

京剧打击乐的艺术魅力探讨

付红民

(河北省京剧艺术研究院 河北 石家庄 050000)

摘要:京剧当中的打击乐,也是我国戏曲特有的一种艺术特征,打击乐是京剧音乐非常重要的组成部分。京剧打击乐,已经有将近200年的历史,它是我国戏曲伴奏音乐非常重要的一种手段。打击乐,通过其节奏、音量、速度、音色等各方面的变化以及对比,极其明显地将戏剧当中人物的冲突与矛盾表现了出来,在配合演员表演,对戏剧的情节进行渲染,刻画人物的性格,以及渲染整个舞台气氛等方面占据了极其重要的地位。下文当中,笔者就京剧打击乐的艺术魅力进行了探讨。

关键词:京剧;打击乐;艺术魅力

一、前言

京剧是我国的国粹,是历史传承的民族传统艺术。京剧打击乐,已经有将近200年的历史,它是京剧伴奏音乐非常重要的一种手段。在京剧演出当中,京剧打击乐虽然是一种伴奏的地位,但是却能够使广大的观众在欣赏京剧艺术之美的同时,享受到文化的熏陶。下文当中,笔者从京剧打击乐器的种类及功能进行了分析、就京剧打击乐的演奏形式及结构上分析了打击乐的特点,并从文场和武场分析打击乐的特点,多方面地就京剧打击乐的艺术魅力进行了探讨。

二、京剧打击乐器的种类及功能

在我国京剧当中,打击乐器的种类可以说是非常的繁多。例如:板鼓,它是京剧打击乐的核心。而以板鼓为核心的还有大锣、铙钹以及小锣,并由这几件乐器也成为了京剧打击乐较为重要的几个组成部分。司鼓者,指的是京剧乐队当中的指挥者,打击乐司鼓者,是每一出京剧音乐节奏的掌握者,通常来说就是乐队的指挥。铙钹,这是有着较强衬托作用的一种乐器,它可以配合着小锣和大锣,共同完成一出京剧的演出。大锣和小锣的打击特点主要是,时而活泼、轻松,时而又变得凝重,能够将各类不同戏剧人物的性格以及复杂的心理世界恰当地表现出来。

三、从演奏形式及结构上分析打击乐的特点

打击乐按其演奏形式,分为“大锣类”、“小锣类”两种。这两者在结构上大体相同,主要区别在于乐器本身的色彩和音量不同。一般来说,文戏或情绪较为轻松、活泼的喜剧及小生,花旦等,多采用“小锣类”;武戏或矛盾冲突较为激烈的场面,以及武生、花脸等,多运用“大锣类”锣鼓。从京剧打击乐的锣鼓经中,按其结构,大致上化分“单一体”、“反复体”、“组合体”三种形式。“单一体”锣鼓的特点是:结构小,时值相对固定,且不作反复,例如:垛头归位、帽头等等。“反复体”锣鼓的时值不固定,其锣鼓中最具代表性的部分,可根据需要自由反复。“组合体”锣

鼓,顾名思义,即是由两种以上的不同锣鼓点组合在一起的。例如快长锤,是由长锤加风点头共同组合而成的,扫头是由冲头、纽丝、收头共同组合而成的。

京剧是高度程式化、虚拟化、写意性、以表演为中心、以音乐伴奏和舞台美术为重要辅助手段的综合表演艺术,技术含量非常高,这无疑就给京剧乐队的伴奏,提出了“即要出戏,又不掩戏”、“既要托戏,又不抢戏”、“既要让全体演员感到舒服,又要让所有乐师觉得畅快”的高标准。特别是京剧打击乐,要在音乐四大要素缺少固定音高这一重要元素,因而在只有节奏型、没有旋律的情况下,通过独奏、合奏等伴奏形式,努力化“节奏美”为“旋律美”,为演出增光,为表演生色,准确无误的为塑造人物性格服务,恰到好处地为烘托特定剧情伴奏,用乐音化了锣鼓,打造典型人物的音乐形象。不但要让观众或听众觉得京剧的打击乐节奏铿锵有力,还要让他们感到京剧打击乐有一种抒情的“旋律”在飞扬。

四、从文场和武场分析打击乐的特点

从某种意义上讲,没有“文场”能演戏,缺少“武场”难开锣。锣鼓要打在“点儿”上,就是要打出文化品位、人物感情、剧情特点。《野猪林》中“长亭别妻”一场,在林冲夫妇分别时,用了一个有特强转特弱的“圆场”锣鼓,便淋漓尽致地表现出了林冲与林娘子依依惜别、痛苦分离的深情。这个“情”,既是剧中人物的“感情”,又是特定剧目的“剧情”。再如《将相和》中,廉颇长街“三挡”蔺相如时所用的一番紧似一番的长锤锣鼓,表现出廉颇“横”、“冲”、“硬”的负气,同时也衬托出蔺相如“慎”、“忍”、“稳”的谦让,在强烈、鲜明的对比中,打出了“戏”。当廉颇得知蔺相如是为保赵国之大局而识将相和之大体的胸怀与气量后,羞愧难当,无地自容,毅然决然地袒背负荆,主动到相府请罪,在快水底鱼锣鼓的伴奏下,步疾如风,心急如火,表现出廉颇老将真诚悔过、有错勇改的正直品质,和将相同心、团结御敌的思想感情。《苏三起解》中,苏三的后台搭架子,就不能打得太重。《芦花

荡》中,张飞的丝边一锣,就要处理得铿锵有力,音量要稍大一些。另外,打击乐还可用作特殊效果,如风声、水声、更鼓声等。三声更鼓、一段长锤,就能把时间和空间的转换,表现得淋漓尽致。

可以看出,在戏曲舞台表演中,对一些程式化的动作,如起霸、趟马、亮相,都要根据演员的表演和剧情需要,来决定其打击乐节奏的快慢。同是一个上场,应运用不同的节奏锣鼓。例如四击头、冲头、乱锤等,表现出不同人物的身份,性格及情绪。因此,打击乐的音色变化,是根据剧情和演员表演的需要加以变化的。悲剧色彩较浓的剧目多采用大低音锣,甚至大筛锣、大铙钹,听起来庄严、沉重。带有喜剧色彩的剧目,多采用高音小锣、小钹等。就音量轻重而言,同样一个丝边一锣,则根据人物的不同表演,使用的音量会不同。

五、结语

综上所述,京剧艺术,以其博大精深的文化底蕴,塑造了京剧独特的艺术魅力,它也是中华民族艺术文化的精髓。京剧艺术,作为中华民族最具代表性的历史文化遗产,在世界文化艺术界占据着极其重要的地位。虽然,京剧打击乐器属于一种物质表象,但其中却涵盖了非常的感性因素。京剧打击乐器,是一种器物,它的演奏者却赋予了它灵魂和生活力。作为京剧打击乐的演奏者,既要具备极为高超的演奏技巧,以及丰富的实践经验、深厚的艺术修养,还必须具备较强的音乐感知、感悟能力,才能够真正地把握好乐器的表现力,并促进京剧打击乐这种中华民族独特的艺术形式,焕发出更加精彩艺术魅力。

【参考文献】

- [1]李鑫.论京剧打击乐艺术的节奏魅力[J].剑南文学(经典教苑),2013(02):182.
- [2]张楠.京剧打击乐在民族管弦乐队和交响乐队中的应用[D].中国音乐学院,2012.
- [3]王超.简述民族打击乐演奏与作品创作的研究[D].中国音乐学院,2016.
- [4]杨倩.京剧打击乐构成元素及其变异初探[D].沈阳音乐学院,2014.