谈谈“戏剧与打击乐”

马军华　驻马店市豫剧团

谈到打击乐，它是我们民族音乐中不可或缺的一个乐器种类，在整个民族音乐体系中起着非常重要的作用，无论是国乐精华、江南丝竹、民间小调，还是少数民族地区的歌舞乐汇中都可以见到它的身影，真可说是无处不在。它的特点是以其鲜明的节奏感及其悦耳、清脆、铿锵振奋的音乐效果出现在各种形式的音乐中，特别是在全国各地的数百种戏曲剧种的音乐伴奏中，更是突显其秀，包括国粹京剧及各地方剧种、诸多曲艺形式无一例外，由其是在戏曲音乐中打击乐不可小视的骨干支撑作用。

戏曲是通过舞台表演、演员的歌唱、舞蹈（身段、台步）来刻画人物、演绎故事的音乐伴奏在此起着尤为重要的作用。优美贴切的音乐形象是戏曲的灵魂，不论是兴高采烈的集体场面，还是委婉悲切的故事情景，还是威武宏大的战争演示，其舞台氛围都是在音乐演奏的烘托下来完成的，而戏曲音乐又是在以打击乐为骨骼平台上搭建起来的，因而打击乐在戏曲中所起的作用是显而易见的，它在戏曲音乐中的角色是其它音乐形式无法取代的，所以自戏曲形成以来，打击乐就一直发挥着它特有的作用，归纳起来主要有几个方面：一是领唱、伴舞；二是身段形体的配合；三是各类气氛的渲染、增色；四是节奏变化的张弛度的把握；五是调配舞台节奏的和谐。

戏曲音乐中的打击乐，可以根据剧情编配锣鼓节奏，使它们产生各种不同的音响节奏效果，来烘托剧情的发展，表现人物情绪，传达人物思想。锣鼓由此产生了不同“锣鼓点子”，这些锣鼓点子又有各种不同的用法，从口中念出来的称为“锣鼓经”。

戏曲中有文戏、武戏之分。武戏中分长靠武生、短打武生、文武小生戏、武丑戏、刀马旦武戏、武旦等。长靠武生戏有：挑滑车、长坂坡等；短打武生戏有：三岔口狮子楼、武松打店等；这些武戏主要依靠打击乐伴奏，在这些戏中打击乐可以表现出人物极其丰富的不同环境下不同人物关系所产生的不同感情。在文戏中，同样离不开锣鼓经、司鼓（也称鼓师），鼓师在整个戏曲中起着极其重要的作用。比如整台戏的节奏、唱腔的舒缓快慢、演员情感的力度、内心活动，全掌控在鼓师之手。

在戏曲的舞台演出音乐中，打击乐常常扮演着骨架的支撑作用，是戏剧音乐的主要组成部分，戏剧表演、演唱常常借助于打击乐的配合来增色添彩烘托气氛。尤其是戏曲中的舞蹈（及打斗）场面打击乐，更是充当着剧中人物举手投足之间，音效、节奏、唱腔方面，对人物心理的刻划、喜怒、哀乐的心理体现加以打击乐的音乐行为，便能使其愈显突出，让人物更能彰显个性，构成和观众的互动，使台上台下共溶于戏剧人物故事的发展中。

在这里介绍戏剧打击乐组成乐器及功能特性：

一、班鼓又称边鼓，由民乐借鉴而来，演奏时乐手双手握着两根鼓键击打鼓心，声音清脆响亮高亢振奋。司鼓（也称鼓师）在整个戏曲乐队中，起着极其重要的作用。比如整台戏的节奏，唱腔的舒缓快慢，演员情感的力度，内心活动，全掌控在鼓师之手。配以手板（一般为檀木双板）是班鼓的辅助乐件。

二、大锣、铙钹、小锣均是由黄铜浇注、加工，经制作师定音而成。以上几种乐器又分大中小多个型号，用于不同的音乐场景，在戏曲中它和班鼓隶属一组，“俗称一堂”，由司鼓者做指挥引领，或单奏或和声，来演奏出戏剧舞台所需要的音乐效果。

三、堂鼓、大鼓（定音鼓）梆子、碰铃、云锣、木鱼等也分属打击乐器之列。总之它们的自身特有的音乐属性在戏剧音乐中发挥着不同的作用，演绎着不同的音乐形象，时而泉水叮咚，时而电闪雷鸣，时而万马千军；喜时手舞足蹈，悲时地暗天昏。多变音效，扣人心弦的感染力丰满了戏曲音乐的艺术形象，为舞台艺术人物，故事情节增色起着表达渲染的作用。

综上所述，每一件打击乐器都有着相对的音高和其本身特有的音乐色彩，一般为演奏乐手来控制。如敲击的部位不同则音色不同，比如说重击、轻击、闷击、敲鼓心、鼓边、锣心、锣边，其发不同音效。所以演奏时要根据剧情的发展、音乐的气氛、演员的表演、戏曲中故事情节的需要来变换音效，更替节奏，以充分展现打击乐多彩与变化。

随着近年来戏曲艺术的发展，戏剧、音乐也不断的改革与创新，“古为今用，与时俱进”，通过戏曲人的一代代努力，今天 戏曲、音乐在一步一步地接近广大民众的距离，以其朴实大方的艺术形象，通俗易懂的艺术形式去贴近生活，走进观众。

正如时装戏（现代戏）搬上舞台以来，戏剧音乐更做了大刀阔斧地创新，现今的戏剧音乐已不再是通常老百姓所讲的文武场面的老套式，就打击乐而言在很多现代剧、新编历史剧中都有，不同程度地吸纳了西洋打击乐器。例如：军鼓、吊镲、沙锤以及现代乐中使用的架子鼓等。再如驻马店市豫剧团排练的大型现代戏《国魂》一剧大胆吸收了大钹、大镲、吊镲、大战鼓、小堂鼓等打击乐器，不仅丰富了打击乐的色彩，更增加了打击乐的表现。像《决战摩天岭》一场戏就是充分发挥了打击乐节奏效果强烈，富有冲击力的优势。充分渲染了激烈的战斗气氛。为展示杨靖宇将军民族英雄气节，丰富了内心世界，其崇高的精神境界恰到好处的表现出来，起到了画龙点睛的作用。

探寻打击乐创新，最主要是吸纳借鉴，取长补短，互相融合,又加以更新，使观众耳目一新，让戏剧这一古老的艺术奇葩得以进化发展，作为戏曲工作者我当全力为之，为戏曲艺术的发展尽我的一份微薄之力。