

浅谈戏曲表演中锣鼓的作用

赵旗

(沈阳师范大学附属艺术学校,辽宁 沈阳 110034)

打击乐在京剧音乐乃至整个戏曲舞台方面占有重要的地位。它不仅在渲染舞台气氛、调节表演身段、配合语言韵律、掌握唱腔与伴奏音乐的节奏和速度以及丰富乐队的音响方面起着积极和良好的作用,而且在以节奏音响带动全局、贯穿全剧、统一整个舞台的节奏方面起着重要的作用。

一、配合表演的作用

戏曲的表演艺术是运用唱、念、做、打等各种手段来完成和实现的,以成体系的表现风格来进行歌舞化的舞台塑造。那么作为为其服务的锣鼓,必然有着在格调上与表演手段相统一的一系列辅助套式。

(一)锣鼓在唱腔中的作用

在锣鼓里有一部分叫做开场锣鼓。每一种唱腔(板式),在起唱之前,总必须有一个锣鼓点子,由板鼓引导,然后胡琴才入过门。典型的开场锣鼓有:导板头(用于导板之前)、夺头(用于慢板或原板之前)、凤点头(用于散板或摇板之前)。

(二)锣鼓在念白中的作用

这一部分是配合念白伴奏的,它一方面突出念白的节奏感,一方面也加强了念白的语气、情绪的表现力。典型的锣鼓有:水底鱼、马夫赞、金钱花、滴滴金等。

(三)锣鼓在“做”中的作用

这一部分叫做身段锣鼓,这种类型的锣鼓可以配合演员上场或下场,表现人物是何等身份、性格及规定情境中人物内心的心境如何等。典型的身段锣鼓有:冲头、长尖、漫长锤、快长锤、摇板长锤等。

(四)锣鼓在“打”中的作用

配合演员武打、战斗之动作,开打需要紧张、激烈的音响效果,典型的锣鼓有:急急风、上天梯、节节高、加停停、出手等。

另外,锣鼓还有应对表演出现突发状况的作用,锣鼓点子灵活机动,可长可短。

二、营造氛围,起到渲染情境的作用

戏曲舞台情境丰富,从妖魔鬼怪到帝王将相,由十殿阎罗至飘渺仙境,无不涉及,无不演绎。因此,在舞台呈现上,锣鼓又有着营造情境、制造氛围的功能。如《活捉》里阎惜娇鬼魂的出场,大铙极具特色的音色及阴锣的运用,为这一诡异阴冷的情境进行了很大程度的渲染,成功地奠定了整出戏的格调,使演员和观众融入阴风惨惨的氛围中。一些武戏如《盗草》、《赠珠》中,天兵天将的出场,锣鼓在其前后元素处理的差别上迅速且直观的产生层次感,大堂鼓随天兵天将而至,宏大的气势感扑面而来,加之曲牌与小堂鼓的运用,形成超脱于人间的感

官感受,这一系列处理,将情境渲染得淋漓尽致,对舞台真实感起着决定性的作用。对作为综合艺术的戏曲来说,锣鼓的种种营造气氛、渲染情境的手段使其形成了其他任何戏剧形式都无法比拟的优势。

此外,锣鼓还有造势作用(如演出开演前的打通,剧目开始前的前奏)、制造音响效果的作用等等(如表示风雨、鸟鸣、马嘶、水声、打更等)。

三、锣鼓的韵味作用

“韵”,来源于诗词乐府,在这里,是高于技术纯熟的审美需求与要求。

打击乐韵味的形成以舞台表演为依托,和演员的唱、念、做、打紧密联系着。“轻、重、缓、急”是锣鼓伴奏的标准,为表现人物而服务,而戏曲锣鼓韵味真正意义上的形成,就体现在以这四个字为准则的舞台生活中。戏曲舞台上,以“意”为审美准则,空灵的舞台上,可以无限囊括,这种“虚”更有利于“味”的产生。演员的程式动作,由外到内、再到外,表达着人物的内心情感,超脱于现实生活的表达方式。这种提炼,在戏曲“写意”的前提下,锣鼓的节奏不仅准确体现了表演外部节奏,更体现了情感内心节奏,为人物传神写照给予了更广阔的感受空间。

四、突出表演,起到塑造人物的作用

(1)戏曲的样式可以进行二度创作,这种样式也就是戏曲舞台艺术所特有的表现手段——程式,也就是唱、念、做、打和音乐伴奏(包括弦乐和打击乐)。虽然锣鼓经就像唱腔板式的“一曲多用”一样,常被看作是固定化、凝固化了的一套程式,但实际上它也是“有规律的自由”。锣鼓点子根据剧情、角色的不同和打法不同有着多种多样的变化。锣鼓在戏曲舞台上通过锣鼓点子的变化和衔接来适应演员表演的需要。如,有配合身段的锣鼓,角色的上下场和在场上的动作表演,都要依照角色行为、人物身份、性格、感情、行动和其所处的规定情境,以不同的锣鼓点子给予配合,以帮助表现身段动作的规整性和情节、情绪上的连贯性。

(2)戏曲是以表演为中心的艺术,而节奏在戏曲表演中又有特殊的作用。锣鼓的运用对演员至关重要。音乐节奏同演员的形体表演节奏是紧密的,表演节奏的表现力同音乐节奏的表现力量相辅相成。锣鼓不仅能使演员的内心情感鲜明地外化,而且还能让演员得到相应的情绪刺激,使其能瞬间进入角色,并且促使其内心情感根据剧情需要和人物性格的要求快读转换或不断深入,让观众产生强烈的共鸣。

总之,舞台上人物的喜、怒、哀、乐、悲、恐、惊等各种情感的表现,都是离不开锣鼓点子的渲染和烘托,锣鼓是为了塑造人物而打。

五、烘托气氛,把握整体艺术节奏

“一台锣鼓半台戏”。戏曲没有了打击乐就开不了戏,演员也无法上下场,管弦乐也不能起奏,全剧的气氛也无人表现,由此可见,戏曲节奏的主要体现者就是打击乐,由于打击乐中各种乐器的音色、音量各不相同,演奏起来互相协调配合,使高低、轻重错落有致,能够造成一种旋律感,从而使它的节奏

效果更加显得丰富多彩。

舞台上的角色情感需要通过表演手段来彰显，锣鼓衬托着、表达着各种情绪与表演手段一起跌宕起伏。阿甲先生曾说戏曲表演是“身段镶嵌在锣鼓里，情感生活在程式中”。而锣鼓的作用，就是在各个戏剧表演段落之间形成一套筋络，让其形成一个更为顺畅、曲线更为分明的整体。如果把一出戏中的唱、念、做、打比作血肉，打击音乐就是它的骨骼，一个剧目的“骨骼”变得坚实起来，当然戏也更加具有生命力。李渔说：“戏场锣鼓，筋节所关”；欧阳予倩也讲：“中国戏曲离开了锣鼓就不能成立”。这都是很有见地的经验之谈。

戏曲导演进行二度创作，整台戏的节奏、人物的各种调度、突出强调的处理，甚至整个立意的体现等等，都要进行构思和安排，种种安排的实施，都需要锣鼓给予相当的辅助，诸如全剧的抑扬顿挫、高下徐急的舞台节奏，唱腔念白和动作的强化，角色内心动作的强调，等等。锣鼓不但为人物的外部节奏服务，还为人物的内心节奏服务。“一打节奏，二打感情”，用锣鼓帮助传情，打出人物心理变化和各种情绪的转折，在节奏中表现人物性格。正如张庚先生指出：“整个的戏有鲜明的外形节奏，而鲜明的外形节奏必须用锣鼓点强调起来”。戏曲导演正是用这一整套锣鼓来表现和把握整体戏剧节奏的。

综上所述，京剧锣鼓是京剧艺术重要组成部分，它是表演节奏的支柱和灵魂。无论唱、念、做、打，演员的上下场，无不一定的锣鼓点子中靠其紧密配合来完成。它能通过音色、音量、节奏、锣鼓点子的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。虽然不善演奏旋律而依附于表演，但它以强烈而抑扬顿挫的节奏感，又给表演以制约。所以从某种意义上来说，没有京剧锣鼓，也就不能成为京剧。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是其灵魂。

(责任编辑：王伟 雷雯 刘向宏 宁沈生)

育专业人才培养方式及课程体系改革提供依据，为实现教育目标优化，教育资源合理配置提供参考，培养符合社会需求的社会体育专业人才，服务社会，全面推动我国全民健身事业的蓬勃发展。

一、社会体育专业现状及市场需求

高等学校的根本任务是按专业培养人才，专业培养模式的优化与否关系到高等教育适应社会主义市场经济发展需要，影响高等教育自身发展和办学质量，影响社会进步和经济发展。汇集我国 60 多所高校社会体育专业人才培养计划表明，大多数高校是围绕我国 1998 年教育部颁发实施的《普通高等学校本科目录》规定设置社会体育专业培养目标，即培养具有社会体育的基本理论知识与技能，能在社会体育领域中从事群众性体育活动的组织管理、咨询指导、经营开发以及教育科研等方面工作的高级专门人才。在培养规格上主要侧重于体育健身指导、体育组织管理、体育保健康复 3 个方向。高校社会体育专业的课程设置，把握对社会体育专业人才的实际需求与实际就职之间的差距，针对社会体育专门人才的实际需求，配合社会体育指导员职业资格制度，加强社会体育指导职业化宣传，培养学生创业意识，使学生树立择业、就业观念等，在课程设置上注重专业不同而产生的细节变化。

但也存在诸多问题，如课程设置浮于专业表面、主导方向模糊，偏离专业培养目标，或修修补补过去体育教育专业课程的“增减式”课程设置，混合体育教育专业、体育经营管理专业、体育社会学专业等课程的“杂烩式”课程设置，使社会体育专业学生在校所学的基本知识、基本技术、基本技能，在社会上无法得到很好的施展。

(一) 社会体育专业就业市场现状

随着社会、经济、文化的发展，社会体育需求将迅速增长，居民的健身观念、体育场地设施、体育健身指导、体育管理以及法规制度等方面都有较大改善，人们渴望改变生活方式，体育健身成为重要选择。这些需求都显性或隐性地促进社会体育人才市场形成，影响该专业人才就业。

我国社会体育专业就业市场看似十分广阔，社会体育人才相比一些发达国家十分短缺，实则存在许多客观情况和现实问题，比如资金短缺、场地设施不完备及重视程度不够，社会体育专业就业市场还很难开拓，社会需求实则仍较为贫乏。各大单位都不予配置专门的社会体育指导员，群众性的健身娱乐活动大多仍被作为一个副产业来对待，人员安置和资金给予方面都较为缺乏；对社会体育认知度及市场对其专业人才认可度等，还有待进一步提高。因此，社会体育专业毕业生很少能够真正从事社会体育指导和社区服务工作。据相关调查，有 80% 的用人单位没有专门的社会体育指导员组织开展群众性体育工作，大量社会体育专业毕业生没有真正投入到社会体育行业中来。

由于我国市场经济体制还不完善，特别是经济不发达地区没有建立完善的就业服务体系。而对社会体育专业来说，其就业状况直接取决于社会经济发展水平。经济条件优越地区

对社会体育专业人才就业的探讨

俞丽萍¹ 郭永满²

(1. 东北大学，辽宁 沈阳 110004；
2. 辽中教师进修学校，辽宁 辽中 110200)

本文通过对社会体育专业目前状况的分析，从社会、学校、学生等角度剖析供需失衡的成因，为高校社会体育专业设置、毕业生择业就业提供参考。研究市场对社会体育人才的需求状况、能力要求，进一步明确社会体育专业人才应具备的专业知识和基本能力，适应社会，满足市场需求。对现行社会体