

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要,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、备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、颤击、搓击、揉

击等方法。不同的扣击方法有不同的伴奏作用,都是紧紧围绕于情节和人物动作、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》、《三岔口》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。