

京剧打击乐的伴奏作用

■ 韩锦忠

京剧是中国戏曲艺术的杰出代表，被誉为“国粹”。在世界戏剧三大体系之中，占有一席之地。京剧源自于多种戏曲艺术，它博采众长，兼收并蓄，融会贯通，是一种博大精深的综合舞台表演艺术。音乐是京剧最重要的组成部分，是京剧的半壁江山。

京剧是板腔体的戏曲艺术，京剧音乐由“文场”、“武场”两大组成部分。京剧的“武场”主要有四大件：鼓、大锣、铙钹和小锣，全部为打击乐器。在激烈的武打场面中，还有堂鼓烘托气氛。京剧艺术注重节奏，鼓师是掌握节奏的指挥者，在演出过程中掌握节奏和气氛，伴随剧中的喜怒哀乐之情，陪衬出抑扬顿挫之声，能够准确打出剧情所需要的情绪和应有的感情，使整出戏结构紧凑、张弛得当、赏心悦目。

京剧艺术中的唱，念，做，打都离不开打击乐的伴奏，“武场”伴奏有一套固定的《锣鼓经》。京剧唱腔以“西皮，二黄”为主，在唱中有开唱点。如《凤点头》后，京胡进入，要求严丝合缝，紧拉慢唱，有板有眼，在唱腔中的停顿、转换都由《锣鼓经》掌握。大锣在文戏中最主要的是把握节奏和音量，小锣多起到过度和停顿的作用。

在京剧初期时，没有铙钹这种乐件，剧中人物上场都是由小锣、大锣伴奏。在听较早的唱片时，我们会感觉到锣鼓点中不圆满，似乎缺少点东西，后来从梆子中把铙钹吸收进来，使之京剧的打击乐得以完整。1929年引梆子铙钹进京剧的创始人是俞菊笙之子、著名武生俞振庭。当时京剧武戏锣鼓伴奏由于没有铙钹，远不如梆子戏火炽，他就自己出钱引进了铙钹。它的引进加强了京剧武场的阵容，更加丰富了京剧锣鼓经，使之更加完善了自身体系。它不但使演出得到了良好的效果，更重要的是它促进了京剧表演艺术的程式更加成熟和完善。如：京剧《挑滑车》中的高宠在“四击头”后的“回头”中，威风凛凛的上场就是由铙钹完成的。

伴奏。京剧有许多剧目是没有唱腔的，没有唱腔就不需要文场伴奏，但是却离不开武场的伴奏。如《三岔口》，这是一出传统经典小武戏，任堂惠为保护焦赞暗中尾随，来到三岔口投宿，店主刘利华是一个行侠仗义之人，他误以为任堂惠是来加害焦赞的坏人，夜深时分，潜入客房，刺杀任堂惠，于是二人搏斗起来。由于黑夜看不清楚，二人只能摸黑寻找对方。观众看到的是舞台灯光通亮，二人在表演“伸手不见五指”的黑夜，却信以为真。除了演员的精彩表演，打击乐的作用功不可没。大锣的“哑锣”，小锣的“阴锣”，铙钹的“夹饽饽”和武场的齐奏“马腿”、“九锤半”都很好的衬托了演员的表演，起到了“弄假成真”的伴奏效果。还有《水帘洞》中的水中武打场面也是由锣鼓、铙钹、小锣和吊钹等完成的，有入水，泼水的动作伴以大锣的“浪浪浪”吊钹的水音等都能给观众视听联想的感觉，戏曲的写意之妙尽在此中。

京剧锣鼓是京剧艺术的重要组成部分。李渔在《闲情偶寄》中喻示，锣鼓忌杂。“戏场锣鼓，筋节所关，当敲不敲，不当敲而敲，与宜重而轻，宜轻反重者，均足令戏文减价。”这段话说明《锣鼓经》在戏曲艺术，特别是在京剧艺术中举足轻重的作用。俗话说“一台锣鼓半台戏”，它是表演艺术的重要辅助手段，无论唱念做打、演员的上下场，都是在《锣鼓经》中紧密配合来完成的，它通过鼓点变化来表现戏剧矛盾冲突，刻画人物性格，渲染舞台气氛，配合舞蹈、武打等舞台表演，但它以强烈而抑扬顿挫的节奏感，又给表演以制约。如果武打、群舞、跌扑场面不用打击乐来统一节奏、调度，必然会乱了章法。如果说唱念做打的表演程式是中国京剧的核心，那么京剧锣鼓的节奏则应该是灵魂。所以在某种意义上来说，没有京剧锣鼓，也就不能成其为京剧。

责任编辑 刘 红