

京剧舞台艺术的总指挥——鼓师

■ 韩玉秋

京剧鼓师是京剧舞台演出的总指挥，是整个演出节奏、气氛渲染、戏剧情感、表演及与舞台各个部门配合的调度中心。它既有规范性，又有灵活性。鼓师要带领文武场伴奏和演员的表演，并且要毫无差错。既有微观的，如表演的每一个小动作，一投足，一抖袖，文武场一个过门、垫头、一个点、一个锣的运用等，都一丝一毫不差；又有宏观的，如演员与乐队，演员与舞台队等各方面的配合，都需要鼓师认真地对待和严格地把握。

鼓师须调动各种手段（“力度”、“速度”、“底鼓”、“鼓簧”、“范儿”、“锣鼓联缀”变换、总体情感表现等等），把自己创作情感融于以上手段之中，传递给整体乐队，唤起他们的情感，使每个演奏者产生共同的感觉。

一个好的鼓师，必须具备这种感染力和表达力。这是一种创造性的任务，是至关重要的。只有在乐队队员们体会到鼓师所感觉、所理解和受感动内容的时候，鼓师的情感才能真正地传给队员和演员，才能产生共鸣，使他们兴奋起来。这里体现着鼓师与乐队与演员精神关系上最微妙的东西，是非理性完全能解释清楚的。

戏曲必然要借助打击乐，从节奏入手把唱、做、念、打贯穿起来，把声音和体态联结在一起构成戏曲音乐的总谱。鼓师最重要的也是最基本的任务，就是要起到指挥这种联结的功能作用。一出戏在设计、排练的过程中，鼓师的脑海里应逐步形成一部完整的戏曲音乐总谱，把每件乐器、每个角色都视为一行分谱，把他们的演奏与停顿、上场与下场、都视为该旋律线的插入与休止，会同导演和其他创作人员，反复斟酌，使整出戏达到起伏错落有致、疏密叠置有章，特别是要在戏剧情节发展到高潮的时候，鼓师要起到总动员大会战的指挥功能。调集声乐、文武场，“各路人马”齐上阵，严谨顺畅……这些都需鼓师花费极大的心血。

如《雁荡山》在气氛的渲染上，则使用了全部打击乐器，使用了表现水战的各种各样的节奏。如堂鼓，有时跟着曲调的节奏演奏，有时则用“撕边”演奏；铜乐器则用了“锣边”，“铙钹”，有时则用“串子”，有时用“马腿”，有时又用“蹯锣”，来烘托出在水上这一场混战的气氛。在节奏上是

复杂的，音响也很丰富。这中间有时还加入箏簾的音响效果，更加强了紧张混乱的感觉，给人造成了一种翻江倒海的气势。

如《开挡》、《水战》、《攻城》等场不但使用了全部打击乐器，而且有时还以全部管弦乐器与之结合，使得整个音乐效果更为丰富而强烈，使得打击乐的特点更为突出。这种将打击乐与管弦乐适当分工并结合使用的方法，既相对地减少了打击乐嘈杂单调的缺点，又发挥了打击乐的特长。

唱腔中“鼓套子”的打法和运用，对唱腔的情感和艺术质量产生重大的影响，在演唱艺术上有成就的京剧表演艺术家当中，无一不重视鼓师在这方面的作用。例如，长期为程砚秋先生司鼓的白登云先生，他的鼓套子十分讲究舒徐疾促、刚柔强弱，每一板、每一个鼓槌子，都与程派唱腔丝丝相扣，既不温不火，而又提神。整个唱段的节奏、速度、力度和板式的较换，都在他的控制和引领之下圆满完成，使唱与伴达到了十分和谐的境地。他的司鼓艺术可概括为：讲究细腻、稳健、大方。指挥风度：稳健、潇洒，伴奏配合举止自然，唱腔打法随心所欲，运用锣鼓胸有成竹。在伴奏中始终贯穿“着重打情”、“恰当传神”的艺术原则。

鼓师掌握全剧的节奏、每一场的转换，每一个角色的上下场，各种曲牌和锣鼓之间的衔接，剧中人物的念白、表演、舞蹈、开打，都在鼓师的严密控制之中。例如，为武生泰斗杨小楼先生司鼓时间最长的鲍桂山，在锣鼓的运用上就十分讲究，锣鼓点必根据剧情发展和人物身份、际遇而定。他根据杨小楼的“武戏文唱”的艺术特点，无论是“起霸”、“开打”和各种表演的尺寸、劲头，都与杨派武生融合一体，为人称道。

司鼓的演奏贯穿整个戏的表演。例如，在表演动作上，大至开打、亮相。小至整冠、投袖，人物内心的瞬间变化、走边、打出手、马趟子、四股档等节奏和速度，都在鼓师的掌握之中。正因为鼓师与京剧中的表演形式、表演方法有着紧密的鱼水关系，这才决定了鼓师在整个京剧综合艺术中的总指挥地位，以至打击乐被誉为京剧艺术的灵魂。

责任编辑 王庆斌