

打击乐在京剧表演艺术中的作用

张鹤行

(沈阳师范大学附属艺术学校, 辽宁 沈阳 110034)

摘要: 京剧是中国优秀传统文化的瑰宝。京剧的表演形式是“坐念唱打”, 讲究的是“精气神”。打击乐在京剧艺术演出过程中起到重要的指挥作用, 他指挥乐队, 乐队的演奏又指挥着整个演出过程, 包括角色的出场、身段、唱腔、节奏、情绪、情节、人物刻画等。

关键词: 京剧; 打击乐; 表演艺术

京剧的伴奏有“文场”与“武场”, “文武场”说是伴奏, 实际上是整个演出的指挥。“文场”包括“吹拉弹”是为“唱”服务的, 又称为“文场”。“武场”是指鼓、板、锣、钹, 又称打击乐, 它是为武打、身段服务的。京剧打击乐音响强烈、节奏鲜明, 它对戏里的表演情节内容、情绪表现、起着帮助烘托作用。同时“武场”的“开唱锣鼓”也是“唱”的引导和指挥, 在节奏上有承前启后的作用, 在坐念唱打之间又有主导速度快慢、变化、统一、连贯的作用。所以打击乐“武场”是京剧中的重要组成部分。“武场”写在纸上叫锣鼓谱, 念在嘴上叫锣鼓经。

一、身段锣鼓在京剧表演艺术中的作用

身段锣鼓主要是对不同角色的上下场, 走什么步, 什么情绪, 要干什么, 出了唱腔之外, 身段锣鼓都要靠锣鼓经将其表现出来。武生的出场、花脸的出场、青衣的出场、花旦的出场、小丑的出场, 都有不同的打击乐锣鼓经伴奏, 花样纷呈丰富多彩, 锣鼓响起让人欣赏兴趣大增, 期待人物出场。比如: 大锣打上, 沉重、凝重, 显得威武、气派; 小锣打上, 气氛宁静、安详, 不同人物上场不同的心境用不同的锣鼓。但是必须都要坚持两条原则: 一是符合人物情绪、气氛的要求, 也就是内容上的要求; 二是节奏上统一连贯, 也就是技术上的要求。

(一) 身段锣鼓“慢长锤”的应用。

《龙凤呈祥》是一部经典京剧。剧中的孙尚香, 就是“陪了夫人又折兵”的夫人, 也是孙权的妹妹孙尚香。她出身高贵、自幼不爱女红, 爱习刀枪常练武事。她的上场身段锣鼓经用的就是“慢长锤”。为刻画出她的大家闺秀、举止端庄、喜形于色的人物形象, 突出缓慢的节奏, 渲染饱满的情绪, 创造静谧的气氛。孙尚香一亮相, 就是在这样的锣鼓经中登场的。打击乐很好的准确的塑造了孙尚香和刘备成亲前的复杂心情和端庄秀丽大家闺秀的形象。

(二) 身段锣鼓“小锣长钹头”的应用。

《金玉奴》是一部比较有名的传统戏剧, 还有一名叫《棒打薄情郎》。京剧《金玉奴》是京剧著名表演艺术家荀惠生的代表作。他描写的金玉奴是一个叫花头女儿, 但是心眼特好使, 天生俏丽, 诗赋俱通, 调筝弄管, 事事伶俐, 很招人喜爱。他和父亲金松在大雪天救起一位穷困潦倒的书生莫稽, 女儿针线男生攻读, 天长日久两人生情, 在父亲金松的主持下, 二人成婚生活美满。不日莫稽在金松陪同下进京赶考, 莫稽考中了一县官。他竟然忘恩负义在乘船赴任途中, 将金松和金玉奴推入河中, 一人上任去了。后来金松父女二人被人救起, 在巡抚林润的帮助下成全其一家, 可是金玉奴在洞房花烛夜, 历数莫稽种种劣迹令人不齿, 最终在巡抚林润的参奏下罢了莫稽的官。这样一个极具个性的小姑娘的上场用了一个“小锣长钹头”的锣鼓经, 小锣清脆的声响, 将金玉奴的年龄个性一下就表现出来了; 在节奏上急促、跳跃, 更显得伶俐可爱。一个活泼天

真可爱的性格和乐观向上的情绪表现的淋漓尽致。

(三) 大锣打上与小锣打上。

大锣打上, 若用于生角。比如文官像诸葛亮上场, 就用大锣圆场即可。若是武官像周瑜上场, 就得加上“四击头”显得大将风度威风凛凛。

小锣打上, 若用于旦角。比如穆桂英的出场, 小锣一响显得人物轻移莲步, 若风吹杨柳, 特适合女性角色, 又因为穆桂英她是大将, 所以还要加上“冒头儿”, 彰显巾帼不让须眉的风度。

二、开唱锣鼓在京剧表演艺术中的作用

开唱锣鼓是指角色开唱前的锣鼓。京剧以“西皮”和“二黄”曲调为主, 还有“反二黄”、“反西皮”、“四平调”、“反四平调”、“南梆子”、“高拨子”及“吹腔”等。在这些唱腔开唱之前都要有开唱锣鼓引导, 又因开唱的人物不同对锣鼓也有不同的要求。

(一) 大锣打上

一般有身份的文武官员在上场开唱之前都是大锣打上。如在《失街亭》一戏中, 头一场诸葛亮升帐点将时, 他的上场用的就是“大锣打上”, 以沉稳、庄重的锣鼓音响来衬托人物运筹帷幄、决胜千里的统帅气度。

在大锣打上加一段“四击头”, 以彰显大将风度。如《群英会》的周瑜、《艳阳楼》的高登等或为统帅或为行武之人的属于武者的角色, 在他们“大锣打上”时, 便要在[“锣圆场”前面加打一个与表演动作似无关联的“四击头”好像就是对人物身份的一个特殊说明。

(二) 小锣打上

小锣打上一般用于舞台气氛比较平静安稳时的出场, 如《空城计》诸葛亮再度出场时就改为“小锣打上”了, 因为他此时是独自踱步于后帐, 舞台气氛不那嘛紧张、比较安静、平稳, 动作节奏也有所不同, 使用小锣音响则更为贴切。

小锣打上一般要看人物身份, 分达官显贵和一般平民两种。如《四郎探母》的杨延辉、《三堂会审》的王金龙这样官居显要的人物都是可以打的, 而像《捉放曹》的吕伯奢等平民角色就不适用。

三、结语

京剧打击乐在京剧表演艺术中有着非常重要的地位, 它是一部戏的统筹、指挥。每一个不同人物上场都有不同的打法, 对人物的塑造起到重要作用。文场链接唱, 武场链接武打, 但是不管唱腔与武打、开唱和开打都必须由打击乐来引领。所以打击乐在京剧艺术中的灵魂作用不可替代。打击乐在京剧表演艺术中必须坚持两条原则, 其一, 在内容上打击乐要符合人物情绪、气氛的要求; 其二, 在技术上打击乐要在节奏上统一连贯。■

[参考文献]

[1] 刘越. 中国京剧打击乐. 人民音乐出版社, 2009.