

探讨打击乐在京剧中的独特作用

付红民

(河北省京剧艺术研究院)

摘要: 在京剧当中,打击乐主要以其鲜明的节奏音响以及规范的伴奏形式、较为独特的戏曲音乐语汇,统一、制约并协调着整场京剧演出的节律。京剧演出当中,打击乐伴奏始终都是融合贯通在整出戏剧演出的各个细微的环节当中,。不管是多么微妙的变化,或者是戏剧表演者多么细腻的还,都离不开打击乐器的开导、协调、烘托以及配合。可以这样说,在京剧当中,打击乐就是一条纽带,它将京剧演员的唱念做打以及栩栩如生的表演巧妙地串联到了一起,和京剧剧情当中人物感情的变化是息息相关的,既可以制造必要的情境、渲染演出的气氛,还可以准确地将人物的性格刻画出来,将人物的动作描绘出来,并将人物情感的变化以及心理活动揭示出来,从而推动戏剧剧情的发展。下文,笔者就打击乐在京剧中的独特作用进行了探讨。

关键词: 京剧;打击乐;独特作用

作为我国戏曲文化当中的一声瑰宝,京剧艺术在中华民族上下五千年的历史长河当中扮演着极其重要的角色,同时也拥有着悠久的历史以及浓厚的文化底蕴。经过众多京剧打击乐前辈多年来不断地探索、研究以及改革,京剧打击乐已经形成了一整套非常完整的演奏体系。京剧打击乐,是随着京剧艺术的发展而出现的一种艺术,其在北京音乐当中占据着较为特殊的地位。自徽班进京以来京剧打击乐迄今已二百多年,而京剧艺术在多年长期的发展历程当中,经过众多前辈演奏者不断的总结实践以及不懈努力与完善,逐步形成了如今京剧打击乐完整的形式。京剧打击乐,在北京音乐、京剧演出当中起着重要的主导作用。与其说打击乐很重要,不如说打击乐在北京演出中有着极其独特的作用。下文我们就来说一说打击乐在北京中的独特作用。

一、京剧演出当中京剧打击乐可以起到引导和结束唱腔的重要作用

各种板式唱腔的起唱、结束或唱段与唱段之间的衔接、变换都有锣鼓伴奏。一段唱起唱之前要有锣鼓,意思是告诉演员做好准备,同时告诉观众,即将开唱。一段唱结束时也要有锣鼓,表示已经唱完,就像写文章,一段话完了要加上句号。在一段念白开始与结束或大段念白、律句、偶句之间,常用锣鼓穿插,用以承上启下。

二、京剧演出当中京剧打击乐可以全面地掌握京剧演出的节奏

打击乐在表演中,既管唱和念,又管做和舞,而唱和舞都统一在板鼓的指挥下。我们通常所说的“原板”、“慢板”、“快板”、“三眼”等,都是指唱的部分的节拍而言,而这个节拍,就完全置于板鼓的指挥下这是板腔音乐所共有的特征。正是这样的特征,使得打击乐丰富多变的节奏支持了唱腔的旋律。这种打击乐和唱腔旋律的完美结合,使得唱腔更鲜明,更动人心弦,更多姿多彩。在表演上,打击乐更是全程夸张和突出着演员的表演节奏。演员在舞台上的一举手、一投足、一句道白、一个表演,都离不开打击乐这一节奏鲜明的音乐来掌控和配合。

三、京剧演出当中京剧打击乐可以起到承转合的重要作用

京剧打击乐是京剧乐队中的指挥,担负着整个乐队与演员配合时的节奏控制和乐队伴奏时的起承转合作用。不但是一个乐队的指挥,还是直接掌握整个演出节律的统领者。一出戏的起、承、转、合,靠的是打击乐,它将演员的唱、念、做、打和乐队的演奏,全部统一固定在它的节奏里。打击乐所演奏出的音量、情绪、快慢,直接统领着整个乐队所演奏的音量、快慢、情绪。它时刻都在随着人物情感的变化而变。京剧中的锣鼓以鲜明的节奏音响、规范的伴奏形式、独特的戏曲音乐语汇,统一、制约、协调着整个演出节律,它的伴奏由始至终融合在戏曲的整个细微环节之中,无论是多么细腻的表演、多么微妙的变化,几乎都离不开它的开导、协调、配合与烘托。它在戏曲中作为一条纽带,把演员的唱、念、做、打和栩栩如生的表演串联在一起。

四、京剧演出当中京剧打击乐可以有效地烘托并渲染京剧舞台的气氛

氛

在北京演出开始时只要锣鼓一响,那气氛就有了,台下观众立刻振奋起来,通过节奏、音色、音量、速度的变化对比,可以表现戏剧矛盾冲突,制造为剧情所需要的气氛。比如文人或者妇女在安闲无事时上场多用小锣,表现战争、升帐、升堂、兴厂、起更等场面及喇叭吹打用大锣,加堂鼓,伴奏水战场面用大钹。凡灵堂哭祭、法场诉冤一类的情节,演唱大段的反二簧时,均加大堂鼓,以加强唱腔的悲凉之感。由于锣鼓的音响强烈、节奏鲜明,其舞台效果显著。《群英会》“打黄盖”一场开头,周瑜原以为孔明三日内无论如何也不可能造出十万支箭,如今限期一到,要立斩孔明。周瑜上场前起“急急风”锣鼓,台上就有一种杀气腾腾的气氛,为周瑜杀诸葛亮,怒气冲冲登台作了很好的铺垫。打击乐表现各种战斗场面,锣鼓千变万化,时而如疾风暴雨,时而寂静无声,有张有弛,绝无单调乏味或噪音扰人之感。

五、京剧演出当中京剧打击乐可以加强京剧的音乐性与节奏性并更好地配合演员提升表演效果

角色的上下场和演员在台上的唱念、身段、舞蹈、开打,加上适当的锣鼓,就像写文章加上标点符号一样,能够起到画龙点睛的作用。打击乐是角色上下场不可缺少的,若是主要角色或名角色出场,打击乐的作用就更为显著。先有锣鼓铺垫,造成声势,把观众的注意力集中到上场门。前辈艺术家对人物上下场的锣鼓作了精心的设计,不同的人物,不同的情景有各种不同的方式。一些有身份的人,如帝王将相之类的人物上场,多用大锣。《失街亭》中诸葛亮升帐,上场时用“一锤锣”,为的是显示这位统帅三军的蜀国丞相的身份气度,渲染庄重威严的气氛。同一人物在不同情况下,上场时用的锣鼓也不一样。如《斩马谡》和《失街亭》一样,也是四蜀兵引诸葛亮上场,使用的锣鼓却不相同。《斩马谡》是诸葛亮脱险后,要依法处置违犯军令的王平、马谡,气氛紧张,故诸葛亮上场用了“快长锤”。

六、结语

综上文所述,京剧打击乐具备了上述众多独特的功能与特征,这是在北京艺术长期历史变迁以及演变过程当中逐渐形成的,也是京剧艺术成熟的一个重要的标志。京剧打击乐,为京剧艺术能够鼎立于世界剧坛增添了独特的性格特征,创造了有利条件,同时也丰富、扩大并强化了京剧本身的表现能力,提升了京剧艺术的艺术魅力,促进了京剧艺术的发展。

参考文献:

- [1]张鹤行.打击乐在北京表演艺术中的作用[J].黄河之声,2016,(03):118.
- [2]许金龙.论打击乐在戏曲中的独特作用[J].通俗歌曲,2015,(02):37.
- [3]魏德全.打击乐在北京表演中的地位和作用[J].音乐生活,2013,(07):73+78.

(上接 240 页)

采用页面声光告警和手机短信形式。另一方面,该模块实现告警类型、告警阈值的灵活设置管理,并可随时增改相关参数。实现钻井过程实时预警功能,避免现场出现生产事故。

4 结束语

随着油田勘探的进一步深入、信息采集与智能计算技术的迅速发展、互联网与移动通信网的广泛应用以及传感网结合的不断深入,运用物

联网技术构建数字化录井现场生产运行管理平台在现场智能监控、整合业务等方面显现出其极大优势,有很大潜力和应用前景。

参考文献:

- [1]任维政,徐连明,邓中亮,王川.基于 RSSI 的测距差分修正定位算法[J].传感技术学报,2008.(21)7:1247-1250.

作者简介:

郭锐(1981—),男,山东冠县人,大学本科,工学学士,工程师。