

试谈京剧锣鼓乐的伴奏艺术

■ 韩如松

京剧锣鼓乐在京剧音乐中占有重要位置。无论在唱做念打的各方面，都有密切地关联，它不仅在节奏上有很丰富的变化，而且它概括了多方面的戏剧情绪，通过音响和节奏给它以突出地表现，在很多地方、很大的程度上，它弥补了京剧中管弦表现能力的不足。

京剧锣鼓乐与京剧表演的紧密结合，构成了京剧艺术的传统风格。它与京剧演员的舞台艺术创造有着血缘关系，演员常常从京剧锣鼓中得到启发、帮助，来掌握表演动作的节奏。它这种特殊的地位和功能，表现范围与伴奏程式，可用以下五个方面来概括。

(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用“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]、[风点头]、[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“台大台”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、下场以及表演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。

“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赴樊江头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，以衬托其灵巧敏感、机智活泼的舞蹈动作。

(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“大饶”、“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。

责任编辑 王庆斌