

打击乐在京剧艺术中的独特作用

■ 刘文学

在京剧艺术表演的整个过程中，无论是全剧的整体结构、场次转换，还是唱念做舞，具体艺术表现手段的展示及人物内心情感的表述，打击乐都无时不在，无处不有，因此说，打击乐是京剧艺术诸多鲜明特点中的一种，它在京剧艺术中发挥着独特的、不可替代的作用。

一、统领全剧，贯穿始终

看过京剧（传统戏）演出的人们大都会发现这样一个特点：每出戏开演前都会听到由打击乐演奏一段“锣鼓点”〔缓锣〕和〔撤锣〕，就像歌剧、舞剧的序曲或前奏曲，通过它的作用，把一出戏的基本情调传达给观众。随着剧情的展开，无论是场次的转换，演员的上下场，还是以“四功”“五法”为主要艺术表现手段的剧情展现，人物性格、情感、内心活动的描绘与刻画，打击乐都无时不在，无处不在，且发挥着独到的作用。可以说打击乐是京剧艺术能够完整地呈现于观众面前的内在纽带。因为有了打击乐，剧本的结构，剧情转换得以完整自然地展现；因为有了打击乐，剧中人物性格刻画，情感表述得以更加鲜明生动；因为有了打击，使得演员在舞台上表演时更加自如、流畅、细腻、逼真。

二、烘托与渲染

在戏曲舞台上，故事情节的展开是由人物的情感及相互关系的描述来完成的，人物的一切行动，包括最隐秘的思想活动，内心情感，都是通过舞蹈的身段动作、音乐化的念白和演唱，并在音乐的伴奏中进行的；而由多种打击乐音响组成的锣鼓点，或以激越高亢营造氛围、塑造形象，或以低回婉转衬托情绪、抒发情感，从而使人物形象更生动、更鲜明、更丰富，并以此感动观众。有人说，如果“唱、念、做、打”是戏曲的血肉，那么“锣鼓点”就是它的骨骼。一阵锣鼓，既可渲染特定的场面和气势，又能烘托演员对剧中人物的细腻刻画与表演，并且对这种表演的烘托是非常细致的，如眼珠的转动、眼皮的开合、手指的颤抖、喜怒哀乐的描述等等，都有特定的打击乐“锣鼓点”给予伴奏的表演衬托。

京剧的“唱、念、做、打”完全是按照规定的

节奏进行的。“唱”要有板有眼，“念”要抑扬顿挫，“做”则是舞蹈，而舞蹈必须要表现出鲜明的韵律。而这一切由谁来控制，体现节奏的韵律美呢？那就只有打击乐。所以说，打击乐是在烘托、帮衬、渲染“唱、念、做、打”等艺术手段，生动完美表现人物性格和内心情感的同时，亦以其独特的音乐语言，极富感染力和韵律美的内涵，演绎出剧中人物丰富的情感和内心世界。如《玉堂春》中用低间锣演奏出低缓而悲怨的“纽丝”，《挑滑车》中用高音锣演奏的刚劲、威勇的“起霸”等等。打击乐的烘托与渲染，除生动逼真地塑造人物形象外，也会给观众带来美的享受和情感的震撼。

三、唱腔节奏的引领与定位

京剧音乐属于板腔体，主要唱腔有〔二黄〕、〔西皮〕两个体系，所以京剧也称“皮黄”。京剧常用唱腔还有〔南梆子〕、〔四平调〕、〔高拨子〕和〔吹腔〕。每段唱腔的运用，大都依据剧本的结构，剧情的发展，剧中人物情感的脉络而设计，因而许多经典的唱段都成为观众认知的典型人物性格刻画的重要手段。熟悉京剧的朋友们都知道，在每段唱腔开始时都要有一个节奏较为明确的“锣鼓点儿”作为开唱的引奏，以此达到节奏的引领与定位的作用。

京剧唱腔因其板腔体的属性结构，因而在其表现形式上则显现出板式较多的特点，以此来区别节奏的变化。以传统戏中的〔二黄〕、〔西皮〕唱腔来说，〔二黄〕的唱腔板式包括〔原板〕、〔慢板〕、〔中三眼〕、〔快三眼〕、〔碰板〕、〔散板〕、〔滚板〕、〔导板〕、〔摇板〕等；〔西皮〕的唱腔板式包括〔原板〕、〔慢板〕、〔快三眼〕、〔二六板〕、〔流水板〕、〔快板〕、〔散板〕、〔导板〕、〔摇板〕等。而这些各种板式唱腔都有自己相对固定的用以开领唱腔的“开头”锣鼓点儿和表示唱腔结束的“收、住”锣鼓点儿。这些锣鼓点儿与唱腔之间有着密不可分的节奏逻辑关系，是整个唱腔不可分割的重要组成部分，它以其鲜明、简洁的节奏形式，引领和约束着唱腔节奏上的行进与变化。

责任编辑 王庆斌

剧作家 PLAYWRIGHT 2008 · 4