

京剧打击乐的作用与美感

● 汪铁波

京剧的打击乐器种类繁多，它们的音色、节奏、曲谱及演奏的方法十分丰富多彩，它的音响宏亮大气，气势磅礴，演奏起来令人精神振奋、情绪激昂。当我们欣赏京剧演出时，能从中领略到打击乐表现出来的特殊魅力，获得多层次的美感。

京剧的打击乐器，主要是为渲染戏剧情节，刻画人物性格，描绘时空环境，配合演员的表演而运用的，因此它的节奏较之民间打击乐更富于变化，更具表现力。现代京剧《智取威虎山·打虎上山》一场幕间音乐中打击乐器的出色运用，就是很好的例证。

京剧的打击乐虽在一出戏中居伴奏地位，但它贯穿全剧的始终，如一出戏开场之前，往往是乐队先打起闹台，打击乐以悦耳的音色，铿锵激昂的节奏，制造全剧的气氛，使观众在它的召唤下精神焕发地参与到演出中来。随之，锣鼓套路有了变换，如果一出戏首先上场的是一位活泼可爱的少女，往往会以几声清脆的小锣来“启场”；如果是元帅升帐，则会以铿锵有力的锣鼓来“引将”；若是反面人物登场，则还要运用低音锣鼓来刻画其阴险狡诈的性格。在描写时空的转换上，三两声更鼓就能引起人们对夜半更深万籁俱寂的真实假想。在刻画人物内心恐惧的描绘上，打击乐更有独到之处，如：《智取威虎山·会师百鸡宴》一场，正当杨子荣满怀信心地准备里应外合、全歼顽匪的关键时刻，栾平突然来到，在形势对杨子荣极不利的情况下，杨子荣临危不惧，充分利用敌人的弱点，在刻不容缓的生死关头主动出击，质问栾平：“是共军把你放了，还是共军派你来的？”话音刚落，打击乐“仓”的一声“冷锤”，随着演员的逼真表演，这一锤有力地突现了栾平内心的万分惊恐，先是瞠目结舌，进而被迫自打耳光，跪倒在地向杨子荣恳求饶命。

至于京剧的武打场面，那些两军对垒、万马奔腾、激战厮杀的情景，通过打击乐与演员动作的紧密配合，就会更加生动逼真地表现出来，如《赤壁之战·火烧战船》一场，为了虚拟风狂火猛，烈焰

腾空的节奏和速度、力度，有层次地渲染了乱石穿空、惊涛拍岸、硝烟弥漫、火烧战船，曹操 83 万人马化为灰烬的浩瀚战争场面，使人产生身临其境，触目惊心的感受。

京剧的打击乐器除板鼓居首位（乐队指挥就是兼奏板鼓的乐手，进而掌握整个演出的舞台节奏）外，其它乐器也各具特色；大鼓音乐雄厚有力；小堂鼓音色干脆肯定，用于武打可增加战斗气氛；大锣音响宏亮，音色苍劲，又常击在强拍上而占有举足轻重的地位；铙钹发音激亢雄奇，因常用于填补后半拍，并打出各种细碎花俏的音符而引人注目；小锣音调婉转上挑，音色娟秀，单击时具有阴柔之美。

京剧的锣鼓点统称“锣鼓经”，它的名目繁多，运用范围广泛，几乎任何一种情景在舞台上出现时，都有相应的锣鼓经可供应用。这些不同的锣鼓经都有一定的名称，如[急急风]是一种紧张的锣鼓点子，多用于武打场面，配合小堂鼓演奏更能突出战斗气氛。[紧锤]也是一种常用的锣鼓点，如《红灯记·痛说革命家史》一场，当铁梅唱完：“我这里举红灯光芒四射”后，乐队奏[紧锤]，然后接唱“我爹爹像松柏……”一段快板，紧凑、急促的锣鼓节奏配合激越刚劲的唱腔，把铁梅决心继承父志的革命豪情抒发得淋漓尽致。

多年的舞台演出经验，告诉我京剧打击乐器可以说是一门比较难掌握的艺术，若掌握得好，带给你的会是艺术的享受，反之就会造成扰人的噪音，以我个人看来这主要取决于一个演奏员对本职乐器的理解程度和演奏技巧的发挥程度是由于每个人的艺术见解和艺术修养程度不同，演奏出来的东西也截然不同，但有一点必须肯定，就是不论哪个演奏员的艺术作品都是给观众欣赏的，得到观众的认可，你的艺术才真正有了价值。所以说万事以人为本，不论多难的乐器只要用你的头脑和灵魂去悟，你才会有更大的进步。

责任编辑 王庆斌