

京剧锣鼓乐是京剧音乐中的一个重要组成部分。通过鼓(单皮鼓)、板、大锣、铙钹、小锣、小钹、堂鼓、花盆鼓、齐钹等锣鼓乐器的不同组合形式,演奏名目繁多、变化无穷的锣鼓点,来完成伴奏人物的唱、念、做、打、舞以及各种音响效果。可以说京剧的锣鼓乐是体现

京剧艺术特有魅力的一个组成部分,也可以说是京剧艺术中不可缺少的一个重要部分。

就京剧锣鼓乐的作用而言,不外乎:伴奏演员的表演,表现人物的情绪,烘托舞台的气氛。由于京剧艺术是具有戏剧性、综合性、虚拟性、程式性等多方面特点的,具有中国特色的传统戏剧艺术,锣鼓乐不仅是其中的一个部分,而且必须表现出这些特点。因此,按照锣鼓乐的作用及表现范围与伴奏程式等,概括以下五个方面。

(一) 伴奏各种唱腔

京剧的唱腔丰富多彩,除了西皮、二黄外,还有南梆子、四平调、高拨子以及昆曲、吹腔和杂腔小调等。在板式变化体声腔中,有多种板式唱腔。这些板式唱腔都需用锣鼓点作为“开头”才能引进“过门”,在过门与唱腔中,司鼓者用板和鼓击奏不同板式的鼓套子,来完成唱腔的伴奏。要知道,不同的板式需用不同的锣鼓点作为开头;不同的板式唱腔及过门又用不同的鼓套子来伴奏。常用于“开头”的锣鼓点有:[导板头]、[帽子头]、[夺头]、[凤点头]、[慢长锤]、[快长锤]、[闪锤]、[扭丝]、[紧锤]等。至于不同板式的鼓套子用法及其复杂,这里不作一一介绍。总之,各种板式的开唱锣鼓点及唱腔过门中鼓套子的应用是有一定规律的,同时在演奏方法及速度的变化上也是多样和灵活的。

(二) 伴奏念白及衬托感情

京剧的念白具有强烈的音乐性。为了烘托突出表达其语势上的高、低、快、慢、强、弱,在念白的“开头”、中间、结尾或上、下句之间,需要用锣鼓点加以强调和肯定,需要锣鼓乐来烘托感情,加强和突出其戏剧性的气氛,突出它的节奏感,强调

浅谈京剧锣鼓乐的 伴奏及功能

韩玉秋

和渲染剧中不同人物的不同心态和情境。作为“念引子”、“念诗”、“念对”、“报名”前的“开头”多用[归位],结束时多用[住头]或[收头]。突出和强调“念白”语气的常用锣鼓点有[一击]、[冷锤]、[叫头]、[扑灯蛾]等。用“台太台”常表示逗号,“台令台”常表示分号,[住头]

“仓才仓”表示句号。

用来衬托,突出剧中人物情感的锣鼓点也有许多。如:用来表现剧中人物在交战中遭到失败及焦急、纷乱情绪的[乱锤];用来表现剧中人物羞愧、惊愕或感情上受到挫伤,痛心疾首等情绪的[硬脆头]、[前扑后窜]等等。

(三) 伴奏各种程式化的表演

程式化的表演风格是京剧的一个非常突出的特征。每一个角色的上、下场乃至在舞台上的一举一动,都离不开程式。可以说,京剧是用程式贯穿起来的,而锣鼓乐则是贯穿这些程式的一条纽带。

京剧中各种角色的上、下场以及表现各种不同内容的成套的舞蹈、身段,如“起霸”、“趟马”、“走边”等,都是典型的程式化表演,而这些程式化的表演都具有丰富的舞蹈性和鲜明的节奏性。锣鼓乐在配合这些程式表演的过程中,也形成了一整套与其既配合严密而又相互制约的锣鼓套数和伴奏规律。

锣鼓乐在配合各种角色的上、下场时,是按照角色的主、次身份及特定情境而采取不同的伴奏形式,配合帝王将相和较大场面的伴奏,就需使用音响丰满、色彩明亮的大锣锣鼓点,有时还需要伴有吹奏乐,以此来烘托剧中人物的身份,渲染舞台气氛。如《挑滑车》中岳飞的上场,在其上场前首先由“吹奏乐”和锣鼓乐合奏一首[水龙吟](又名[发点]或[大开门])以此渲染庄严肃穆的元帅升帐的舞台气氛,并为岳飞的上场做一个情绪上的铺垫。接着锣鼓乐奏起[四击头]、[回头]、[大锣归位]这几个音响强烈、节奏明快的锣鼓点烘托出这位三军统帅。

“起霸”、“趟马”、“走边”既是京剧中成套的

程式化表演，也是京剧中常用的几种上场的表演形式。

“起霸”是表现剧中主帅升帐之前，众将整理盔甲准备晋见或是在战斗前个人整理盔甲准备出发时所做的动作。如《挑滑车》中高宠的上场，《平贵别窑》中薛平贵的上场，《穆柯寨》中杨宗保的上场，均是采用“起霸”这一表演形式的。锣鼓乐伴以[四击头]、[长尖]、[大锣原场]、[大锣归位]等音响强烈，节奏鲜明的锣鼓点，烘托这些武将威风凛凛的气概和人物性格。

“趟马”是表现剧中人物骑马奔驰的舞蹈形式。如《樊江关》中薛金莲的过场，就是表现其骑马奔驰赶赴樊江关时的一整套马上动作。锣鼓乐配以[切头]、[二击]、[快流水]、[搜场]、[冲头]、[三击]、[四击头]等节奏流畅、音响明亮的锣鼓点，以烘托演员的舞蹈动作。

“走边”是表现剧中人物行进在崎岖小路或在夜间行走，并作各种寻找路径、跋山涉水、回避阻碍动作的舞蹈形式。如《石秀探庄》中石秀上场表演的就是一套“走边”的舞蹈动作。锣鼓乐伴以清脆欢快的小钹锣鼓点，以衬托其灵敏敏感、机智活泼的舞蹈动作。

京剧中各种角色的“下场”也有多种形式，“耍下场”是其中比较典型的一种。“耍下场”包括“单刀下场”、“双刀下场”、“单枪下场”、“双枪下场”、“棍下场”、“大刀下场”等等。“耍下场”是表现剧中人物打了胜仗耀武扬威、耍弄兵器的舞蹈动作。锣鼓乐伴以音响最强烈、节奏最明快的[急急风]等锣鼓点配合其“耍下场”的舞蹈动作，最后以[四击头]结束，[急急风]送下。

（四）伴奏武打

武打表现战斗场面的一种表现形式，也是一出戏的高潮。其内容包括：“把子”、“荡子”、“出手”、“翻打”、“耍下场”等多种形式的程式化表演动作。“开打”主要是以锣鼓乐给予伴奏和配合，以锣鼓乐给予气氛上的渲染和情绪上的烘托。锣鼓乐在伴奏这些“开打”场面时，更能发挥其独特的性能，它用其富有强烈节奏感的音响效果和变化多样的锣鼓点把武打表演动作烘托得既舒展流畅，又洒脱利落。锣鼓乐在伴奏武打场面时，不仅在音响上需要加强，节奏上需要加快，为了渲染炽烈的武打气氛，有时还要加入“堂鼓”、“盆鼓”之类的辅助乐器。“水战”时还需要加入“大铙”、“大钹”，用以烘托“水战”的情境。锣鼓乐在配合武打时，有其固定的伴奏规律，也有一些固定的锣鼓点，除常

用来伴奏“开打”的[急急风]、[节节高]、[劈杆]、[四击头]等锣鼓点之外，还有配合“发兵”的[开当]；配合“翻打”的[连环点]；配合“骑马战斗”的[走马锣鼓]；配合“踢出手”的[出手点]以及配合“水战”的[流水]、[马腿]等等。

（五）伴奏剧目的开场、换场、结尾及表现特定的音响效果

京剧传统戏在演出开始时，通常都由锣鼓乐演奏一个锣鼓点，这就是开场锣鼓，也称为“缓缓”。京剧多以[冲头]、[一锤锣]、[大锣原场]、[微锣]、[急急风]作为开场锣鼓。从开场锣鼓演奏的强、弱、快、慢则展示给观众这出戏是文戏还是武戏，是喜剧还是悲剧。每当一个场次结束时，也是由锣鼓乐衔接，引导下一个场次的情绪，这就是换场锣鼓。如果下一场是一个一般的场次，则锣鼓乐演奏的换场锣鼓转平稳。如果下一场是剧中主要角色登场，锣鼓乐便在力度、节奏上进行渲染，向观众展示，下面该主要角色登场了。当剧目结束时，也要由锣鼓乐同吹奏乐合奏一个[尾声]或锣鼓乐单独演奏一个[收头]，表示剧目到此结束了。

京剧在演出时过程中经常出现“起更”、“收兵”、“斩杀”、“风”、“雨”、“水”、“火”等情境。这些舞台效果就需要锣鼓乐进行渲染。“起更”则由鼓师敲击“堂鼓”，大锣敲击锣边来表示。如“一更”则敲击“堂鼓”一下，大锣击锣边一下……“风”、“雨”、“水”的效果，则以“堂鼓”和大锣击锣边来表示，其效果是“啞啞……”。声音响亮一些则表示“风”、“雨”、“水”较大，反之，则表现“风”、“雨”、“水”小一些。表现“火”的效果，锣鼓乐奏一个[乱锤]配合演员“慌乱”的表演，向观众展示“起火”的情境。锣鼓乐在伴奏“开打”的过程中，演奏一个“空匡”则表示“鸣金收兵”。剧情中把犯人押下场去，锣鼓乐演奏一个 $\text{P} \text{冬} \text{P} \text{冬} \text{P} \text{匡}$ $\text{P} \text{冬} \text{P} \text{冬} \text{P} \text{匡}$ $\text{冬} \text{匡}$ 这样一个[斩杀锣]，则表示犯人已经被“斩首”了。

综上所述，可观京剧锣鼓乐在京剧艺术中所发挥的作用。以它丰富的锣鼓点和独特的演奏风格成为京剧艺术中的一个不可缺少的一个重要组成部分。京剧锣鼓的伴奏是极其复杂多变的，由于篇幅所限，只能简单提及概要，要想全面了解和掌握京剧锣鼓伴奏与演奏的奥秘，还必须深入其中学上几年，才能成为一名知音人。

（作者单位：黑龙江省艺术学校）

责任编辑 王庆斌