

京剧打击乐的艺术

蔡鑫

(河南省京剧院 河南 郑州 450000)

中图分类号: J821

文献标识码: A

文章编号: 41-1413(2011)08-0212-01

人们常说,诗有诗韵,歌有歌韵。没有韵味,如饮无色无味的白开水。京剧锣鼓相对于整个剧目,就像新沏的乌龙茶,有色、有味,令人回味且意犹未尽。京剧打击乐的艺术魅力和价值就体现在注重韵味、讲究韵味、表现韵味,与整台剧目丝丝入扣、相得益彰。戏谚所谓:“一台锣鼓半台戏”,是说京剧打击乐作为伴奏乐器,对京剧剧目所要表现的剧情氛围的烘托,起到了举足轻重、不可或缺的作用。那么,如何领会京剧锣鼓的“韵味”并在剧目实践中得以运用,这是值得我们专业打击乐演奏员深究和探讨的课题。

京剧的打击乐器种类很多,他们的音节奏奏,曲谱及演奏方法十分丰富。京剧打击乐器,主要是为了渲染戏剧情节,刻画人物和性格,描绘时空环境,从而配合演员的表演而运用的,因此它的节奏较之民间打击乐更富于变化,更具表现力。我就自己的实践,谈以下几点体会:

冲头以大锣、小锣和铙钹交叉合奏,音量一强一弱,配合上场、下场与一般的动作,以及在念白中为加强语气而运用。但主角的第一次上场不用;一场戏的结束(舞台上不留一人)时人物的下场也很少用。例如:《空城计》中探子的三报,即用冲头上场;《连环套》中窦尔敦念:“……他就暗发”后,也用冲头来配合动作和加强语气。

长尖以大锣、小锣和铙钹相间击奏。形式、用法与冲头大致相同,只是适用于由慢转快的动作上。例如:《群英会》中周瑜唤众将进帐时,众将上场即用长尖;又如起霸时上场亮相后,在往台口走的时候就利用这个点子,不过比一般的速度较慢一些。

长丝头以大锣和铙钹相间击奏,用途及作用略同于冲头,大都用在唱罢摇板之后的人物上下场,以此代替冲头。例如:《斩马谡》中诸葛亮唱罢“算就汉室三分鼎,险些一旦化灰尘”两句摇板之后探子上场时,即用长丝头。

京剧打击乐虽在一出戏中居伴奏地位,但它贯穿全剧的始终,如一出戏开场之前,往往是乐队先打起锣鼓来,以打击乐的悦耳音色,制造出全剧的气氛。使观众在它的召唤下精神焕发地参与到演出中来。随之锣鼓套路有了变换,如果一出戏首先上场的是一位活泼可爱的少女,往往会以几声清脆的小锣来“启场”;如元帅开场,则会以铿锵有力的锣鼓来“引将”;若以反面人物登场,则还要运用低音锣来刻画其阴险狡诈的性格。在刻画人物内心,恐惧的描绘上,打击乐更有独到之处。如现代京剧《智取威虎山》《百鸡宴》一折,当杨子荣满怀信心地准备里应外合,全歼顽匪的关键时刻,梁平的突然来到,杨子荣在极其不利的情况下,临危不惧,充分利用其弱点,质问梁平“是共军把你放了,还是共军派你来的。”话音刚落,打击乐“呛”的一声“冷锤”随着演员

的逼真表演,这一锤有力地突现了梁平内心的万分惊恐,先是瞠目结舌,进而被迫自己打耳光,跪在杨子荣面前求饶。

京剧的打击乐除板鼓居首位外,进而掌握整个演出的舞台与节奏,其他乐器也各具特色,大鼓音色雄厚有力,小堂鼓音色干脆肯定,大锣音响洪亮,音色苍劲,又常击在强拍上面占有举足轻重的地位,铙钹发音激亢雄奇,小锣音调婉转上挑,音色娟秀,单击时具有阴柔之美。

举一个传统的京剧身段锣鼓[水底鱼]的例子:

打台|仓切|仓乙切|台切台|仓乙切|台切|令切|乙切台|仓乙切|令切|乙切台|仓乙切|台切|乙切|乙吐噜|仓儿|令切|乙切台|仓0|[水底鱼]结构分为头、身、尾三部分,板鼓在头、尾起到控制节奏、速度、音量变化的作用,在鼓键击打的第一下即“头”,就决定了整个水底鱼的快慢轻重,在“身”的部分只是通过窜捻、丝鞭辅助。演奏中要观察演员的身段,再体现到指挥手法上,这一系列的反应和规范而清晰的演奏,只有训练有素的专业演奏员才能完成的,大锣在演奏[水底鱼]时,瞟着板鼓,看着演员对头、身、尾要有意识的进行轻重缓急的划分;铙钹在演奏[水底鱼]时,看着板鼓兼顾大锣,在锣鼓经标注的重音上要进行轻重跳跃性的打击;小锣在演奏[水底鱼]时,看着板鼓,兼顾着大锣、铙钹充分突出自己的单独的演奏部分,整个锣鼓连贯完整。

前辈的艺术家要求的冷锤一击,味要正,还要好听,仔细分析起来,那一击是板鼓、大锣、铙钹、小锣同在一个时间以不同的音高发出的音响效果。如果再加以时间上不同节奏的安排,就形成了旋律,京剧锣鼓所要表现的内容很广泛,所以它在速度及结构的伸缩性上变化很明显,演奏员对锣鼓的节奏、旋律、和声的综合感觉要求比较高。

锣鼓点统称“锣鼓经”,它的名目繁多,运用范围广泛,几乎任何一种情景在舞台上出现时都有相应的锣鼓经可供应用。如[急急风]是一种紧张的锣鼓点,配合小堂鼓演奏更能突出战斗气氛。[紧锤]也是一种常用的锣鼓点,比如现代京剧《红灯记》中《痛说革命家史》一折,当铁梅唱完,“我这里举红灯光四方”后乐队奏紧锤,然后接着唱“我爹爹像松柏”一段快板,紧凑急促的锣鼓节奏配合激发出刚劲的唱腔,把铁梅决心继承父志的革命豪情抒发得淋漓尽致。

小锣平板夺头也是四平调的入头,但和平板夺头相反,多用作大过门的入头。例如《梅龙镇》李凤姐第一次上场唱四平调时,即用这个锣鼓。小锣平板夺头又可作为[吹腔]的入头,如《奇双会》李桂枝第一场唱上。

大锣单槌凤点头,用于台上开唱的摇板、流水

的入头,但凡是凤点头均不作上场开唱用。例如《打渔杀家》中,李俊唱完“手搭凉篷用目瞰”之后,接一凤点头入摇板过门,倪荣再接唱“柳荫树下一小舟”。

小锣凤点头也是摇板或流水的入头,多用于比较文静的场面。例如《捉放曹》中陈宫与吕伯奢对唱时所起的流水,用的即是小锣凤点头。

大锣双槌凤点头也叫扭丝凤点头,多用于开唱之前动作不多的情况下。例如《空城计》中诸葛亮唱“退司马保空城全仗此琴”的西皮散板,即用大锣双槌凤点头开唱。

散长锤凤点头散长锤凤点头是散长锤的结束部分,作为散板的入头。例如《法门寺》中宋巧姣唱西皮散板“唤一声好一似鹰拿雀燕”,即用散长锤凤点头作为入头。

在京剧舞台上打击乐演奏员所要具备的就是要与剧情同步,合拍。《雁荡山》就是个典型的实例,全剧不用唱念,以京剧形体舞蹈和武打翻扑技巧等肢体语言表达剧情,音乐表现则以京剧锣鼓、笛子、唢呐等演奏曲牌,营造出一幕威武雄壮的战场场面。大幕拉开,敌兵头领贺天龙慌乱中在[乱锤]锣鼓点中上场,人物情绪显得沮丧,杂乱;与和着[急急风]锣鼓点上场的孟海公的镇定,机智,细心大胆的形象形成了鲜明的对比,向观众清楚交待了战争双方的基本阵容,准确无误地表达了戏剧展现的爱憎。其中不仅是舞台场景,演员表演为此给予了明确的交待,而音乐表现,尤其是打击乐不同内涵的锣鼓点,为剧情氛围的营造视听方面的音乐效果发挥了不可替代的作用。为真切地反映战争场面,前辈的老艺术家用上山追击、夜袭、水战、攻城段落进行了大手笔的铺垫,时而如风暴雷霆,时而如山雨倾泻,曲折惊险,悬念丛生。为此我们在演奏之前要确定一个激烈的氛围,这就是京剧锣鼓中常说的“一颗菜”的感觉,层层包裹,步步填充,于和谐完整中体现各自的风格。

在京剧发展的早、中期,流派的创立除了个人表演风格特点以外,往往对于本行当的艺术有宏观的、规范性的建设,除了谭鑫培、王瑶卿以外,武生中杨小楼的“杨派”的形成就为武生的表演确立了“武戏文唱”这种带有哲学意味的艺术观念和艺术准则,影响到许多别的行当。与杨小楼合作时间最长的著名鼓师鲍桂山,技艺超群,名重一时。杨小楼以“武戏文唱”著称,鲍桂山则幅之以“武戏文打”,注重了武戏中人物形象的塑造,收到了非常好的效果。后来的白登云和乔玉泉均师承鲍桂山。白登云曾先后为杨小楼、王凤卿、余叔岩、梅兰芳、程砚秋等名家司鼓,他能文能武,昆乱不挡。打文戏稳而不温,舒展细腻;打武戏强而不火,洒脱明快。特别是在掌握速度节奏上精准严谨。他鼓点强弱徐疾的变化,都能密切结合剧情。他演奏技巧精湛,各种锣鼓点儿运用细腻考究、不落俗套。

“范儿”和乐器音色是锣鼓韵味的主要表现。正确锣鼓演奏方法(京剧术语称作“范儿”)是我们老一辈京剧锣鼓演奏名家总结出来的通往成功之路的捷径。前辈鲁华先生编写的演奏法有如下口诀:

重视舞台美术这门学科

贾 诺

(郑州市曲剧团 河南 郑州 450000)

中图分类号:J714

文献标识码:A

文章编号:41-1413(2011)08-0213-01

舞台美术是我们看舞台演出首先射入眼帘的景象;是我们欣赏舞台艺术最直感的造型部分;是我们接受艺术感染最有力的媒介;也是艺术享受和使观众思想潜移默化的重要艺术手段。总之,舞台艺术是舞台综艺艺术不可缺少的重要组成部分,它在舞台艺术创造中的地位和作用是不容忽视的。

一、舞台美术是艺术创造部门

舞台美术作为戏剧综合艺术的一个有机组成部分而存在,它不是一个不可缺少的辅助性艺术因素,它应该是一个相对独立存在的艺术学科。因为它不仅是根据剧本进行创造,它还要根据导演艺术创造的要求及演员艺术创造的具体需求来进行创造,更重要的是它的艺术创造也要依据生活这个唯一的源泉。因为剧本提供的依据和导演提供的要求都不足以作为舞台美术进行艺术创造的全部素材,要把剧本、导演所表达的东西具体化,形象化,非要直接源于生活搜集创作素材,经过整理、提炼、加工进行艺术创造,才能完成舞台美术的任务。因为,没有一个舞台设计家能够单纯根据一个剧本的舞台说明或舞台指示能够完成舞台美术的艺术创造。那么,这个领域的创造任务就要舞台美术来完成。总之,舞台美术从幕一打开,就要用台上从环境到一切道具、服装待物件来为塑造人物来“说话”。通过这些直感的形体、色、光感,丰富戏中的内容,造成一个使观众应该接受的第一印象。也许有人说,这些都是形式,不是内容,不是主要的。但是,戏剧就是一种艺术形式,舞台的演出就是一种形式,舞台美术就是戏剧中通过

色彩、线条、形象的综合效果来协助戏剧演出表达戏剧内容的。没有这些形式就没有戏剧。当然马克思主义的美学从来就认为艺术作品的内容决定艺术作品的形式,但形式与内容是辩证统一的,是相互依存的。更何况舞台美术还同时存在着能表现思想、深化主题,塑造人物的功能呢!

二、舞台美术是表现手法复杂、包含知识内容广泛和生活联系具体的学科

舞台美术是从人的造型到物的造型都包括的艺术部门,它的艺术表现手段和所运用的武器,不像演员那样靠自己的身体、嗓子等器官,不像搞器乐的靠笛子、二胡、小提琴、琵琶等管弦乐器,也不像美术家靠画笔、颜色、画布和纸张。舞台美术要在有限的空间里表现出广阔的宏观世界和思想感情,用艺术手段来剖析事件本质,所以舞台美术比其它艺术部门对自然科学联系都更广泛、更紧密,关系都更直接,因而自然科学技术的发展也直接影响着舞台美术的创造。比如电灯的光源,发光体越少,光谱越复杂,对光学运用的越广,则艺术上的效果也就越丰富。前几年,曾看到过运用一种特殊的光源,在台口安装了一排灯,用许多光柱造成一道光强,代替了大幕,开幕时可以一起把灯关掉,眨

眼间幕开了。也可以从中间一个个灯顺序向两边关闭,使人感到无声无响的幕就一点点的拉开了。就在这光幕关闭的时候,人们也可以随处出入,不用掀幕,也不会叫报幕员找不到幕边而着急。近年来由于光源的改进,聚光灯的体积、重量不再那么笨重了。又如追光灯,现在我们也成功的利用了遥控,坐在灯光工作间里,完全可以使追光准确的跟着演员在表演区任意照射。也可以把舞台灯光的变化编好程序,用电子计算机控制。舞台置景用玻璃钢制作布景既轻便又坚固,可望使布景制作跨入新的历程。舞台美术在已上演过的古今中外的许许多多戏中,都曾作出了出色的艺术贡献,创造了各种风格,各种流派的艺术成品,真是绚丽多彩、光耀喜人。但是,社会上确有一种偏见,人们在评价一个成功的戏时,总是说这个戏的剧本好、导演的手法好、演员表演好。就是很少有人说,这个戏的舞台美术的艺术造诣如何?

三、舞台艺术要更上一层楼

近些年来,舞台美术在我国民族传统的基础上,发展提高的很快,已经跨入了世界先进艺术之林。

舞台美术在戏剧中的地位,既是它的职能所规定的,也是舞台艺术在长期发展中形成了对这

鼓:鼓范儿有大、小、平、团四种。鼓键的拿法,大小范儿基本相同,用力点稍有区别。大范儿用力以小臂为主,运力于腕、指,力贯于键头,特点是力度较强。小范儿用力是小幅度的尺桡旋转,运力于腕、指间,特点是速度易快。团范儿,不是四指平放于膝部,而是仅用小指贴靠膝盖,用力法同于小范儿,易快,平范儿,是大多数司鼓者所用的范儿。食指、中指与拇指捏住鼓键,无名指与小指蜷靠中指,指背平放于膝部。敲击时,抬手与落手要成一条线,切勿画圈,腕子要承借桡骨旋转的动力,键头占鼓光面积五分之一。

鼓演奏口诀:

拇、食、中指捏键子,自然屈肘搁于膝,起落鼓心一条线,音量音色求统一。板:左手拇指挑起板绳的同时,食指、中指,无名指、小指与拇指对捏后扇板木,掌心要空。持板后圆臂展向胸前。敲击时以小臂旋转为主力带动腕力。

板演奏法口诀:

持板圆臂展前胸,拇指挑板绳。打板臂带腕转力,掌心传共鸣。大锣:左手食指、中指、与拇指拿起锣拐子(小指也可勾住锣提绳),屈肘胸前成提锣势。右手的小指勾进锣槌扣里,拇指与食指轻轻地掌握住槌杆,屈肘于锣光外面。敲击时,放松肩、肘

关节,既不要挑腕也不要吊腕,要使用小臂带动手腕的背屈和掌屈力量。

大锣演奏法口诀:

持锣平胸定高低,轻握槌杆置锣外,架势勿僵取自然,背起掌落别画圈。敲锣臂带掌屈力,切不可:端肩、挑腕、用时揣。铙钹:中指与食指并力勾抓住带有铙钹布的铙扣,再与拇指对捏,两手皆同。然后屈肘胸前。敲打时,小臂放松,靠小臂带动手腕的臂屈和掌屈力量,钹边严对钹边,击后富有弹性地分开。

铙钹演奏法口诀:指捏钹扣切莫如拳盘握,屈肘胸前犹如怀中抱月。臂带腕力敲击尽求对光,死拍硬砸之法实在不妥。小锣:左手的食指挑起锣边,拇指为防护小锣滑落而贴放于锣边上,小指为便于掐音而靠近锣光内面。右手拇指的第二关节与食指第二关节、中指第三关节对捏锣板,屈肘于小锣外面成小锣演奏姿势。

小锣演奏法口诀:

左手锣右手板记清分工,食指挑拇指护小指前倾。轻捏板如持笔敲有弹性,敲击时抬板落板一线行。腕承桡骨旋转力,撇、抹、拙劲儿都不成。演奏大锣、小锣:要求准确地击中锣门,发力必须自然、适度。锣的音色讲究集中、圆润,无论高音锣、低

音锣音不能散。演奏铙钹:要求铙钹对得准,用力要巧。铙钹的音色则要求脆而纯净,演奏技巧包括揉、搓、垛、颤等,打出的音色均不相同。

经过多年的舞台演出,我深知京剧打击乐是一门很难掌握的艺术。若掌握得好,带给你的会是一种艺术享受,反之就会造成扰人的噪音,以我个人看来这主要取决于一个演奏员对本职乐器的理解度和演奏技巧的发挥程度。由于每个人的艺术见解和艺术修养程度不同,演奏出来的东西也截然不同,但是有一点必须肯定,不论哪个演奏员的艺术作品都是给观众欣赏的,得到观众的认可,你的艺术才真正有了价值。

综上所述,京剧打击乐虽然是辅助京剧表演的伴奏乐器,但她确实扮演着戏曲的筋节角色,起到了七分锣鼓半台戏的作用。随着社会的发展,人们对精神文化生活水平的提高。那些没有内涵,没有欣赏价值的东西,必定会被观众抛弃。这使我们这些京剧打击乐的专业演奏员面临更大的挑战,我们要潜心研究本专业的艺术表现力打出铿锵炽热、节奏鲜明的京剧锣鼓韵味,为京剧艺术的发展添砖加瓦。