

京剧鼓师与京剧锣鼓经概论

□陈爱民

内容摘要：京剧鼓师与京剧锣鼓经的关系极为密切，堪称人经一体、共创辉煌。本文以京剧鼓师高度重视京剧锣鼓经的重要意义、京剧鼓师充分发挥京剧锣鼓经的艺术功能、京剧鼓师努力创造京剧锣鼓经的新形式为三大理论视角，对京剧鼓师与京剧锣鼓经密切关系这一重要命题，进行了全方位、系列化、深层次的研究与解读。力求为京剧鼓师对京剧锣鼓经的创造性运用，提高理性思辨与艺术实践的双重参照系。

关键词：京剧 鼓师 锣鼓经 意义 功能 形式

京剧鼓师与京剧锣鼓经的关系十分密切，二者可谓人经一体、共创辉煌。

具体而言，京剧鼓师与京剧锣鼓经的密切关系，可以分解为以下三大主要层面进行系统化解读。

一、京剧鼓师高度重视京剧锣鼓经的重要意义

京剧鼓师与京剧锣鼓经密切关系的第一个层面，是京剧鼓师高度重视京剧锣鼓经的重要意义。

京剧鼓师必须时刻牢记：京剧锣鼓经是作为京剧乐队指挥兼主要演奏者的京剧鼓师的重要艺术工具与艺术手段，说得通俗一点，是京剧鼓师的“看家本领”与“吃饭的武器”。也就是说，不会京剧锣鼓经，京剧鼓师就寸步难成、一无所成，也就不成其为真正的鼓师。

显而易见，京剧锣鼓的重要意义不言而喻，因为锣鼓经简称“锣鼓”，是所有戏曲打击乐各种型式的泛称，即用鼓、板、大锣、小锣、钹、堂鼓等各种打击乐的音响组成各种不同的结构与节奏，以表现不同的情感、营造不同的气氛、配合不同的表演等。京剧锣鼓经可以视为京剧打击乐的套路与程式，也是京剧打击乐的组合范式与类型。

可以说，京剧锣鼓经是前辈京剧艺术家们舞台经验的科学总结，也是他们智慧的结晶。作为丰厚而又宝贵的艺术遗产，京剧鼓师必须全面继承、很好地运用。而这，也正是京剧锣鼓经重要意义之所在，对此必须予以高度重视，任何时候、任何情况下，都不可有半点小视。

二、京剧鼓师充分发挥京剧锣鼓经的艺术功能

京剧鼓师与京剧锣鼓经密切关系的第二个层面，是京剧鼓师充分发挥京剧锣鼓经的艺术功能。京剧鼓师指挥并参与京剧锣鼓经的演奏，通过演奏以充分发挥京剧锣鼓经的多种艺术功能。

（一）表现人物情感的艺术功能

表现剧中人物的思想、情感，是京剧锣鼓经重要的艺术功能之一。这方面的例证多多，例如[乱锤]，就具有表现人物的焦急、烦躁、紊乱心境等艺术功能，京剧《空城计》中诸葛亮念“倘若司马懿兵临城下，难道叫我束手被擒？”这“束手就擒”之后，即奏[乱锤]，以表现诸葛亮特定情境中的特定烦恼情绪。又如[叫头]，则用以表现剧中人物情绪激动时的呼号、

控诉等。京剧《女起解》中苏三念“苍天哪！天”时，即用[双叫头]（[叫头]中之一种）。再如[紧锤]，用以表现人物情绪急迫，[搓锤]，用以表现人物情绪焦急……如此等等，不胜枚举。

（二）营造舞台气氛的艺术功能

营造舞台气氛，也是京剧锣鼓经重要的艺术功能之一。这方面的例证也实属不少，例如[一锣锤]，用于烘托气势宏大的舞台气氛。又如[三击]，也具有引起观众注意、加强舞台气氛的艺术功能。

（三）配合演员表演的艺术功能

京剧同所有的中国戏曲一样，“以歌舞演故事”，表演既是整个京剧的中心，又以歌舞化为其本体特征。因此，京剧锣鼓经在这种歌舞化的表演中，就紧紧配合演员表演，换言之，演员的唱、念、做、打与手、眼、身、法、步“的四功五法”的每一个表演动作，均在锣鼓经的伴奏下进行。这方面的例证更是数不胜数。例如[四击头]配合演员的“亮相”动作，[旦上场]配合旦角的上场动作，[二三锣]作为引子、诗句与某些念白的分节标志，[搜场点]用于搜索动作，[九锤半]用以滑稽或匆忙的动作，[阴锣]用于暗中摸索动作，[急急风]用于紧、急促的动作，[长锤]用于更衣、徐步等动作等等。

可以说，京剧鼓师的核心工作，就是充分发挥京剧锣鼓经的艺术功能。

三、京剧鼓师努力创造京剧锣鼓经的新形式

京剧鼓师与京剧锣鼓经密切关系的第三个层面，是京剧鼓师努力创造京剧锣鼓经的新形式。

创新是一切艺术的生命，没有创新就没有艺术的发展，一切艺术都必须与时俱进，不断创新，才能不断发展，不断繁荣。京剧锣鼓经亦然。

京剧鼓师必须承担起创造京剧锣鼓经新形式的艺术重任，要勇于并善于根据不同剧目、不同人物的不同情感，以及不同的舞台气氛与表演动作，创造出新的京剧锣鼓经。例如著名京剧鼓师白登云、杭子和等，都是京剧锣鼓经的创新高手，许多京剧锣鼓经，都出自他们之手。

作者单位：沈阳师范大学戏剧艺术学院戏曲系

责任编辑 李红梅