

京剧打击乐中操作技巧

——谈老年京剧爱好者打击乐的辅导

刘延春 (河北省张家口市群众艺术编导室 河北张家口 075000)

摘要: 京剧艺术是大众喜闻乐见的艺术, 为了满足爱好者的需求, 我们群众艺术工作者要探索京剧演奏乐队人员的辅导方式, 在人员选用和技巧训练上, 利用群众艺术基础, 发挥其作用, 使得精神文明建设取得更大成就。

关键词: 京剧艺术; 群众普及; 打击乐

京剧艺术是中华民族艺术宝库中的一朵奇葩, 也是大众喜闻乐见的艺术形式。最近几年随着国家对民族非物质文化遗产保护宣传力度的加大, 大众对京剧的喜好与追求进一步升温。在张家口市区县, 京剧艺术与二人台民间艺术一样深受群众喜爱, 特别是老年离退休人员。作为群众艺术的编导, 负有普及和传承民族艺术的职责。在工作实践中, 我发现唱京剧片段的人员和拉京胡、二胡、弹小三弦, 还有吹笙、笛、唢呐、海笛的不缺少, 缺乏的是演奏人员, 特别是演奏中的协调配合。为此, 我总结了京剧打击乐器指导中的一些操作技巧, 便利了喜爱京剧艺术爱好者的学习。

在传统的京剧团体中, 板鼓演奏者往往被尊称为“老大”或“龙头师父”, 这表明了“司鼓”这一职位在京剧乐队中的重要性以及在演出中的举足轻重的作用。事实也是如此, 演出中乐队伴奏的节奏、速度快慢、感情的变化等准确与否, 以及演员表演身段和锣鼓经、敲打配合的默契程度, 都是与打鼓者的掌握分不开的。外国人曾把中国京剧团中的司鼓称为“西洋歌剧中的指挥”。一点也不错, 但他比西洋指挥还多一样本领, 那就是他还兼作中国民族打击乐的演奏员。对于非专业演奏的群众来说, 承担板鼓演奏角色的需要一定的演奏基础, 因此在人员选择上要谨慎。京剧是世界上综合程度最高的综合艺术, 前场技艺、后场音乐的协调、综合, 即在演出时, 统领整个演出过程的, 乃是京剧司鼓, 无论是散文的说白、韵文的唱念、舞蹈的身段、武技的打斗, 无不以音乐锣鼓明其句读, 分其顿挫, 渲其气氛, 抒其情怀。不仅如此, 舞台上情节的转换、人物的交替、气氛的张弛、场次的变更, 都需要司鼓的协调和渲染, 司鼓是京剧演出中艺术综合的一大枢纽。

还值得一提的是, 京剧乐队通常有一个演奏员兼带多种乐器的情况, 那么司鼓得有敏锐的头脑, 及时点拨, 使每个声部、各组乐器的进出有条不紊, 忙中不乱。司鼓首先体现着京剧乐队演奏综合、有效地带领整个乐队去完成导演、作曲所要求的预期的艺术效果, 圆满地完成演出任务。那怕是群众性演奏团体演出的往往是经典剧目的片段, 但是也需要认真做好乐队人员的配置和技巧训练。

打击乐是中国戏曲独有的伴奏乐器, 除了司鼓外, 通常由小鼓(又称单皮)、大小锣、铙钹等几种组成。其中, 铙钹的打击也十分讲究技巧。为此一般要选用女性担当演奏者。

铙钹是由上下两扇圆形铜片构成的打击乐器, 分高音低音, 一般高音扇在上, 低音扇在下, 打击时上下两扇要扣严, 才能打出味儿来。这一演奏角色男女均可。

铙钹的演奏通常包括正击、侧击、闷击、颠击、搓击、揉

击等方法。不同的扣击方法有不同的伴奏作用, 都是紧紧服务于情节和人物动作、道白、唱腔的。铙钹伴奏人员要掌握较扎实的基本功。首先要有耐力, 因为一对铙钹的分量一般都在1.5至2斤之间, 在武戏经常出现两军交锋的武打场面, 用的锣鼓点一般都是快节奏的“紧急风”、“快冲头”, 有时一敲就是一两个小时(比如京剧《挑滑车》、《两狼关》等), 许多剧目打击乐要打出刚劲, 打出高昂的气势来, 以表现剧情, 烘托人物。因此, 作为打击乐伴奏员, 必须有扎实的基本功, 以适应剧情的需要。所以, 对于群众艺术的普及仅仅靠喜好还是不够的, 还得需要一定的耐力和节奏感。

大锣在京剧演出中的作用是极其重要的。演员在台上的

亮相, 一招一式, 所有武打, 都与大锣的演奏相关。不管是“四击头”还是“撕边一锣”, 都对演员在舞台上的精、气、神有极大的刺激。为帮助和促使演员能更好地完成表演任务, 要求大锣的演奏员要具备过硬的基本功和鲜明的节奏感。

大锣可分为四种, 其中有低虎、中虎、高虎、奉锣。“低虎锣”也称“大片”, 其音色浑厚、沉重, 多用于表现哀婉、沉痛、悲凉的情绪, 程派的戏中使用较多。“中虎锣”也称“大光”, 它的音色明朗, 一般老生戏、花脸戏用得较多。如《四郎探母》《汉宫惊魂》等。“高虎锣”也称“二光”, 其音色结实有力, 一般用于武生戏、小开打。如《挑滑车》、《主岔口》等。“奉锣”即“小光锣”, 声音高亢、明亮、清脆, 听起来很有战斗力, 在大武戏中必不可少。即使群众性演奏中没什么“大戏”, 但从京剧艺术的角度来讲, 还是要像模像样的, 否则那就是对艺术的亵渎了。

同时, 在选择大锣时, 也要选择不同的锣, 这样更有利于发挥大锣的威力和音色。承担大锣演奏的人员不需要太专业的技巧, 有足够的节奏感就可以了。

京剧打击乐艺术是博大的, 是一门高度综合的艺术学科。鉴于二人台民间艺术同样具有打击乐器, 因此在张家口市区县还是有可利用的基础, 辅导群众性演奏团体进行演奏还是可行的。俗话说“老小孩”, 的确, 对老年人也需要像辅导小朋友一样要采取赏识教育。作为非专业演奏的老年爱好者, 他们有的是时间, 需要的是乐趣, 但缺少的艺术基础。辅导者要有足够的耐心, 在细致入微中认真教会每一个要领, 使老年大众精神上愉悦, 技巧上得到提高就满足了。