

司鼓在京剧艺术中的地位与作用

□王志强

京剧艺术是中国的国粹,从其形成、发展至今已有 200 多年的历史,在这期间涌现出众多标志性的京剧名家,形成不同流派传承至今,让人津津乐道。

在京剧艺术传承发展的历程中,有一个不可或缺的岗位一直默默伴随着京剧艺术的发展与创新。它能承现舞台创作的大写意,能掌控跌宕起伏的剧情节奏,更能体现人物的鲜明个性;它既能统领千军万马,又能细述苦乐哀情;既能扬鞭策马,又能驾舟疾行;扬板能使余音绕梁,收拍则戛然而止静寂无声;轻重缓急竹节纵横,抑扬顿挫于方寸中。这就是京剧乐队的主导者——“司鼓”。

京剧艺术的表现形式一直被世人称道,演员的表演作为京剧艺术的主要承载方式,往往以细腻的人物塑造、委婉的唱腔吸引着观众的热捧。京剧音乐则在其中具有不可或缺的作用。演员的唱腔、动作表演、人物刻画、剧情的情景烘托,都需要用京剧音乐来完成。

京剧音乐有非常规范的板式、曲牌和锣鼓,它按照不同行当的人物特征、演员的表演风格和声腔特点来设计不同的音乐形式,表现具有鲜明个性的音乐,为京剧程式化、规范化的表现进行剧情的气氛塑造,从而形成特有的音乐体系和风格。

司鼓作为京剧乐队中的指挥,既是演奏员,又是乐队的领军人物,它通过对乐队文武场的指领来驾驭全剧的演出节奏,起着不可低估的作用。可以说,司鼓在京剧演出中具有灵魂地位。鼓师作为司鼓艺术的驾驭者,不仅要有扎实的基本功,还要有高水准的文学和文艺修养,他要熟知剧情、通晓剧本,驾驭全局。从演员的手眼声法步到唱念做打舞,都要了然于胸,对演员的唱腔要有深悟的理解,对演员表演、身段能拆解分析,临场合作与演员保持高度的默契,以求达到水乳交融的程度,辅助演员的表演来塑造完美的艺术形象。

传统京剧的乐队分文武场,文场(弦乐)以京胡、京

二胡、月琴、三弦等为主,称文场四大件;武场(打击乐)由板鼓、大锣、铙钹、小锣组成,称武场四大件。称职的鼓师,要具有乐队的绝对权威,通常要精晓文武场每件乐器特性,对每件乐器都要具有较高的演奏水平,才能以艺服人,掌控乐队,起到“领必奏,收必止”的作用,更好把握剧情和控制节奏。

一个演出剧目水平的高低,除了演员高水准的表演外,司鼓对剧情整体的把握也十分关键。因此,鼓师在一定程度上决定着演出的成功与否。全剧的节奏从唱腔、念白和音乐快慢,场次、段落间的相互关联、照应,以及承启关系,都集中体现着鼓师的能力和对人物和剧情的理解。因此,在实际演出中,鼓师不仅仅是传统意义上的音乐指挥和演奏员,不能限定在乐队的指挥上,更应当是一位调度全场的工程师,做到扬鞭即走,勒缰即停,能够随机演出中的突发情况,协调剧情发展,保持演出的通畅完整。

由于司鼓在京剧艺术中的地位及重要性,在京剧艺术发展至今的历史长河中,许许多多著名的鼓师如:魏希云、乔玉泉、杭子和、白登云、张鑫海、周子厚等,以其高超的司鼓技艺同诸多京剧大师:谭鑫培、余叔岩、杨小楼、马连良、梅兰芳、程砚秋等合作一生,为京剧的流派发展推波助澜,用司鼓艺术影响、带动着京剧的发展与传播。他们的艺术成就将永远载入京剧艺术的史册,他们的名字将永远镌刻在京剧艺术的里程碑上。

【作者简介:王志强(1974-),男,济南人,1989 年考入济南市艺术学校器乐专业,受教于著名鼓师胡耀斌、曹同凯、鲁华等。1992 年分配至济南市京剧院工作,历任济南市京剧院演出部副主任、乐队队长、青年团团长、办公室主任职务至今。1998 年首届“荷花奖”中青年演职员比赛中获司鼓伴奏二等奖,在第四届、第五届、第六届中国京剧艺术节获银奖、金奖、银奖的剧目《李清照》《辛弃疾》《重瞳项羽》中担任乐队伴奏。】