

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【擂更鼓】【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、泰来锣、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：

作者简介：林德和，厦门市歌仔戏剧团副团长，二级演员。

仓 才 | 仓 才 乃 才 乙 乃 | 仓 乃 台 才 台 乙 台 | 仓
○ | ○ ○ |
○ 才 乃 才 乙 乃 | 仓 才 仓 | ○ 才 乃 才 乙 乃 | 仓 才
仓 才 乙 才 |
仓 乃 台 才 台 乙 台 | 仓 才 | 仓 ○ | ○ ○ | ○
○ | ○ ○ | ○ ○ |
○ 八 大 乙 大 | 仓 才 | 仓 才 倾 仓 | 乃 才 乙 乃 | 仓
○ | 大 台 |
Rit.
仓 仓 乃 才 乙 乃 | 仓 仓 才 | 倾 仓 才 | 仓 ○ ||

《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