

谈京剧打击乐

● 李 涛

京剧伴奏的乐器种类很多。吹（大唢呐、笛子等）、拉（京胡、二胡等）、弹（月琴、三弦等），称为管弦乐，又名文场，鼓、板、锣、钹等称为打击乐，又名武场，它是以武打身段为主，音响强烈，节奏鲜明。京剧打击乐，在剧中伴奏，它对戏里表演的情节内容、情绪表现起着帮助和烘托的作用。所以锣鼓就有不同的锣鼓点子，不同的转接方法，不同的情绪用法。写下来的称为锣鼓谱，念出来的叫做锣鼓经。

鼓、板在打击乐里起着特别重要的指挥作用。打什么样的锣鼓点子，用什么样的演奏速度，是强是弱，中途要转与接，在什么地方转，什么地方接，又在什么地方收，所有的乐器都要听从鼓板的指挥。京剧界把演奏鼓板的人称做打鼓佬、司鼓。司鼓实际上是整个乐队的指挥，他不但要有很熟练的演奏技术，而且要精通各种锣鼓点，熟悉所伴奏每一出戏里的唱、念、做、打以及丰富的舞台艺术实践经验。

锣鼓在京剧里究竟起着什么作用呢？京剧表演有个极其重要的特点，那就是它的节奏性特强，要求特高。无论唱、念、做、打都不能没有节奏。京剧里的唱，需要有板有眼，节奏丝毫不能含糊。而做与打，这完全是舞蹈性的动作，必须有着鲜明的节奏感，没有节奏，便难以舞起来。至于念白，它和我们平时说话不一样，也必须有着韵律、有强弱、有节奏。所以说，没有节奏，京剧表演就失去特色，没有锣鼓，那就不是京剧了。锣鼓，正是这么一群音响强烈、明亮的节奏乐器。有了锣鼓伴奏，京剧表演的节奏性便能得到充分突出的发挥。但是，除了演出要有鲜明的节奏外，还需要有饱满的情绪，有浓烈的气氛。这仅仅依靠表演来表现是不能满足要求的，也还需要锣鼓的烘托帮助。它可以运用各种锣鼓点在节奏上变化，运用各种乐器组合方法造成音色的改变，来表现各种不同的情绪，使得表演所要表现的情绪气氛得到更强烈的夸张、渲

染。因此，京剧的表演决不能没有锣鼓伴奏，它依靠锣鼓来突出节奏，渲染剧中情绪，制造舞台气氛。

京剧锣鼓有几种分类，一部分叫做“身段锣鼓”。这种锣鼓是专为配合表演身段用的。此类锣鼓不用于唱腔，一个人物角色上场或是下场，他走的是什么样步伐，是什么身份和性格，上下场时情绪如何，都是靠锣鼓伴奏把它表现出来。例如《龙凤呈祥》一剧中孙尚香上场的锣鼓用的“慢长锤”，“慢长锤”的节奏是缓慢的，气氛是庄严的，这就表示出孙尚香是一个大家闺秀，举止端庄，并且有众丫环们前簇后拥。而《金玉奴》一剧里金玉奴为公子取豆汁时，那一个下场用的是“小锣长丝头”，小锣的音色清脆的，“长丝头”的节奏又是急促、跳跃的，这就把金玉奴这个姑娘天真活泼、下场时匆匆忙忙的性格、情绪全都表现出来了。像这两种不同的锣鼓，就充分体现了两个人物不同的身份、性格，不同的情绪，不同的身段节奏。锣鼓里有一部分叫做“开唱锣鼓”。每一种唱腔，不论它是什么样的板式，在起唱和胡琴过门之前，都必须有一套锣鼓点子作为“入头”，作为前导。比如导板之前要有“导板头”，慢板或原板之前要有“夺头”，快板流水之前要有紧锤、闪锤，散板或摇板之前要有“凤点头”等，开唱锣鼓在节奏上起着承前启后的作用。在做、念、打与唱之间，甚至在这段唱与那段唱之间，它主导着速度上的快慢、变化、统一、连贯等作用。还有一部分锣鼓，是为着念白、语气伴奏的。一方面它突出了念白的节奏感，另一方面它又加强了念白的语气和情绪。打击乐所演奏出的锣鼓点子，在剧目中具体作用是复杂的、微妙的，不是三言两语和一篇文章就能说得尽的。一套套的锣鼓点子，也可以说是京剧锣鼓的基本“程式”，虽然能数得清这些套，但实际运用起来却是极为灵活和变化多端的。把各种不同的“程式”，用各种不同的方法加以组织，加以运用，就可以千变万化，丰富无限。

要创造或运用任何一种锣鼓，不能不受以下两条艺术规律的约束，第一要符合剧中人物情绪、气氛的要求，第二要有节奏上前后的统一连贯。前一个是内容上的要求，后一个是技术上的需要。锣鼓的许多“规矩”都是根据这两种要求形成的。这些规矩、套路是否可以突破呢？是否可以创造出更多更新的程式来？可以，而且应该，因为艺术创造是没有止境的。要突破旧的，必须先了解它，懂得它，创造新的程式，必须掌握旧的规矩，只有这样，新的创造才不至于走弯路。我们只有勇于探索，积极创新，与时俱进，才能真正弘扬中华民族文化，振兴我们的京剧事业。

责任编辑 王庆斌