

试论京剧鼓师的艺术职责

□陈爱民

内容摘要：京剧鼓师京剧乐队的指挥者与主奏者，在整个京剧表演中占有重要的地位与作用。本文从乐队的指挥者、演员的合作者、人才的培养者三大理论层面，对京剧鼓师的艺术职责进行了全面系统、深入细致的研究与论述。

关键词：京剧 鼓师 艺术 职责 乐队 指挥 演员 合作 人才 培养

京剧鼓师又称“司鼓”，俗称“打鼓佬”，在整个京剧乐队乃至整个京剧表演艺术中，都占有十分重要的地位，起着相当重要的作用。这种重要地位与作用，又集中通过其艺术职责得以体现。

具体而言，京剧鼓师的艺术职责，可以分解为以下三大层面进行详细解读。

一、乐队的指挥者

京剧鼓师的第一大艺术职责，是乐队的指挥者。

京剧鼓师不仅是京剧乐队的主要演奏者之一，更是整个乐队的指挥者。众所周知，我国许多戏曲乐队，并无专职的指挥，而多由鼓师兼司其职，京剧乐队亦然。

京剧鼓师不仅通过左手敲檀板、右手以鼓槌击单皮鼓，有时双手均执鼓槌击鼓，而且通过眼神、手势、槌姿等等，来指挥打击乐与管弦乐的起止、快慢、轻重。与此同时，还指挥全剧演出的节奏。

由此可见，京剧鼓师这一乐队指挥者的重要艺术职责，是毋庸置疑的，也是“隐形”而非“显形”的。也可以说，京剧鼓师充当的是“幕后英雄”的角色。

二、演员的合作者

京剧鼓师的第二大艺术职责，是演员的合作者。

诚然，京剧鼓师是为京剧演员的表演服务的，在具体的司鼓过程与指挥乐队演奏过程中，都紧紧演员的表演来掌握演出节奏、营造舞台气氛、表现人物情感、衬托演员表演。但反过来说，京剧演员又必须与京剧鼓师密切合作，配合默契，共同创造舞台艺术的辉煌。

正因为如此，许多京剧表演艺术家乃至京剧艺术大师，都以琴师与鼓师为自己的左膀右臂、做到名角、名琴师、名鼓师三名合一、三位一体，形成群体合力。

整个京剧艺术史，为我们提供了许许多多闪亮的例证。

例如著名京剧鼓师杭子和，曾师从京剧鼓师沈宝钧习鼓，后又私淑谭鑫培的鼓师李五、刘顺等，以技艺娴熟、腕力匀称、淳朴大方著称，先后为京剧名家沈华轩、阎岚秋（九阵风）、王凤卿、谭富英、夏山楼主、孟小冬、王少楼、陈少霖、杨宝忠、杨宝森等打鼓，并一席担任梅兰芳的鼓师。1920年左

右，与琴师李佩卿一起，成为余叔岩的左膀右臂。

又如著名京剧鼓师王燮元，出身梨园世家，11岁学习京剧场面，先习小锣，后司大锣、铙钹，15岁开始司鼓。以戏路宽、配合密切著称。先后为京剧名家周信芳、盖叫天、唐韵笙、言慧珠等司鼓，并曾在抗战胜利后为梅兰芳司鼓长达6年之久。

再如著名京剧鼓师白登去，7岁即承受父在河北冀县本乡梆子班学锣鼓。12岁到北京，在梆子班打锣并学司鼓，曾傍十三红、玻璃翠、雀灵芝等演出。后来师从京剧鼓师郭德顺学艺，27岁又拜京剧名家杨小楼的鼓师鲍桂山为师，继续深造，鼓艺大进。曾代鲍为杨小楼司鼓。以技艺精汇成、节奏稳练、尺寸严谨、文戏舒展细腻、武戏宽款式著称。曾先后为京剧名家梅兰芳、王凤卿、谭小培、郝寿臣、李玉茹、童芷苓、赵燕侠等司鼓。1934年起专任京剧大师程砚秋的鼓师，对“程派”唱腔的创造颇多贡献。

由此可见，京剧鼓师这一演员合作者的重要艺术职责，也是不争的事实。

三、人才的培养者

京剧鼓师的第三大艺术职责，是人才培养者。

京剧鼓师不仅通过收徒传艺或艺术教学，培养出新的京剧鼓师，使艺术人才代代相传，而且还兼任培养京剧表演艺术人才的重要。

许多京剧鼓师，都精通许多京剧剧目的各种人物的表演艺术，从唱、念、做、打到人物形象塑造，都可以为演员“说戏”，实际上就是“教戏”，是演员的老师。当然，这种重要的艺术职责也是“隐形”而非“显形”的，也是“幕后园丁”。无论是“说全堂”（教全出戏各个人物）还是说“单出”（专教某个人物），都承担着教师乃至导演的培养人才的重任。

例如黑龙江省京剧院著名鼓师、国家一级演奏员王积利先生，就培养出许多青年京剧鼓师与青年演员。

由此可见，京剧鼓师这一人才培养者的重要艺术职责，也是人人尽知的。

作者单位：沈阳师范大学戏剧艺术学院戏曲系

责任编辑 王庆斌