

歌仔戏锣鼓的特点及其在音乐中的运用

Characteristics of Drum and Gong and Their Usage in Gezi Opera 撰文/林德和

歌仔戏的伴奏音乐由“串仔”、“吹牌”、“锣鼓经”三部分组成。“串仔”为丝弦乐曲,来自车鼓、采茶、京剧、潮剧、高甲戏等剧种和民间器乐曲等。“吹牌”即唢呐曲牌。大多来自京剧,用法大同小异,分大吹和小吹两类;大吹用两支大唢呐吹奏配合锣鼓,俗称为“插大介”,小吹用小唢呐配合小锣、小钹或丝弦乐伴奏,俗称为“插小介”。“锣鼓经”称为“锣鼓介”。有三部分:配合念白、身段的有【撞更鼓】【相争介】【弄鬼介】等;配合唱腔有【七字仔】【大调】【倍思】【哭调】【客人采茶】【急忙忙】等,一般用于入头、过门和唱腔中插介;配合吹牌的有【坠子】【照枪】【游皇城】【风雾松】等。歌仔戏的武场通常指:司鼓、大锣、大堂鼓、小堂鼓、大钹、小锣、小钹。现在常加入打击乐,有定音鼓、风锣、秦莱锣、芒锣(铜钟)、钵(又称坐钟)、大镲、吊镲、响盏、木鱼、碰铃、三角铁等。以前的武场和音乐没有很深的联系,但现在武场音乐化了,音乐与武场融合在一起,打击乐器也当成整部戏的乐器来用。

司鼓相当于乐队的指挥,根据演员的动作,掌握整场戏的节奏,控制音乐的速度。司鼓也有一定的套路,开头的两下就是接下去音乐进行的速度。起介不同,就代表锣鼓经之不同。司鼓根据剧情和音乐的需要,根据演员的动作来设计锣鼓,演员先排练后,司鼓才加入。司鼓一定要熟悉演员的动作。当然,最重要的技巧在于控制时间差,和演员形成绝妙的配合。

歌仔戏《蝴蝶之恋》中,司鼓负责的是武场,但打击乐的部分很多时候司鼓也要兼(戏曲的乐队中专职的打击乐手较少,一般不设,通常都由武场的人来兼职)。乐队里设了指挥,乐队指挥和司鼓一定要有很好的配合,锣鼓的声音较尖锐,若指挥和司鼓稍有脱节,就会造成乐队的混乱。特别是锣鼓和音乐一起走的时候,指挥还必须服从司鼓。例如《蝴蝶之恋》中锣鼓“仓才台才台仓”与乐句“3 2 1 7 6 —”的配合:

3 2 1 7 6 —

仓才台才台仓

值得一提的是,《蝴蝶之恋》有一段六角弦的独奏,六角弦与锣鼓绝佳地配合,音乐气氛很浓烈。在【倍思调】里的过门,是大钹先走,这是歌仔戏特有的打法,锣鼓有京剧的气派,但锣鼓经却是歌仔戏特色的。京剧是锣先钹后,这一段作曲家设计的是先钹后锣(之前尚无此先例)。先有音乐,再插锣鼓,这比原来沿用京剧的锣鼓经更加丰富。这也是一种创新和提升。

谱例如下:

仓才 | 仓才 乃才乙乃 | 仓乃台 才台乙台 | 仓
〇 | 〇 〇 |

〇才 乃才乙乃 | 仓才 仓 | 〇才 乃才乙乃 | 仓才
仓才乙才 |

仓乃台 才台乙台 | 仓 才 | 仓 〇 | 〇 〇 | 〇
〇 | 〇 〇 | 〇 〇 |

〇 八大乙大 | 仓 才 | 仓才 倾仓 | 乃才乙乃 仓
〇 | 大台 |

Rit.

仓仓 乃才乙乃 | 仓 仓才 | 倾仓 才 | 仓 〇 ||

《荷塘梦》是实验性的歌仔戏,在小剧场里演出。作曲家进行了大胆的改革和尝试,它是一部与传统的锣鼓经完全不同的锣鼓运用实例。不用京剧的锣鼓,而用四个竹筒,将其挖洞而形成四个不同音高,刮奏起来就有青蛙鸣叫的效果。作曲家力求改变传统,想与京剧的锣鼓区别开来,特地去征求很多老艺人,了解在受京剧影响之前,歌仔戏锣鼓的状况。从一位漳州老艺人口中获悉,原先歌仔戏曾使用过马锣。马锣的音色不像大锣那样的清脆明亮,音色较为低沉。于是,在《荷塘梦》中,选用的钹也较大较薄,音色较柔软,小锣也扩大,使音色较低沉。由于演出场所在室内,若用大锣音量太大,显得不协调。所以,这些乐器的选用,符合室内的音响需要,在实验剧场产生了较好的演出效果。2008年海峡两岸歌仔戏艺术节的开幕式,是歌仔戏的交响音乐会,其中的折子戏《遇皇后》锣鼓不仅在戏曲乐队范畴内,还在管弦乐队里,严格按照谱面要求,与交响乐队形成非常好的配合。

锣鼓是容易使人兴奋的乐器。司鼓要打出激情,就要把自己融入剧情,仿佛自己也是其中的一个演员。如《邵江海》“祭神”一场,是全场的高潮部分,全场静场,只剩大堂鼓,令人揪心,鼓声是历经沧桑的邵江海用心灵召集他的弟子。邵江海在沉痛的心境下祭戏神,轻重缓急的鼓声,体现出邵江海的悲伤、愤怒却无处可诉的情感纠结。

在歌仔戏音乐中,也依靠锣鼓来烘托音乐的气氛,戏的节奏都要由司鼓来掌控,舞台的气氛也是要靠打击乐来铺垫,可以说,歌仔戏锣鼓在音乐中发挥着重要的作用。■

责任编辑/魏明

作者简介:林德和,厦门市歌仔戏剧团副团长,二级演奏员。