

打击乐的运用与特征

何富伟

(洛阳市艺术研究所, 河南 洛阳 471000)

我国戏曲艺术是由各地方剧种组成的, 由于各地方剧种所在的地域和形成发展的渊源不同, 艺术特色、表演风格不同, 其伴奏乐件中打击乐的配置、运用与特点自然不同。

自古戏曲离不开锣鼓, 没有锣鼓伴奏不能称之为戏, 离开锣鼓戏曲将不复存在。中国的戏曲剧种有 360 个之多。在某些古老剧种形成之初, 除演员的表演外, 音乐方面开始只有锣鼓伴奏帮衬, 后来历经多年的发展完善, 才吸收加进了一些丝竹管弦乐器。在绝大部分的戏曲剧种中, 锣鼓至今仍在演出中起主导作用, 没能脱离开打击乐的伴奏, 锣鼓与其共存共荣, 尤其我国一些较大型的、具有代表性的戏曲剧种更是如此。像豫剧、曲剧、越调、蒲剧、吕剧、京剧、川剧、河北梆子……实际上, 在中国戏曲艺术这个母体孕育之初, 锣鼓即随之诞生并逐步加以完善, 与之形成了一个有机的整体。

在谈到打击乐舞台运用的时候, 必须对打击乐做一番公正恰当的评价。在现代戏曲音乐中, 打击乐的运用已达到了相当高的程度。它是戏曲艺术的重要组成部分, 是表演节奏的支柱和灵魂。

打击乐凭借着特有的艺术功能, 在戏曲舞台上得到广泛普遍的应用。它不仅是简单响器的铺垫, 而且深深地融汇在戏曲艺术的机体中, 自始至终活跃在舞台艺术的方方面面, 不论在剧前剧中、剧间剧后, 还是幕启幕落、场前场后, 大家都可以感觉到它的存在, 听到它的声音, 受到它的启迪、感染和鼓舞。它在戏曲舞台上可以说是“无处不有, 无处不有, 无时不有, 无时不有”。我们如果把戏曲舞台上各种艺术门类, 如剧本、表演、唱腔、音乐、舞台美术等所展现的情节比作是一颗颗五颜六色、闪烁耀目的夜明珠, 那么打击乐就是串联珠粒的“金丝线”。设想, 如果没有了这条“金丝线”的串联, 一颗颗闪烁夺目的珠粒就会散落在舞台大盘中, 可能就变了; 可见, 打击乐在戏曲舞台上普遍广泛地应用, 且又古今不衰, 正是因为它有着强大的生命力。

打击乐的许多锣鼓谱速度的变化, 如同一条松紧带, 可以根据需要随意拉长缩短, 节奏变缓或加快。故而一首打击乐谱可以用慢、中、快不同速度演奏, 也可以有繁、简、强、弱之不同力度和不同打法, 当然万变不离其“本”, 这就是它的基本锤法和节律。另外, 还有只用打击乐伴奏的板歌, 又名数板, 它是别具一格的说唱形式, 其节拍有“整行整说”和“整行散说”之分, 也是一种非常独特而又具有强烈戏剧性的音乐形式。

打击乐不仅在渲染舞台气氛、调节身段表演、配合语言韵律、掌握唱腔与伴奏音乐的节奏上和速度上以及丰富乐队的音响方面起着积极良好的作用, 而且在以节奏音响带动全局、贯穿全局、统一整个舞台的节奏方面起着重要的作用, 是表演节奏的支柱和灵魂。无论唱、念、做、打, 还是演员上下场均无不在一定的锣鼓点配合下来完成, 它能够通过音色、音量、节奏、锣鼓点的变化来表现戏剧的矛盾冲突、刻画人物性格、渲染舞台气氛, 配合舞蹈、武打等。而戏曲音乐中的司鼓, 可以说是整个戏曲乐队的总指挥。演奏者要根据剧本的格调, 对打击乐进行合理地编排, 达到渲染剧情、衬托剧中人物的目的, 同样的一个击乐句, 灵活运用它的“轻、重、缓、急”可以得到完全不同的舞台效果, 更好地烘托剧情, 同时也加强了戏剧效果。

作为一名打击乐演奏员应具备创新意识, 从以下几个方面去努力:

(1) 不断提高自己的艺术的鉴赏能力和感悟能力。多读名著、汲取营养, 特别是要经常性地诵读, 熟背一些唐诗宋词。因为诗词中不仅含有大量丰富的文学知识, 还具有一定的格律、韵律和明快的音乐与节奏, 这对于我们处理唱腔、分析人物有着直接的帮助。

(2) 不断加强乐感的培养, 提高对音乐节奏、力度、速度、音色、曲体等方面的辨别能力和感知能力。要多听中外名曲, 不但从民乐作品中感受涓涓细流, 也要在庞大的、充满质感的交响乐中感受音乐世界无限

的空间。作为一名司鼓演奏员, 如果只在鼓板上做文章, 到头来他只能是一名匠人, 而不能成为真正的大师, 所以, 能较透彻地领悟乐曲的特点和内涵, 更好地接受乐曲的美感, 准确地把握戏曲的节奏, 对每一位戏曲司鼓演奏员来说, 是一个不容忽视的问题。

(3) 坚持基本功训练。司鼓演奏员不仅要具备最基本的素质和技能, 还要与其他人配合得天衣无缝。在熟能生巧的过程中, 悟得艺术的精髓; 在枯燥乏味的技术训练中, 随时渗透技巧美感的因素, 不断赋予技术一定的生命力和感染力。在演奏中, 一定要准确地把握音色, 有刚有柔, 感情上有放有收, 把死的技术变成活的技巧, 使司鼓在板头与唱腔之间、场景的转换和人物的交替之间衔接得自然贴切、酣畅淋漓, 并使整个剧情的节奏在音乐的伴奏下流畅、连贯地进行, 使人有一气呵成的美的快感。

(4) 做一名称职的打击乐演奏员, 还必须熟悉文武场的每一种乐器, 而且应当熟悉大量的剧目, 只有通过扎扎实实的学习和实践, 才能领悟出艺术的大规律, 鼓师在配合表演中绝不是机械的搬用, 在不同的地方应该有不同的表演形式, 这就要求打击乐演奏员必须吃透演员的表演而赋予锣鼓以活生生的情感内容, 既要合乎一般规律, 又要具有创造性的思维, 从而深刻、准确地体现人物情感, 起到打击乐的作用。同一剧目的每场演出, 绝不是简单重复, 每一次都有新的创造, 而演员个人条件、精神状态、观众情绪以及其他外部条件变化, 也都决定着临场发挥。在演奏中可能出现各种变化, 这就要求鼓师必须具备灵活、敏锐的观察力和应变能力。

马凌元先生所说: “高水平的打击乐艺术家, 以炉火纯青的技艺, 巧妙地运用每一个锣鼓点, 并准确地配合剧中人物的外在形体之一举一动, 而且还能巧夺天工般打出人物的内在感情节奏。这正是我国戏曲打击乐的高明之处。”戏曲打击乐应用的广泛性, 表现手法的多样性, 节奏节拍的可变性, 正是戏曲舞台实践和应用规律的特征所在。