

京剧打击乐漫谈

南海东

(沈阳师范大学附属艺术学校 110034)

摘要:京剧打击乐与京剧的表现密不可分,几件乐器在经过巧妙搭配组合之后,能够形象、生动地表现各种气氛、场景和情绪,将京剧的艺术魅力最大化。本文从京剧打击乐的渊源入手,对京剧打击乐的重要作用展开论述,并深入探讨了其在京剧中的具体运用以及未来的改革和创新,希望能为广大京剧艺术表演者及爱好者提供参考,促进舞台表演效果的提升。

关键词:京剧打击乐;气氛;场景;情绪;艺术魅力;运用

长久以来,我国的戏曲伴奏音乐中,打击乐一直有着重要的地位和作用。其丰富多彩的节奏变化、相对完整的组织方法、高水平的乐器性能,在不同的戏曲演出中有着不同的价值效用,远非其他乐器所能比。尤其在京剧艺术表演中,打击乐的作用更加明显,无论是在配合演员身段、动作上,还是在配合念白、唱腔上,都发挥着重要作用,在一定程度上渲染了气氛、丰富了表演、提升了效果。以下将对此作深入探究。

一、京剧打击乐的渊源

溯其渊源,大约在“击石拊石”的时代,打击乐就已经悄然出现。一开始,打击乐起到的是共振的媒介作用,后逐渐发展到编钟编磬的敲击。京剧打击乐最初也只是为了给京剧伴奏,慢慢地,随着剧情和演员动作的需要,京剧打击乐逐渐成为了京剧表演中的固定存在,并逐步具备了自身的程式。现在,京剧人在长期的实践中不断总结经验教训,创新、完善京剧打击乐的技术与手法,已然将其演变成为一种新的乐种,那鲜明的节奏变化配合人物的表演以及曲折的剧情,将京剧这一艺术形式塑造得更加丰满,演出效果更加美轮美奂。毫不夸张地说,京剧打击乐是京剧艺术的宝贵财富,更是世界艺术宝库的瑰宝。

二、京剧打击乐的重要作用

(一) 彰显生命力和表现力

打击乐在京剧中不仅仅是伴奏的作用,在彰显京剧艺术生命力和表现力上同样不容小觑。在京剧表演中,打击乐为舞台与现实之间竖起了一道挡板,锣鼓一响,戏就开演,锣鼓不响,戏就不能开演。在整个过程中,打击乐始终掌控着舞台的表演节奏,同时也为京剧表演融入了更多感情的积淀,使得京剧表演更有活力。设想一下:如果京剧表演中完全没有打击乐的配合,结果会怎样?就好比一个武将在台上来一个“亮相”,动作干净利落,但缺少了锣鼓伴奏,其表演便会不伦不类,没全有了应有的气势。可见,离开了打击乐的伴奏,京剧表演便会大打折扣。

(二) 起、承、转、合

一出戏的起、承、转、合,靠的是打击乐,京剧也不例外。在京剧表演中,打击乐与演员的唱、念、做、打相互配合,像一条纽带,统一、制约、协调着整个演出节律,尤其以鲜明的节奏音响、规范的伴奏形式、独特的京剧语汇,将演员的唱、念、做、打全部统一固定在它的节奏里,完美地承接了表演。比如,一段唱起唱之前的锣鼓,意在告诉演员做好准备,同时暗示观众,即将开唱;一段唱结束时的锣鼓,表示已经唱完。又如,在一段念白开始与结束或大段念白、律句、偶句之间,常用锣鼓穿插,用以承上启下。

三、京剧打击乐的具体应用

京剧打击乐作为一种程式,有各式各样的锣鼓点。首先,人物的身段。以京剧《林冲夜奔》中的“走边锣鼓”为例,这套锣鼓多用于展现英雄豪侠行走场面,将林冲这一人物敏捷、矫健的体态塑造了出来,同时还带有一种夜间行动的隐蔽、神秘气氛。其次,人物的上下场。京剧人物走的是什么步伐,是何等的身份或性格,打击乐伴奏同样能将其表现出来。例如,京剧《彩楼配》中用“慢长锤”配合王宝钏上场,其缓慢的节奏完美地塑造

了庄严的氛围,展现了王宝钏的端庄举止。再次,武打的场面。惊险的武打场面,更加需要打击乐来渲染环境气氛。在京剧《挑华车》中“大战”一折,为了烘托气势,就使用了节奏急促、音响强烈的“急急风”。第四,配合京剧中的念白。京剧的念白本身带有一定的韵律和节奏,这时若能将打击乐伴奏适时穿插,效果更加明显。例如,现代京剧《智取威虎山》一折,杨子荣在极其不利的情况下,质问栾平“是共军把你放了,还是共军派你来的”。话音刚落,打击乐“呛”的一声“冷锤”,不仅刻画了杨子荣的临危不惧,更有力地表现了栾平内心的惊恐。第五,配合音乐唱腔。在“唱、念、做、打”四功之中,“唱”居于首位,但“唱”同样离不开锣鼓的伴奏。唱腔音乐中的锣鼓常常作为开唱的入头或收尾,或唱与唱之间的衔接,同时严谨地配合动作利于演员开唱,这样京剧的节奏变化才会更加自然和协调。

四、京剧打击乐的改革与创新

和任何文化遗产一样,京剧打击乐并不是尽善尽美的,它本身也有自己的不足之处。在剧本结构上,表演方法、程序上,常常照搬老戏的套路,不然就是不加选择地加以使用,主次不分,一套完整的格式在那里,新戏就可以照样搬用。和这种情况相反地,则是对于打击乐的滥用,在很多地方,打击乐是用来配合表演动作的,假如这种使用不加选择,不分主次,结果就会大大影响演出效果。

面对京剧打击乐的这些不足,我们并不能一味地全盘否定,而是要在创作和实践中不断改革与创新。首先,承认打击乐的成就。作为京剧艺术的一个组成部分,打击乐与京剧的表演形式、表现方法有着极为密切的联系,这一点毋庸置疑。在表演动作上,大自开打、亮相,小至整冠、投袖以至瞬间的内心活动,舞蹈性都是很强的,这些舞蹈性的动作需要与节奏鲜明的音乐配合,如此才能使这些舞蹈性的动作更夸张、更突出。所以,在对其进行改革时,必须保持客观的态度,充分肯定其的价值作用。其次,在实验中不断完善。关于打击乐的改革和改进,是应该允许实验的。在试验中我们发现,当打击乐所营造的气氛与舞台上所要求的戏剧效果相一致时,能够产生协调的美感,使观者产生极大的愉悦。而不一致的打击乐与京剧演员的表演同时出现时,不是因为在某些地方缺少打击乐的配合,略显苍白,就是过多使用打击乐,完全没有了主次和美感。所以,在以后的创作和实践中,应该根据具体京剧作品的人物、场景、唱腔合理使用打击乐,在一次次实验中获得更新与完善。

总的来说,京剧打击乐虽然是辅助京剧表演的伴奏乐器,但一直扮演着重要的角色,是整台戏剧的支柱,具有极大的音乐表现功能。时代的变迁与社会进步以及现代传媒技术的更新、发展,使人们欣赏京剧的方式与审美习惯发生了一定的变革,这些都对京剧打击乐的改革提出了新的要求。在这一形势下,我们只有充分认识到京剧打击乐的重要作用,在具体的运用中灵活掌握,不断总结经验,勇于开拓创新,才能将其与演员的表演融为一体,增添京剧的艺术感染力,为京剧艺术的发展添砖加瓦。

参考文献:

- [1] 冯光钰.继承·借鉴·革新·发展(下)——20世纪中国戏曲音乐回眸[J].戏曲艺术,1999(01).
- [2] 臧百灵.浅谈锣鼓在戏曲中的重要性[J].音乐大观,2011(09).
- [3] 张建军.谈打击乐在戏曲表演中的作用[J].群文天地,2011(11).
- [4] 刘越.京剧唱腔鼓套子(技巧与练习)[M].人民音乐出版社,1997.4.
- [5] 鲁华.京剧打击乐浅谈[M].人民音乐出版社,1991.11.
- [6] 叶红樱.中国戏曲音乐的艺术特色及其发展[J].文学界(理论版),2012(06).