

京剧艺术打击乐器的特殊地位及其魅力

熊巍 (江西省京剧团 330008)

没有音乐就没有戏曲，谈京剧就不能不谈京剧的打击乐。京剧俗称“一台锣鼓，半台戏”，可见京剧打击乐在京剧演奏中的地位非同一般。京剧打击乐种类繁多，其音色、节奏、曲谱及演奏方法都十分丰富，特别是它音量宏大、气势磅礴，演奏起来令人精神振奋，群情激昂。每当我们欣赏京剧演出，都能从中领略到京剧打击乐器表现出来的特殊魅力，获得多层次美感。京剧打击乐，主要是渲染戏剧情节，刻画人物性格，描绘时空环境，配合演员而运用的。传统的京剧打击乐和表演艺术共同发展，随着流派的崛起，和其代表剧目及京剧现代戏的辉煌，同样展现了打击乐在烘托、塑造角色人物演奏艺术的灿烂。前辈大师杭子和的《失空斩》、白登云先生的《锁麟囊》、张鑫海先生的《下书、坐楼、杀惜》等经典剧目在打击乐演奏运用上，可称得上白璧无瑕的传世佳作，令人叫绝，使我们后辈从事京剧打击乐的演奏者受益匪浅。

现在京剧《智取威虎山》中“打虎上山”一折，幕间音乐打击乐运用出色，这场幕间音乐是一段短小的器乐作品，计有175小节，一气呵成，层次分明。它通过铿锵多变的节奏，热情奔放的旋律，震撼人心的气势，抒发了杨子荣不畏艰险，勇往直前的英雄形象。在激昂的打击乐引入后，响起简洁、凝练的旋律，描绘了杨子荣由远及近、迎风斗争的形象。琵琶的轮扫，中提琴节奏性的反复，似蹄声哒哒、战马飞奔。低音部配合着打击乐“撕边”，惟妙惟肖地演奏了峡谷深渊的音调，生动地描绘了杨子荣扬鞭策马飞跃峡谷深渊的情景。然后是圆号吹奏出第2分旋律，曲调舒展宽广、逐层上扬、从容坚定，抒发了杨子荣的战斗豪情。最后是急促奔腾的曲调，力度多次变化，充分发挥了“三大件”和中西混合乐队的特点。其中打击乐的运用，有力的烘托了杨子荣穿林海、跨雪原、打虎上山的紧张气氛。虽然此时舞台的帷幕尚未打开，人物尚未出场，但由于音乐的渲染，已然把一个英气勃勃、豪情满怀的侦察英雄的高大形象展现在观众面前，很自然地缩短了演员与观众的距离。

又如在京剧《红灯记》…剧第五场“痛说革命家史”，当李玉和唱完那段脍炙人口的“浑身是胆雄赳赳”后，起音乐，继而李奶奶念“铁梅，与你爹开门去！”打击乐“一锤锣”加入伴奏，李玉和念到“妈，我走啦”，配合李玉和坚定的脚步，用“五锤”加入音乐转强烈的“撕边”、“回头”，然后减弱，引出全剧的音乐主旋律“大刀进行曲”，“一冷锣”，李玉和转身，利用强烈的打击乐送下场。这是传统的京剧打击乐与西洋乐的完美结合，有利地配合剧情发展以及演员的表演、形体动作，体现出英雄人物视死如归的英雄气概。

在京剧武戏开打中，打击乐有着无可替代的作用，直接调

无疑是他生活积累、知识储备、才情能力的考验。在分析剧本的主题思想、人物形象、矛盾冲突等的同时，导演还需思考剧中各个人物是如何相互依存、相互联系地在舞台上“生活”的。于是有着不同阅历和知识储备的导演在面对同一个剧本时，便会采取不同的处理方式。戏剧舞台表演除了可以将剧本本身所带有的价值呈现在舞台上之外，也反映了导演和演员的特质，凝聚着他们的心力。总而言之，导演和演员将其主观价值判断投射到客观的戏剧作品之上，于是我们在欣赏一个舞台剧作时，看到的不仅仅是作品本身的光华，同时还有导演和演员的睿智。

注释

①周安华.《戏剧艺术通论》，南京大学出版社，2005年，第239

动观众、演员情绪，烘托武打的激烈火爆气氛。如《雁荡山》一剧中，有一段精彩的武打单对，小堂鼓擂鼓起，打击乐以“四边静”接入大段的干排子，配合演员的武打动作，音色洪亮，节奏强烈，丝丝入扣，严丝合缝，把这段武打烘托的激烈、火爆、精彩绝伦，演奏效果非常热烈，每场都能响起雷鸣般的掌声，为演员精彩表演、打击乐酣畅淋漓的演奏以及两者间严丝合缝的配合，鼓掌叫好。

京剧打击乐虽然在一出戏中居伴奏地位，但它始终贯穿全剧，如一出戏开场之前，往往是乐队先打起“闹台”，打击乐以悦耳的音色，铿锵的节奏，制造全剧的气氛，使观众在它的召唤下，精神焕发的参与到剧情中来，随之锣鼓套路有了变换。如果一出戏首先出场是一位活泼可爱的少女，往往会以几声清脆的小锣上场；如果是元帅升帐，则会以铿锵有力的锣鼓来“出将”；在描写时空转换上，三两声更鼓就能引起人们对夜半更深万籁寂静的遐想；在配合演员划船动作上几声堂鼓及大锣锣边之声表示水声。谈到这里，我想起了我们剧团参加1964年全国现代京剧观摩汇演，以现代京剧“强渡大渡河”一炮走红，轰动全国。在此剧中，当时还没有大型乐队伴奏，而仅靠三大件、笛子、唢呐，打击乐共同完成全剧伴奏任务，尤其是渡河一场，要描绘惊涛骇浪、急流险滩等恶劣的自然环境，难度可想而知。在大幕未拉开前，用大堂鼓、大铙、吊钹模仿巨浪之声，然后用“四击头”送上十八勇士，又是三声水声，打击乐用“走马锣”配上大堂鼓、大铙，转换“马腿”、

“串子”、“夺头”、“急急风”、“四击头”配合演员划船等一系列动作，这些打击乐设计和演奏获得了全国各剧团专家好评，该剧受到周恩来总理的接见和高度评价。这是我们剧团的辉煌，其中打击乐的作用功不可没，也揭示了打击乐在京剧音乐伴奏中的特殊地位及其魅力所在。

京剧打击乐的演奏家们在长期实践中成熟创造出系列“锣经”音乐，丰富了戏曲语言艺术的表现力，犹如音乐的音阶、音节，随词意而变幻，在“质”上绝不相同。中国戏曲表演艺术的语言、行为、时间、空间乃至发声都离不开打击乐的伴奏，它已成为世界戏剧艺术中独树一帜的艺术样式，应该说打击乐是中国戏曲的主体和重要元素之一。不少新编剧目把打击乐削弱甚至排除，使剧种失去其重要的重要标徽而不伦不类。我觉得对待一门经历千年文化沉淀，积几百年的进步才形成有影响的艺术，切不可不负责任的借“改革”掩饰自己的孤陋寡闻。窃以为，进步是技术“升级”，决不是替代。我从事京剧打击乐工作二十年，惟愿京剧的进步随时而进步、发展，提高京剧打击乐的综合能力，推出更多、更好的作品。

页。

②蒲剧——流行于山西南部各县和陕西、河南、甘肃、青海、宁夏、内蒙古自治区的部分地区。蒲剧的音乐唱腔属板腔体，强高板急，慷慨激越，唱腔部分以板式变化为主，另有花腔和杂腔部分。蒲剧的演唱采取真假声结合的方法，起调高，音域宽。

③京剧《打渔杀家》，中国国际电视总公司出版发行，

原唱：谭富英、张君秋、慈少泉，

配音：高宝贤、赵秀军、马增涛。

④蒲剧《打渔杀家》，中国文采声像出版公司出版，张有才、刘玉玲主演。

⑤[英]威廉·阿契尔.《剧作法》，中国戏剧出版社，1964年，第33页。