

浅谈京剧打击乐

■ 方建军

京剧打击乐在京剧艺术中占有重要地位。俗话说：“一台锣鼓半台戏”，京剧打击乐节奏丰富，音色多彩，紧扣剧情的发展，为整个舞台演出进行烘托和渲染。京剧打击乐既可以营造出千军万马、人喊马嘶、浴血激战的紧张场面，又可描绘各种人物复杂、丰富的内心世界，为人物情感的表达渲染服务。京剧乐队没有专门的指挥，大都由鼓师以鼓板担任全乐队的指挥，把握着整个演出的总体节奏。一出戏可以完全没有唱腔（如京剧《三岔口》），甚至可以完全没有管弦乐的伴奏（如京剧《打城隍》），但不可以没有打击乐的伴奏。试想，在舞台表演中，假如像“起霸”、“趟马”、“亮相”等程式动作如果没有打击乐的伴奏，演员的表演势必会令人捧腹大笑。不仅如此，还会因此而失去京剧表演所特有的艺术魅力。

京剧打击乐的重要特点是它的节奏感非常强。在京剧艺术中，“唱、念、做、打”都离不开节奏，京剧的唱腔要有板有眼，京剧的“做”和“打”在舞台的处理上是不同的舞蹈动作，必须有节奏感，不然演员在台上就舞不起来，特别是武打动作，节奏感更强烈。京剧的念白不同于日常生活中的对话，讲究韵律，也要有不同的节奏。可以说，京剧打击乐是京剧演员在京剧艺术中得以表现人物性格的独有手段。“鼓能传神、锣亦敲意”是对京剧打击乐独特功能的精妙概括。

京剧打击乐在京剧音乐中有它独特的伴奏方式，它是通过《锣鼓经》来完成伴奏过程的。从应用上看，京剧锣鼓经大致可分为唱腔锣鼓、念白锣鼓、身段锣鼓和武打锣鼓四类。凡是用于各种板式的起唱、结束或者是唱段中插入表演部分的锣鼓，均属于“唱腔锣鼓”的范畴。如[导板头]、[夺头]用

于[原板]或[慢板]开唱；[单槌凤点头]用于[摇板]的开唱；[帽儿头]、[搓锤]用于唱段中的表演等。凡是与人物念白——如引子、定场诗有关的锣鼓，均属于“念白锣鼓”范畴。如[归位]、[住头]、[叫头]、[冷锤]等。念白锣鼓主要是突出念白节奏的快慢，增强念白的语气和情绪变化，展示人物身份，刻画人物内心情感，烘托舞台气氛。文、武剧目中的表演、舞蹈动作，都需要打击乐锣鼓点配合。这些动作有些可以用单个锣鼓表现，像单一的上场，即可用一个[四击头]完成，但有些为固定的表演程式，如“起霸”、“趟马”等必须由成套锣鼓组成。属于身段锣鼓的有[圆场]、[抽头]、[搜场]、[四击头]等。凡是配合格斗、对阵的武打“档子”、“出手”以及兵器舞动的锣鼓，均可称为“武打锣鼓”。武打锣鼓的应用要视武打设计的需要而定，没有固定格式，不同形式的武打要使用不同的锣鼓组合。武打情节常用的锣鼓有[急急风]、[马腿儿]、[走马锣鼓]、[九锤半]、[阴锣]等。如京剧《挑滑车》剧中人物高宠在挑滑车的过程中，“滚头子”、“马腿”等一系列锣鼓经的反复运用及速度变化和舞台上演员舞蹈动作的密切配合，淋漓尽致地展现了紧张、激烈、生死攸关的战争场面。

京剧打击乐的产生与发展，同京剧艺术一样，经历了一个漫长的历史过程。随着时代的进步和观众审美情趣的不断提高，京剧打击乐也要不断创新和发展。这就需要一代又一代的艺术实践者们不懈地努力，不断地学习，不断地探索，在继承的基础上不断地创新，创造出既服务于剧情需要，又富有京剧艺术特征的新锣鼓点，为京剧艺术的繁荣发展做出贡献。

责任编辑 刘 红