

京剧打击乐的地位及其魅力

石照凯

沈阳师范大学附属艺术学校

摘要:京剧艺术是中华民族艺术宝库中的一朵奇葩,也是大众喜闻乐见的艺术形式。最近几年随着国家对民族非物质文化遗产保护宣传力度的加大,大众对京剧的喜爱与追求进一步升温。在工作实践中,我们群众艺术工作者要探索京剧演奏乐队人员的辅导方式,在人员选用和技巧训练上,利用群众艺术基础,发挥其作用,使得精神文明建设取得更大成就。

关键词:京剧艺术;锣鼓经;打击乐

没有音乐就没有戏曲,谈京剧就不能不谈京剧的打击乐。京剧俗称“一台锣鼓,半台戏”,可见京剧打击乐在京剧演奏中的地位非同一般。每当我们欣赏京剧演出,都能从中领略到京剧打击乐器表现出来的特殊魅力,获得多层次美感。京剧打击乐种类繁多,其音色、节奏、曲谱及演奏方法都十分丰富,特别是它音量宏大、气势磅礴,演奏起来令人精神振奋,群情激昂。京剧打击乐,主要是渲染戏剧情节,刻画人物性格,描绘时空环境,配合演员而运用的。传统的京剧打击乐和表演艺术共同发展,随着流派的崛起,和其代表剧目及京剧现代戏的辉煌,同样展现了打击乐在烘托、塑造角色人物演奏艺术的灿烂。

在传统的京剧团体中,板鼓演奏者往往被尊称为“老大”或“龙头师父”,这表明了“司鼓”这一职位在京剧乐队中的重要性以及在演出中的举足轻重的作用。事实也是如此,演出中乐队伴奏的节奏、速度快慢、感情的变化等准确与否,以及演员表演身段和锣鼓经、敲打配合的默契程度,都是与打鼓者的掌握分不开的。

京剧是世界上综合程度最高的综合艺术,前场技艺、后场音乐的协调、综合,即在演出时,统领整个演出过程的,乃是京剧司鼓,无论是散文的说白、韵文的唱念、舞蹈的身段、武技的打斗,无不以音乐锣鼓明其句读,分其顿挫,渲其气氛,抒其情怀。不仅如此,舞台上情节的转换、人物的交替、气氛的张弛、场次的变更,都需要司鼓的协调和渲染,司鼓是京剧演出中艺术综合的一大枢纽。

前辈大师杭子和的《失空斩》、白登云先生的《锁麟囊》、张鑫海先生的《下书、坐楼、杀惜》等经典剧目在打击乐演奏运用上,可称得上白璧无瑕的传世佳作,令人叫绝,使我们后辈从事京剧打击乐的演奏者受益匪浅。

现在京剧《智取威虎山》中“打虎上山”一折,幕间音乐打击乐运用出色,这场幕间音乐是一段短小的器乐作品,它通过铿锵多变的节奏,热情奔放的旋律,震撼人心的气势,抒发了杨子荣不畏艰险,勇往直前的英雄形象。在激昂的打击乐引入后,响起简洁、凝练的旋律,描绘了杨子荣由远及近、迎风斗争的形象。低音部配合着打击乐“撕边”,惟妙惟肖地演奏了峡谷深渊的音调,生动地描绘了杨子荣扬鞭策马飞跃峡谷深渊的情景。其中打击乐的运用,有力的烘托了杨子荣穿林海、跨雪原、打虎上山的紧张气氛。虽然此时舞台的帷幕尚未打开,人物尚未出场,但由于音乐的渲染,已然把一个英气勃勃、豪情满怀的侦察英雄的高大形象展现在观众面前,很自然地缩短了演员与观众的距离。

又如在京剧《红灯记》一剧第五场“痛说革命家史”,当李玉和唱完那段脍炙人口的“浑身是胆雄赳赳”后,起音乐,继而李奶奶念“铁梅,与你爹开门去!”打击乐“一锤锣”加入伴奏,李玉和念到“妈,我走啦”,配合李玉和坚定的脚步,用“五锤”加入音乐转强烈的“撕边”、“回头”,然后减弱,引出全剧的音乐主旋律“大刀进行曲”,“一冷锣”,李玉和转身,利用强烈的打击乐送下场。这是传统的京剧打击乐与西洋乐的完美结合,有利地配合剧情发展以及演员的表演、形体动作,体现出英雄人物视死如归的英雄气

概。还值得一提的是,京剧乐队通常有一个演奏员兼带多种乐器的情况,那么司鼓得有敏锐的头脑,及时点拨,使每个声部、各组乐器的进出有条不紊,忙中不乱。司鼓首先体现着京剧乐队演奏综合、有效地带领整个乐队去完成导演、作曲所要求的预期的艺术效果,圆满地完成演出任务。哪怕是群众性演奏团体演出的往往是经典剧目的片段,但是也需要认真做好乐队人员的配置和技巧训练。

在京剧武戏开打中,打击乐有着无可替代的作用,直接调动观众、演员情绪,烘托武打的激烈火爆气氛。如《雁荡山》一剧中,有一段精彩的武打单对,小堂鼓擂鼓起,打击乐以“四边静”接入大段的干排子,配合演员的武打动作,音色洪亮,节奏强烈,丝丝入扣,严丝合缝,把这段武打烘托的激烈、火爆、精彩绝伦,演奏效果非常热烈,每场都能响起雷鸣般的掌声,为演员精彩表演、打击乐酣畅淋漓的演奏以及两者间严丝合缝的配合,鼓掌叫好。

打击乐是中国戏曲独有的伴奏乐器,除了司鼓外,通常由小鼓(又称单皮)、大小锣、铙钹等几种组成。其中,铙钹的打击也十分讲究技巧。为此一般要选用女性担当演奏者。

铙钹是由上下两扇圆形铜片构成的打击乐器,分高音低音,一般高音扇在上,低音扇在下,打击时上下两扇要扣严,才能打出味儿来。这一演奏角色男女均可。

铙钹的演奏通常包括正击、侧击、闷击、颤击、搓击、揉击等方法。不同的扣击方法有不同的伴奏作用,都是紧紧围绕于情节和人物动作、道白、唱腔的。铙钹伴奏人员要掌握较扎实的基本功。有时一敲就是一两个小时(比如京剧《挑滑车》、《两狼关》等),许多剧目打击乐要打出刚劲,打出高昂的气势来,以表现剧情,烘托人物。因此,作为打击乐伴奏员,必须有扎实的基本功,以适应剧情的需要。还得需要一定的耐力和节奏感。

大锣在京剧演出中的作用是极其重要的。演员在台上的亮相,一招一式,所有武打,都与大锣的演奏相关。不管是“四击头”还是“撕边一锣”,都对演员在舞台上的精、气、神有极大的刺激。

京剧打击乐的演奏家们在长期实践中成熟创造出系列“锣经”音乐,丰富了戏曲语言艺术的表现力,犹如音乐的音阶、音节,随词意而变幻,在“质”上绝不相同。中国戏曲表演艺术的语言、行为、时间、空间乃至仿声都离不开打击乐的伴奏,它已成为世界戏剧艺术中独树一帜的艺术样式,应该说打击乐是中国戏曲的主体和重要元素之一。不少新编剧目把打击乐削弱甚至排除,使剧种失去其个性的重要标徽而不伦不类。我觉得对待一门经历千年文化沉淀,积几百年的进步才形成有影响的艺术,切不可不负责任的借“改革”掩饰自己的孤陋寡闻。窃以为,进步是技术“升级”,决不是替代。我从事京剧打击乐工作二十年,惟愿京剧的进步随时代而进步、发展,提高京剧打击乐的综合能力,推出更多、更好的作品。