

打击乐的舞台运用

□

刘军

在谈到打击乐舞台运用的时候，必须对打击乐作一番公正恰当的评价。

首先，必须承认这一事实：在现代戏曲音乐中，打击乐的运用已达到了相当高的程度。它是京剧艺术的重要组成部分，是表演节奏的支柱和灵魂。无论唱念做打、演员的上下场，无不在一定的锣鼓点中紧密配合来完成。它能通过音色、音量、节奏、锣鼓点的变化来表现戏剧矛盾冲突，刻画人物性格、渲染舞台气氛，配合舞蹈、武打等舞台表演。打击乐虽然依附于表演，但它却能以强烈而抑扬顿挫的节奏感，给表演以制约，同时在节奏的变化上也极为丰富多样；在乐器组合上，它有着相当精细完整的组织方式；在各个乐器性能的发挥上，也达到了相当高的水平，使得每一个乐器都能在不同的场合发挥各自的特殊效果。所有这些技巧上的成就综合起来，就使得打击乐在戏曲中运用的范围异常广泛，不但能把各种不同的戏剧情绪加以强烈的

渲染，而且能造成一种独特的、为管弦乐所不能替代的色彩和效果。如《挑滑车》的高宠在起霸时如没有打击乐的烘托，高宠的亮相、舞蹈动作、舞台即兴创造力定会逊色许多。起霸中如缺少挎缰回头的锣鼓点，可以讲高宠的云手及挎缰动作得不到锣鼓节奏的支撑点，表演将会空洞而滑稽，缺乏艺术感染力。这些应该说是我国戏曲音乐的一种传统。研究和继承这种传统，不但对于戏曲音乐的革新和发展有着重要的意义，而且对民族音乐的创作和发展也具有很高的价值。其次，打击乐在戏曲艺术中有着特殊的地位和作用。作为戏曲艺术的一个组成部分，打击乐与戏曲的表演形式、表演方法有着极为密切的联系。演员的上下场，无不在一定的锣鼓点中紧密配合来完成。例如，在表演动作上，大至开大、亮相，小至整冠、投袖，以至瞬间的内心活动，舞蹈性都是很强的，这些舞蹈性的动作就需要以节奏鲜明的音乐来与之配合，使这些舞蹈性的动作更夸张更突出，再如念白也是这样，念白具有强烈的音乐性，它不仅需要打击乐来烘托感情，加强戏剧性的气氛，同时也需要打击乐来突出它的节奏感。此外，打击乐在唱、念、做、打这几种表现手段的转接、过渡非常自然，而且从节奏上使它们贯穿、统一起来。正因为打击乐和戏曲的表演形式、表演方法有着这样密切的联系，所以它与戏曲演员的舞台艺术创造也有着血缘关系，演员常常从打击乐得到启发与帮助，来掌握表演动作的节奏。打击乐的这种特殊的地位和功能，是形成我国戏曲艺术独特的表现形式和艺术风格的一个重要的因素。

和这种情况相反的则是对于打击乐的滥用。在许多地方，打击乐是用来配合表演动作的。但也正因为如此，使得在有一些戏曲中常常过多地、不适当地使用打击乐。当然，充分发挥打击乐对戏曲表演的作用，这种用心是无可指责的，但如果这种使用不加选择，不加节制，不分主次，任何一个地方都强调动作突出，都要求打击乐来发挥作用，其结果必然会使无关紧要的地方冲淡了那些最精彩最富表现力的地方。处处都要造成高潮，结果是处处显不出高潮。这种运用的缺陷，也应该认为是打击乐在发展上不足的一面。

其次，打击乐器本身也还存在着不足。如声

响过于嘈杂刺耳，节奏变化上形成了固定的程式，这些对它的发展和创新都会产生不利影响。打击乐器本身是一种节奏乐器，不能像其他弦乐乐器那样能演奏出旋律性的曲调，打击乐过多地使用会令人在音乐上感到单调与不足，音量过强。但是，在提到这种缺陷的时候，却又不能以此否定打击乐的作用，而必须实事求是地对这些缺陷进行一些具体的分析。例如说，当舞台上出现一个极为激烈、紧张的战斗场面，“急急风”的锣鼓以强烈的音响来烘托这种气势的时候，我们不会认为嘈杂；当舞台上出现了一个惊慌失措的场面，“乱锤”的锣鼓响得震动心弦时，我们也不会感到刺耳；当演员在台上“亮相”时，强烈的锣鼓音响会把这种舞蹈动作衬托得节奏鲜明，使我们看起来感到干净利落。相反的，假如在这样的地方缺少打击乐的烘托，在戏剧情绪上你就会觉得不那么满足。这就是说，当打击乐以强烈的音响出现的时候，只要它与戏剧情绪的要求一致，所谓嘈杂刺耳的问题实际上就并不那么严重和突出了。在一些优秀的剧目里，打击乐有着完整、严格的设计和创作。而后来的一些剧目缺少这一方面的创新，使得逐渐形成了固定程式，限制了其发展。过去对大锣、小锣的音高有很高的要求。大锣与小锣必须是纯五度的关系，鼓与板也有很讲究的音程比例。现在由于过于追求锣音而忽视了比例，使得锣鼓的声响缺陷尤其突出。打击乐中的这些缺陷应该剔除，保留其优秀的一面，使打击乐的特长在京剧艺术中发挥得更突出，更广泛。京剧艺术是我国珍贵的遗产，京剧打击乐是京剧艺术中的重要组成部分。时代发展了，人们的艺术欣赏水平也提高了，因此，京剧艺术也要跟上时代的变化。京剧表演艺术要发展要提高，京剧音乐

也要发展、提高，而这种发展提高，会使我们所拥有的艺术成就和艺术风格更加突出，更加成熟。

正因为打击乐有这样一些不足，所以打击乐的改革和发展的问题便被提了出来。打击乐的改革或改进必须遵循这样两个原则：第一、打击乐里所有的优秀的部分，那些很精彩，很富有表现力的部分不应该废弃而应该加以发挥；第二、必须充分考虑我国戏曲艺术的传统特点，打击乐与戏曲表演的紧密结合构成了我国戏曲传统风格，这一点不应该被破坏而应该予以保留和发展。但无论如何，这总是打击乐改革、改进的一个重要方面。另外，还要考虑到乐器本身的改良问题，乐器制作技术的改进问题，总之关于改革和改进打击乐的问题，可以从各个方面进行各种不同的尝试，目的是为了把打击乐已有的成就加以改造和发展，将它不足的地方给予改进，使得打击乐能发展到更高的水平。如果不尊重打击乐在长期的历史发展过程中所积累起来的艺术成就和对世界音乐文化的贡献，却片面强调它的不足，其结果只能导致对民族艺术的破坏。

关于打击乐的改革和发展，允许有各种各样不同的实验。但前提是必须尊重打击乐的传统成就，尊重戏曲艺术的特点，这样才能将打击乐发扬光大。打击乐在现代戏的演奏中，也进行了大胆的改革与尝试，并不乏成功的例子。如：《杜鹃山》开打中的“干牌子”，《智取威虎山》中打击乐和管弦乐的合奏，等等。我国打击乐是一部很丰富的遗产，也需要我们这些从业者系统地去整理研究。让我们用心把这部艺术瑰宝很好地继承下去，为我国的戏曲艺术、京剧艺术添砖加瓦。■

《秦腔乱弹》漫画版出版发行

由陕西漫画家李笑鹤先生编绘的《秦腔乱弹》漫画版一书，日前由陕西旅游出版社出版发行。

该书重点编绘了《高天后土》、《戏苑撷趣》、《名角轶闻》、《名段写意》、《名家辉映》等五部分，较系统地将秦腔这一古老的地方戏曲介绍给了读者。作者历经数年，倾其精力，以深厚的漫画功底和对人生百态锐利的解析能力，用漫画形式反映秦腔艺术并编绘成册，实属难能可贵。该书定价48元，欲购买者请与陕西比较文化传播有限公司联系（西安市西一路）电话029-87260701。

（通子）