

戏曲司鼓认识

石德胜

沈阳京剧院 辽宁沈阳 110032

司鼓又称之为鼓师或打鼓佬。人常说“一台锣鼓半台戏”，作为指挥演奏整体，特别是打击乐演奏的“总指挥”——司鼓的重要性也就显而易见了。作为戏曲乐队的指挥者，组织者和演奏者，鼓师还有个重要的责任，就是在戏曲综合艺术中所起着有机的“纽带”和“先行”作用，不但控制着全场戏的节奏、情感和空间，而且起着综合艺术的枢纽作用。司鼓者在戏曲乐队中的地位类似于现代乐队中的总指挥，其技艺之好坏直接影响着戏曲演出的成败。随着现代戏曲艺术的不发展，戏曲音乐不断推成出新，作为戏曲乐队之总指挥，也必须在司鼓实践中不断总结与创新。但如何才能充分地发挥司鼓在京剧表演艺术中的重要作用，成为一名优秀的京剧司鼓专业演奏员，是一个值得深入探讨的话题。

第一，司鼓在全剧的指挥作用，首先要求他必须具备较高的艺术修养和文化修养。一个剧目能不能高水平地呈现，除了演员准确的理解人物表演外，是由司鼓者整体把握的，因此，司鼓者的艺术水准决定一出戏演出的精彩和成功与否。而全剧的把握首先是对全剧的节奏把握和处理，节奏又分为外部节奏和内部节奏。外部节奏是指用听觉能感受到的唱腔、念白和音乐快慢，内部节奏则是全剧的主题、风格地把握，以及每场戏、每个段落的有机关联和互相照应。一出戏可能顺畅，也可能拖沓，关键就是司鼓的艺术能力和对剧本、人物、情节的理解。我们通常说的节奏是指快慢，而整出戏的节奏则是指剧情的发展是不是符合人物在特定情境下的心迹变化，最终使全剧的呈现契合剧本的主题精神，因此，全剧的节奏是张弛有序，舒缓随机，如果简单地理解一个戏的节奏快慢，就会失之毫厘，谬以千里。外部节奏较容易把握，内部节奏则难度很大。

第二，要想成为一名出色、优秀的京剧司鼓演奏员，首当其冲的是先要掌握良好的“手法”。同时，司鼓必须苦练基本功，掌握高超的鼓板技艺。戏曲司鼓的指挥不同于西洋乐队的指挥，戏曲司鼓的指挥多是通过演奏乐器（发点子）来进行的，因此戏曲司鼓还存在自身演奏基本功的问题。在演奏实践中司鼓者手腕的力度、手势、节奏感，各种锣鼓的起签和转签、“虚抄实击”等都要能表现出人物情感激荡的幅度和内心活动的变化程度，决不能随意而为。必须要有正规的、通俗易懂的演奏手法和演奏技巧。只有领奏正确，才能为锣鼓的顺利展开建立良好的基础，使所有的打击乐器得到有效的控制，把抑、扬、顿、挫、起伏跌宕的戏剧情节和进展速度，通过司鼓的准确指挥和演奏来完成，从而为表演者的唱、念、做、打服务，使演出有组织、有计划地展现给观众，使之成为完美的综合性艺术。

第三，司鼓应该起到统揽全局的作用，既要了解乐队中所有成员的个性及演奏技能。又要了解演员的演唱习惯。现代专业剧团乐队阵容较大，人员较多，他们都听从于司鼓的指挥，只有司鼓指挥得当，全体成员的技艺才能正确地、充分地得到发挥，达到最佳的效果。一般而言，基层剧团乐队人员艺术修养高低不一，更需要司鼓指挥时扬长避短，促成整个乐队发挥出最佳效果。要全面了解全体成员的情况，司鼓就必须深入乐队，和演奏人员多接触、多配合，多交流。同时也要让乐队人员熟悉司鼓者的指挥习惯，如手势、警示脸色和眼神等。在和乐队成员默契配合时还要准确地指挥乐队

配合演员的动态和唱腔。戏曲演员虽然是按照导演的意图进行表演，也是根据作曲所谱的曲子进行演唱，但她们在台步和身段的表现中往往养成了自身特有的习惯，用腔吐字也形成了自己的特色，因此，司鼓要指挥乐队正确无误地烘托演员的演唱，平时必须用心熟悉演员的演唱习惯及其音量、音色等，做到一切了然于胸，演奏时运筹帷幄。

第四，司鼓必须熟悉剧情，理解曲目的内涵和意境，领悟作曲所表现的情感，正确表现作曲的原创意境。戏剧演奏也是对作曲所写曲子的再创作过程，在这一再创作过程中，司鼓是第一责任人，因此，戏曲司鼓在实际演奏中必须多动脑筋，多出点子，充分结合剧情需要，必要时虚心与演奏人员共同讨论，与作曲反复商榷，而不是呆板地、机械地发挥鼓板打击技艺，做到熟悉剧本，吃透剧情和剧中人物的个性和转折，真正领悟编剧、导演和作曲的意图。讲究一个“情”字，就是要求司鼓演奏者要用心去感受，用情去体验，要熟悉剧本情节，抓住人物的感情，加入自己的真情实感，从而自如地完成演奏。这就要求司鼓演奏者要熟悉剧情、熟记唱词、熟练适度地演奏，从而达到轻重缓急，抑扬顿挫，更好地为剧情服务。追求一个“准”字，就是要求司鼓演奏者在演奏过程中，不仅要敲得好，更重要的是要敲得准，并在服务演员上用得准，在锣鼓点使用上选得准，指挥乐队演奏上带得准。达到一个“美”字，就是要通过以上的努力，圆满地完成每出戏的司鼓演奏任务，并力求取得最佳的艺术效果，给观众以美的享受。

第五，提高自身综合修养，敢于借鉴，由内而外实现创新。戏曲司鼓需要多方面的修养，要真正能够在司鼓实践中有所创新，就必须努力提高自身的综合修养。司鼓应具备的修养是多方面的，既包括音乐修养、文学修养，也包括逻辑思维能力、分析鉴赏能力、对作品的理解能力和表现能力等，其中理解能力与表现能力尤其重要，因为这关系到司鼓能否根据剧情和人物需要，设计创作并演奏出协调音乐、唱腔、舞蹈等相融合的打击乐，关系到司鼓能否设计创作并演奏出深刻揭示人物思想情感内涵的巨大变化并错落有致的节奏，关系到司鼓能否利用不同音色、音质的打击乐来调节色彩、丰富音乐，关系到司鼓能否利用各种类型的打击乐来渲染、烘托剧中不同气氛、情绪等等。因此，通过提高司鼓自身综合修养，苦练内功，在打击乐的创作中去实现创新是首要方面。我国民族音乐的宝库中有许多值得借鉴和发掘的打击乐精华，特别是我国戏曲种类繁多，如何从众多戏曲门类中发掘发现好的创作形式和表现手法，就需要演奏员努力探索，积累经验，在创作中多向其他戏曲形式的音乐学习。此外，西洋音乐的指挥艺术内涵丰富，许多指挥形式值得戏曲司鼓借鉴，也是实现司鼓创新的重要源泉。

总之，司鼓实践对于戏曲艺术的发展有重要作用，作为司鼓者要坚持不懈地在实践中创新，在创新中大胆实践，真正达到“打戏打人”的最高境界，打出剧情，打出人物。

综上所述，作为一名专业司鼓演奏者，只有去学习研究，通过多年的舞台实践，才能使司鼓技艺在不断实践的基础上得以全面提高。“业精于勤”、“宝剑锋从磨砺出”，只有勤学苦练、爱岗敬业，才能成为一名优秀、出色的司鼓演奏者。