

锣鼓点亮人物

——京剧“古城会”

□王奎文

内容提要 我们可以拿第五场关羽斩蔡阳的一段来举例。关羽与蔡阳对阵,关羽假意败下。张飞见此情景擂鼓助威,关羽听到鼓声精神振奋提刀杀死蔡阳的兵将,并将蔡阳斩于马下。其中就运用了南鼓、堂鼓同时打“鼓架子”和冲头的快变化来营造张飞擂鼓助威情景与战场上的气氛。振奋了精神的关羽提刀上场用了“软四击头”锣鼓【2/4 巴 大八| 仓 仓|才 仓||】表现了他那不惧强敌的英雄形象。接下来用“急急风”锣鼓【1/4(渐快)巴| 八大台||: 仓 才||: 仓 :|| 仓 才| 仓 0 ||】将蔡阳的人马送上场,营造了千军万马的气氛。紧接着用了“大锣三锣”锣鼓【1/4 八大 | 台 | 仓 | 仓 | 仓 0||】来配合关羽打马加鞭的动作,表现关羽下定决心要斩蔡阳的想法。当关羽杀死蔡阳的兵将,并将蔡阳斩于马下后用“大锣四击头”锣鼓【2/4 0 大台| 仓 —| 仓 才八| 仓 才| 仓 —||】加以亮相,衬托关羽这位忠义将军的高大形象。有了戏曲锣鼓的配合,才使得剧目与人物表现得这么淋漓尽致。

关键词 锣鼓 人物 塑造

京剧锣鼓的演奏,在实际运用上并不是独立单一的,而是在演奏中需要同时结合力度、速度、气口和余音控制等手法,进而达到预想的效果。可是要把握好一出剧目中锣鼓轻重缓急的分寸和余音长短的尺度,则需要演奏者对该剧目详尽了解,具备戏曲艺术较高的审美能力,并针对剧中不同人物的不同性格塑造需要,去领悟、配合从而完美地表现。从戏曲舞台上各类人物的塑造来看,京剧锣鼓的配合与烘托是依附戏曲表演而存在的重要组成部分。我们以京剧“古城会”这出戏为例归纳成一下。

京剧“古城会”取材于古典名著《三国演义》。在这出剧目中,锣鼓的伴奏烘托起到了至关重要的作用,以它酣畅的节奏与磅礴的气势来夸张和渲染着剧中人物的鲜明特点。使剧中的各个人物的性格特点更加生动,富有现实色彩。具体归纳起来可以分为以下三部分:

一、如何运用锣鼓来表现人物不同性格与身份

比如说剧中关羽和张飞两个人物,针对演员对剧中人物特点的不同塑造,锣鼓演奏者就运用了截然不同的锣鼓处理方式,依靠节奏、力度和余音的控制技巧等方面来具体地表现。

中国传统戏曲中关羽的角色,以野史、《三国演义》的描写而创作,其脸谱为揉红脸,表示忠勇,“红脸忠勇”之说即由关羽脸谱而来。勾丹凤眼,双眼俊秀。加上关羽有“美髯公”之称,所以都会加上演关羽时专用的大髯口,称为“五络”或“关公髯”。手执青龙偃月刀和红马鞭,头戴专有的绿色盔头,缀黄绒球配后兜,两耳垂白飘带和黄丝穗,着绿蟒。而后人为表示对关羽的尊敬,会特意在面谱上加一黑点或加一条金线,称为“破脸”,代表不敢完全模仿他。演员在表演这个角色时也会表现出“汉末才无敌,云长独出群”的神威和人物特点。关羽是

刘备的义弟,五虎大将排名第一位。如此神勇的一个人物怎样去用锣鼓来塑造表现呢?

锣鼓伴奏者会用高音或中音虎锣来演奏,并且从力度上加强、节奏上放慢。

例如:“古城会”中的第四场关羽上场就运用了大量的成套锣鼓来表现,锣鼓详情如下:

[0 大台 | 仓 — | 仓 — | 才 嘟 | 仓八 才 |
仓 才 | 才才才 才才 | 才 才 才 | 才 才 | 才
台 ||: 仓 才 | 仓 才: || 仓才才 才才 | 才才 才
才 | 台才 才才 | 仓才 才才 | 台才 才才 | 仓才
台才 | 仓才 仓才 ||: 仓才 空才: ||: 仓 才: || 仓
才 台 | 仓才才 才才 | 才才 才才 | 台才 才才 |
仓才 才才 | 台才 才才 | 仓才 台才 | 仓才 仓才
||: 仓才 空才: ||: 仓 才: ||: 仓 才: || 仓才 台 |
仓.嘟 | 才 台 | 仓 — | 仓 — ||]

通过“大锣四击头、回头、原场、一锤锣、一锤锣、归位”一系列的锣鼓运用,才把关羽这个人物从上场门送到台上。以此来说明关羽这个角色,是一个久居杀场、有着大将风范的忠勇之士,更表现了他在该戏中的主角地位。锣鼓的应用对关羽这个人物角色性格、身份特点的把握和细微刻画均起到了烘托、配合与升华作用。本场马童的上场只用了短短半个“水底鱼”锣鼓就把他送上了台,与关羽上场形成鲜明对比,从而衬托出关羽英武的形象和逼人的气概。而张飞这个角色却与之大不相同,锣鼓运用和节奏也与之大不一样。

那么张飞的人物特点又是怎样呢?张飞,三国时期蜀汉的重要将领,是三国演义中桃园结义的三弟。对于这么一个人物的塑造处理,锣鼓伴奏者便使用了比“高虎锣”的音高还要透亮的“仿苏锣”来演奏,并加快其演奏的节奏来衬托人物。

例如:“古城会”中的第三场,张飞上场运用了快节奏的四击头、急急风、一锤锣、快冲头、五锤等锣鼓和快节奏的《风入松》曲牌。详情如下:

1/4 (渐快)
八大 | 台 | 0 | 仓 | 0 | 才 | 仓 | 才 ||: 仓才: ||:
仓: ||
2/4 1/4
仓七 台 | 仓 — | 仓才八 | 仓才 | 仓0 嘟 | 台 ||: 仓: ||
2/4 2/4
仓 才 | 仓 0 || 接《风入松》曲牌接 0 大台 | 仓才才才
才才 | 才才 才才 | 才才 ||: 仓才 仓才: || 仓七
台 | 仓才 | 仓才 | 仓 0 ||

通过这些锣鼓的串联运用便把该出戏的二号人物张飞送到台上,以此来说明张飞这个角色的勇猛善战,威

武不屈,但又流露出其脾气暴躁、性情粗鲁的人性缺点。京剧锣鼓对刻画张飞这个人物角色特点也起到了夸大人物性格的作用。与关羽的塑造方式,形成了反差,还使之各具特点。另外,锣鼓点子多少的运用和节奏快慢的掌握,也使得二人在舞台上的艺术性格特色得以明确的区分。

二、如何根据剧情发展用锣鼓表现人物内心情感

比如说第四场最后,关羽听说张飞以为自己降曹了,误会了自己,心里特别委屈,无奈之下便提出要会见张飞,关羽命马童牵马时,所用的锣鼓,充分表达了关羽当时内心激烈的变化。

例:

关羽:马童!

马童:在。(仓)

关羽:与爷!(八 大八 | 仓 仓 | 令 仓)

带……马……!

(大八大八……才 才才才 | 才才 才才 | 才才
才才 | 才才 才台 | 仓才才 才才 | 才才 才才 |
台才 才才 | 仓才 才才 | 台才 才才 | 仓才 台才
| 仓才 仓才 |

(渐快)

||: 仓才 空才: ||: 仓 才: ||: 仓 才: || 仓 才 |
仓 0 ||)

有了这些锣鼓的烘托和映衬,使人物性格展现得更加淋漓尽致、惟妙惟肖。再比如第五场关羽与张飞见面时所用的快慢各异的“叫头”,把张飞和关羽两人当时各自的心情分别表现出来。

例:(快冲头接叫头)

1/4

(八嘟 ||: 仓才 | 仓才: || 仓才 | 乙台 |

2/4(慢一倍)

顷 仓 ||: 才 才: || 才七 台 | 仓 才 | 仓 才 | 仓 0 ||)

关羽:三弟呀!

弟兄见面,一言不发,你为何提枪就刺?

(比前一个快两倍的叫头)(2/4 嘟 八大台 |

顷 仓 ||: 才 才: || 才七 台 | 仓 仓 | 才 仓 ||)

张飞:红脸的唉!

你既归顺曹营,有何面目来见弟兄?休走,看枪!

(比前一个慢一倍的叫头)(2/4 嘟 八大台 | 顷
仓 ||: 才 才: || 才七 台 | 仓 仓 | 才 仓 ||)

关羽:三弟呀!

怎见得愚兄降曹!

张飞:红脸的唉!(后用节奏较快的大锣五锤加以配合)

(2/4 0 大台 | 仓 才 | 仓 才 | 仓 0 ||)

有了这几次“叫头”间锣鼓快慢的变化,充分体现了这两个人物性格差异和内心情感的不同。把张飞当时要杀关羽的气氛,和关羽见张飞不明实情要动武的委屈万状、有苦难言的心情,通过锣鼓的细微变化,有层次地表现了出来。

三、如何用锣鼓塑造战争场面及其打斗中的人物形象

我们可以拿第五场关羽斩蔡阳的一段来举例。关羽与蔡阳对阵,关羽假意败下。张飞见此情景擂鼓助威,关羽听到鼓声精神振奋提刀杀死蔡阳的兵将,并将蔡阳斩于马下。其中就运用了南鼓、堂鼓同时打“鼓架子”和冲头的快变化,来营造张飞擂鼓助威的情景与战场上厮杀的残酷气氛。振奋了精神的关羽提刀上场时,则用了“软四击头”锣鼓:

【2/4 巴 大八 | 仓 仓 | 才 仓 ||】

以此来表现他那不惧强敌的英雄形象。后用“急急

风”锣鼓:

【1/4 (渐快) 巴 | 八大台 ||: 仓 才 ||: 仓 || 仓 才 | 仓 0 ||】

将蔡阳的人马送上场,营造了千军万马兵临城下的气氛。紧接着用了“大锣三锣”锣鼓【1/4 八大 | 台 | 仓 | 仓 | 仓 0 ||】

来配合关羽打马加鞭的动作,表现关羽下定决心要斩蔡阳,以此来表明心志的想法。当关羽杀死蔡阳,挡退随征的兵将,并将蔡阳斩于马下后,用“大锣四击头”锣鼓:

【2/4 0 大台 | 仓 — | 仓 才八 | 仓 才 | 仓 — ||】

并加以亮相,以此来衬托关羽这位将军勇猛神武的武圣形象。

京剧“古城会”这出戏,正是因为有了锣鼓场面的巧妙串接配合,才使得这段经典历史故事得到很好的展示,也使剧情与剧中人物感情得以淋漓尽致的表现。

总之,一部好的戏曲剧目,永远离不开锣鼓的配合。有了锣鼓的配合才能使戏曲艺术的舞台气氛与人物情绪的塑造得以更好衔接,进而更为完整地展现在观众的面前。

(作者单位:山东艺术学院戏曲学院)

(上接 40 页)

用一种宁静却深刻的体验式方式来行云流水般地表达他内心的感悟,展现改革后中国社会的变化。他的电影温和却有力。

作为一名西北人,贾樟柯讲述着西北人的故事,他用非职业的演员演绎着家乡人的生活方式,他们的谈吐、他们走路的样子、他们对于某种情况的反应……贾樟柯的空镜头,摄下了西北的天地,静静的画面在呼唤着那些被我们忽略的现实,天地间的物体不论动静都深深地留下了时间走过的痕迹,只是静物是沉默的,它悄悄地保守着社会的秘密,而贾樟柯用镜头将他们拉了出来,并揭开了他们守口如瓶的秘密。

从 1995 拍摄第一部短片开始,贾樟柯一直游历在纪录片和独立电影之内,因为他认为这里是最接近他的信仰的地方,尽管做独立电影是很艰苦的一件事。贾樟柯觉得独立电影是以抗争的方式存在的,而独立电影的最大支持是大众心中的正义感,只要这种正义感一直存在,独立电影就会一直生存下去。

由于是做独立电影,贾樟柯可以将他的才华与对艺术的追求更直接、坦荡地挥洒出来。他的电影具有着独特的个性,画面看似朴实无华,仿佛只是随意地

拾取了中国大地上的某个场景,但其背后却隐藏着深邃清晰的精神思考。他用独特的镜头去体察人物的世界,用参差故事讲述方法来揭示现实生活。在他的电影里,似乎没有激烈的言语与场景,但又不时给人以坚定的力量;画面看起来很粗糙,看似随便,其实是导演细腻情感的刻意表达。贾樟柯电影里的背景声音也别具一格,他喜欢用背景声音来从侧面展示当时的时代背景,并且用真实的生活的嘈杂声在真实的语境中来烘托电影的主题。

贾樟柯把自己置身于历史之外,用镜头书写他的内心,用客观、冷静、睿智的视角记录着中国社会的种种。拍独立电影,是他实现自己内心自由的方式。对自由的向往,和对社会的责任感使他更倾向于用第三者的视角将他的价值判断通过纪实性的长镜头表现出来。然而他的批判,不是虚无的,他是通过对现实的片段截取重现现实,进而鞭答现实;不是为了批判而批判,他是希望通过鞭挞促进社会的向前发展,他的冷静中透着一丝温情与希望。

(作者简介:兰州大学新闻与传播学院 2011 级硕士研究生)