

打击乐在戏曲伴奏中重要地位

黑龙江省鹤岗市艺术剧院 裴军

打击乐,顾名思义,是指敲击乐器本身发音者,如鼓、锣、钹等。京剧的打击乐由单皮鼓、板、大锣、铙钹、小锣、大、小堂鼓等乐器组成。和其他艺术一样,打击乐源于生活,并在长期的劳动实践中,发现其独特的音响和节奏规律,再经反复实践和运用,逐步形成了打击乐艺术。京剧的打击乐是京剧艺术中的一个重要组成部分,从理论上对打击乐的结构特征及运用的基本规律进行探讨,对于继承和发展打击乐艺术有着重要的意义。

一、打击乐的结构特征

1、打击乐的物质基础

京剧打击乐是通过“铜三件”等乐器,经板鼓完美统一的指挥来完成其组合演奏的。在剧情发展中,按组合演奏的要求,以各自独特的尹霄、规范的指挥、统一的组合,在各自的位置上进行演奏,这便构成了打击乐器组合演奏的艺术效果。

每件打击乐器都有其各自的基本音色,为了使组合演奏更加适应剧情的需要,每件打击乐器以其不同的敲击部位和敲击力度,从而产生不同的组合音色,再加上多变的节奏,就赋予了打击乐器丰富和独特的表现力。

2、打击乐的基本形态

就京剧打击乐来说,它与京剧发展本身的历史有着密切的关系。京剧的产生,实际上是吸收了一些具有悠久历史的地方剧种的营养而成。因而作为它的组成部分的打击乐无疑也是在广采博收中逐渐形成自己的体系,这个体系的最基本的形态就是各种打击乐曲的单元——“点子”。

京剧打击乐的基本点子约有百余种,按其结构形式及节奏特点来看,大致可分为:

(1) 散板类:

一锣、两锣、三锣、四击头、五击头、归位、导板头、帽子头、哭头、叫头、夺头、凤点头等;

(2) 各种规整节拍类:

冲头、长锤、闪锤、抽头、积极峰、搓锤、扫头、撒锣等;

(3) 混合节拍类:

慢长锤、马腿、收头、夺头、九锤半、乱锤、水底鱼、四边静、金钱花、马夫念等;

(4) 套曲类:

起霸、走边、趟马等。

3、打击乐的审美特征

作为乐器的组成部分的打击乐,其审美特征是抒发情感,这是器乐曲的共性。然而打击乐与其它丝竹乐器有明显的区别:它的音量比其他的乐器大得多,音色特殊、没有固定的调高和音阶,因而它除了以其它乐器一样能表现愁闷、忧伤、缠绵、悲痛等情绪外,更以表现欢快、轻松、热烈、紧张等情绪见长。从整体上看,打击乐充满了一种阳刚之美。他借助于疾徐强弱、悠扬顿挫和节奏变换等手段来抒发情感。它的各种点子和牌子所显示的形态,更多给人以形式的美感。当它与人物的表演、剧情相结合时则给人以丰富的联想,并在感情抒发方面给人以明确的指向。

二、打击乐在戏剧中的作用

京剧打击乐在京剧艺术中的重要性,在于它以独特明显的艺术个性,贯穿并溶化于剧情和人物之中,通过其特殊的音响构成的音律、节奏和舞台上的艺术性相融为一体,给观众以游牧骋怀,美的享受。那么,京剧打击乐是如何来达到这一目的的呢?主要有以下几个方面:

存在的和抽象的形象来充分表达心中的意念或思想情感。这些纹饰在多种器物上呈现出多种组合方式,和多种不同的形式法则。彩陶纹饰含不尽之意于象外。就像中国书画用笔藏锋那样将意蕴和力量柔化在内部,给人很多余音绕梁的艺术品味。这里的意和象,既包含了对客观事物外形逼真的摹仿,也囊括了内心情感的结晶,却又不是二者的简单叠加,而是审美主客体的融合,情与景的内在统一,即古人对物(象)进行审美时主体的情思(意)与之交汇相融的一种在心之景,意中之象,表现在彩陶纹饰上给后人留下了无限的遐想。从审美心理学的角度看,彩陶艺术是以审美情感为物质,为根本的。以此为视角来考察彩陶纹饰便不难发现这种情景交融,意象叠出。在日常生活中,美是每一个人追求的精神享受。当你接触任何一件有存在价值的事物时,它必定具有合乎逻辑的内容和形式。由于人们经济地位、文化素质、思想习俗、生活理想、价值观念等不同而具有不同的审美观念。然而单从形式条件来评价某一事物或某一视觉形象时,对于美或丑的感觉在大多数人中间存在着一种基本相通的共识,这种共识是从人们

长期生产、生活实践中积累的,彩陶纹饰就是如此。彩陶纹饰虽不似国画那样大笔触的浓墨泼放、精熟的渲染,也似有苍润的笔墨贯穿于具象与抽象的变化之中,每一笔触,都产生一种敦厚的生气,粗犷处不失法度,整体更见精神。彩陶纹饰的健康风格,浓郁深厚的生活和艺术气息,精湛洗练的处理手法,无不给我们以强烈的审美和感染,并为现代艺术作品提供了许多可资借鉴的装饰趣味和文化熏陶,正是彩陶纹样突出的装饰特点,以及所包含的中国传统文化的精髓,奠定了我国古代装饰艺术形式美的基础,孕育了我们现代生活离不开的艺术设计,体现了中华民族丰富的文化底蕴和醇厚的审美情趣,也将继续成为我们研究图案和构成的基础。

参考文献:

- ①《中国工艺美术史》卞宗舜 中国轻工业出版社
- ②《中国美术简史》中央院美术系教研室编 高等教育出版社
- ③《美学原理》王旭晓 上海人民出版社

1、统帅全剧，以系统成套的点子，贯穿运用于全剧。

俗称：“一台锣鼓半台戏”，这恰如其分的说明了“锣鼓经”在戏剧中的作用。特别是在传统剧目中，开场锣鼓的引导、人物的上下场、故事情节、戏剧矛盾的展开、场次之间的过渡转换、成套唱腔的起、承、转、合；曲牌套打的伴奏，直到戏剧结束的终场锣鼓，都少不了打击乐。它把戏曲的唱、念、做、打有机地、艺术地连缀成为一个整体，充分的体现出了它从整体节奏中调度、调节、指挥着全剧的开端、发展、高潮、和结束的统帅功能。

2、抒情绘景，表现人物内心情绪

例：《苏三起解》上场的长锤。是用中速、弱击演奏，前场小锣打下接入长锤时稍重之一击，是表现由喧嚣的闹市情景转入到苏三起解忧虑的心情，这种利用音响上的对比，几绘景又写情；徐缓的节奏则更符合她的心境和脚步的速度，这就是这段中速弱击快长锤所要衬托的表现内涵，也为下面那段脍炙人口的唱段“苏三离了洪洞县”做好了情绪的铺垫和准备。

3、状物方面的效果

传统剧中很多效果类的演奏也是有乐队完成的。如水声、门环声、弓箭声、船篷声、鸣金收兵、斩杀锣、升堂、退堂等。名目虽多，而实际只是轻敲锣边一两击，更鼓的频催、时间的运动，是很有戏剧性的，在状物方面较有特点的是“水声”。

三、打击乐的基本运用规律

1、点子的基本职能

我们知道打击乐源于生活，并随人类的经济、文化的发展而发展，它由一些自然的生活节奏逐渐发展成为较为规范的艺术节奏，形成了一定的点子。

(1) 从“哭头”锣鼓来看，几乎是直接涉取生活中一个人在悲痛欲绝时的那种悲痛情绪和动作，在音响上的再现。而这个点子就约定俗成的赋予它以表现哭泣的职能。

(2) “乱锤”乱而不乱的点子

它节奏急促，并且总是强音连续反复，造成剧烈、不安的效果。是表现人们在心慌意乱的情况下，内心的剧烈跳动或混乱的场面。

我们看到，打击乐的点子所包含一定的表现内涵，都是以艺术的节奏形式，对生活中表现节奏的、高度的、艺术的概括和总结。正因如此，点子才具有了服务于戏剧内容的基本职能。

2、点子的变格运用

我们说，每个点子都有它一定的表现内涵，因而它们能服务于剧情。在运用一个点子表现一定的内涵时，除了要把握住点子的基本形态外，更应该在保持点子基本框架的前提下，根据不同剧情和人物的需要，将点子通过变格处理。如：易位移位、紧缩扩张、强弱颠倒、速度变幻以及改变外形结构等。变格出的点子要好听，节奏要流畅，切忌杂乱无章。变格是为了形神俱到，在尊重传统规律的同时，寻求创新之路，亦即“入乎其内，而出乎其外”。

3、点子的变通运用

一定的艺术形式，是为一定的内容服务的。然而，点子作为程式，它又是相对固定的，但也绝对不是成一成不变的。前面谈到了点子不能充分、准确地表现内

容时的变格突破，这里在探讨一下两种点子变通的灵活运用：《甘露寺·庙堂》一场，孙权予伏禁卫军，要杀进庙堂，擒拿刘备的一位讨还荆州的人质，戏是这样的：

孙权：（内唱[西皮导板]）人马扎在甘露寺，唱后，人马蜂拥而出，孙权唱[西皮流水]：刀枪剑戟摆列齐。……

现在，我们要讨论的是用什么锣鼓点子送众人 and 孙权？传统的方式是打主要演员，那就是打“紧锤”。这个点子的不足就是开头部分体现不了众兵士蜂拥而至的情绪，只有“急急风”才能表现紧急集合，包围庙堂的气势，但急急风不是开唱的锣鼓，若先打急急风，切住后再开紧锤也不是上乘良策，只有将开头稍加变通，先开急急风之头子，待众兵士出场后，孙权龙行虎步上场时，锣鼓自然的引入紧锤节奏，接唱流水，自有天衣无缝的效果。

我们必须指出，这种灵活的变通使用，是以程式本身的基本形态为依据，如果抛弃了程式本事具有形式美的特征的基本形态，那就失去了变通使用的意义，也违背了打击乐本身的艺术规律。

4、套曲的组合运用

所谓套曲大体包含两个方面：

(1) 混曲牌套打

这部分点子较多，基本都包括了在京剧常用曲牌的套打部分，其基本运用的点子多为正抽头、反抽加浪头等。

(2) 成套组合

表现大型战争的急急风、四击头、切头；短打格斗的马腿儿、加梆子；成套唱腔的导板头、冒子头、长锤夺头、抽头、大收头等。下面举一个用普通点子组成的套曲用法不俗的实例：

艺术大师梅兰芳先生在演出《接印》这场戏中，梅先生除运用了大量的、有层次的唱腔来表现穆桂英接印前后的矛盾心情外，还要求他的亲密合作者著名鼓师裴世长先生设计一套锣鼓，来配合这个身穿紫帔、青衣扮相的穆桂英身段表演。裴世长先生是深谙梅派之真谛的，他了解梅先生对设计唱腔的要求：“腔无所谓新旧，悦耳为上，切忌怪、乱、俗”。那么锣鼓也不能一味追求新奇，既要好听流畅，又要热烈而稳重。为此，他将“九锤半、阴锣、流水、收场、马腿儿”等组织成系列锣鼓，经过实践，得到了梅先生的首肯，演出效果颇佳。事后，裴先生深有感触地总结：“锣鼓好打，用精很难，就拿这个点子来说，全是常用锣鼓，但要打出韵味来是不容易的。老话说：文戏武唱，武戏文打。这段戏虽用武戏点子，却要打出丝儿里的劲来……正如梅先生晚年的艺术风格那样，刚蓄于柔而柔蓄于刚，委婉其外而刚健其中。”

可见，打击乐就是应该与演员一起在艺术创造中体现出刚柔并济的风格，力争达到出神入化的效果，升华到艺术美的境界！

源于生活的打击乐，定会随着人类的经济、文化的发展而发展，并能根据时代的需要进行再创造、再更新，如此渐进，如此永无止境的创造……