需要进行的，京剧锣鼓伴奏中的起承转合是通过长时间的实践创作发展总结出来的，有它的规律性、灵活性和程式性，希望广大专业人士与爱好者用“与时俱进”的思想不断学习、认识，丰富它的艺术魅力，使我们的国粹艺术得以传承和普及。

参考文献：

- [1] 赵建华，京剧声腔与伴奏 [J] 戏剧文学 2007 (6)
- [2] 刘吉典，京剧大辞典 [M] 北京：人民音乐出版社
- [3] 刘松坤，数码京剧 [J] 中国京剧 2001 (3)

作者简介：刘长明（1976-），男，吉林长春人，吉林艺术学院讲师，从事多媒体制作和音乐理论研究。