

现代京剧《骆驼祥子》锣鼓设计感想

王建伟

(江苏省京剧院,江苏南京 210002)

摘 要:现代京剧《骆驼祥子》是一出荣获金奖的好戏。它是编剧、演员、导演、乐队共同创造的结果。其中,锣鼓设计也是重要一环,本文由该剧锣鼓设计者、介绍了自己的想法和创作过程。

关 键 词:京剧锣鼓;骆驼祥子;创作设计

中图分类号:J617.14

文献标识码:B

Some Thoughts about the Design of Gong and Drum's Percussion in the Modern Beijing Opera 《Camel Xiangzi》

WANG Jian-wei

1998年6月,江苏省京剧院决定创作排练中国现代文学史上最杰出的著名作家老舍的代表作《骆驼祥子》。我担任了此剧的乐队指挥及司鼓演奏工作,同时要为此剧的打击乐担任创作和设计。经和导演、主演、作曲、演员、演奏员等半年的努力拼搏,终于在1999年元月北京举办的中国第二届京剧艺术节上荣获金奖榜首,辛勤的汗水终于浇灌出一朵灿烂的玫瑰。

前辈艺术家曾说:“在艺术上无终南捷径,无灵丹妙药,无祖传秘方,靠的是勤奋和刻苦。”回顾“骆”剧的创排过程也真恰如其言。开排前导演石玉昆要求我们剧组每个成员看老舍先生的原著《骆驼祥子》,然后熟读剧本,深刻了解剧情,深刻理解这个来自乡间的纯朴、自强的人力车夫祥子,为了改变生活地位,竭力挣扎、奋斗,终因梦想破灭而逐渐沉沦的经历。作者老舍先生抨击了社会的黑暗和不公,对劳苦民众的命运寄予深厚的同情,而以现实主义的手法展示了京城下层社会广阔的生活场景,塑造了祥子这样一个具有深度社会内容的下层劳动者的文学形象。其简洁、精炼的白描手法,细腻的心理刻画,纯净的北京方言,浓郁的地方特色都增添了它的韵味和厚度。对于这样一部巨作要改编成京剧现代戏,并在舞台上展现,不能不说是一件很难的工作。尽管如此,但我相信,有志者事竟成。我还是勇敢地接受了创作、编写打击乐的任务,真是:“明知山有虎,偏向虎山行。”下定决心,啃这块硬骨头,和导演、主演、作曲同行们一齐一个动作、一个唱腔、一句念白,一场一场排、一场一场改。从剧情开始勤劳、善良的人力车夫祥子买了新车到车被抢,买车丢车,丢车买车,三起三落。为了一辆车、一碗饭、一个家,自苦自贱,苦熬苦攒历尽坎坷,最后在旧社会黑暗势力压榨下,家破人亡,沦落街头,走向末路,走向沉沦,走向死亡。我根据剧情的发展需要,琢磨设计了各场次的锣鼓,举例如下:

例1:第一场祥子出场,首先突破了常规,由演祥子的演员拖着洋车上舞台。一改京剧传统戏中以虚拟

的手法,使得观众看得更加真实,有血有肉,我使用了传统京剧锣鼓中一个组合体[流水锣鼓],随着音乐节奏轻轻进入,然后慢慢响起来,越来越激烈,从速度上也是先慢后快到整个人物出场亮相收住,另开[帽子头]开唱回龙腔,此“流水”锣鼓舒畅激昂,节奏感强,从轻到响,是衬托祥子从远而近,直至亮相停住,更表现出了祥子年青、朝气蓬勃、体魄雄伟、健壮,浑身有使不完的劲,阳刚之气十足,洋洋得意拉新车的劲头。这当然主要靠演员表演,锣鼓是把他的表演衬托得更加完美无缺。唱完[原板]后我用了[快长锤],并且加锣,突出了祥子心情愉快,健步如飞,有一种鹤立鸡群,傲视同行,拉起自己的新车喜洋洋的心情状态。

例2:抢车一段戏,我用了传统京剧锣鼓中的一个[组合锣鼓]。比如有人要祥子出车去清华园,墩子、喜子劝说不能去的原因,我采用了铙钹和小锣[扑灯蛾]符合他们的身份;客人愿出两块大洋,我用大铙铙钹小锣重重的一击,打出祥子为了钱,连命都能豁出去的强烈愿望,感情人物都有了;紧接着我打了一个改编的传统锣鼓[扫头];送客去清华园,回来的路上碰上乱兵,开打抢车,我自编了一套符合剧情、符合演员表演的锣鼓组合,更加强了抢车节奏,衬托了演员的表演,也充分发挥了锣鼓的作用。

例3:对于虎妞的出场,遵从了黄孝慈同志的意见,因为她具有京剧传统戏的深厚底蕴,而且还具有现代戏实践演出的非凡功力,她演的虎妞的出场一改传统戏旦角出场的步法,二改传统戏中女演员出场跑圆场的惯例,而是根据剧情和人物性格需要,突破常规,改用迈大步上舞台台中,这样一来光用音乐和小锣是显然不够了,我采用了小钹加小锣配合音乐,加强了音响、节奏感,符合剧情、人物性格,更加衬托出了性格泼辣、敢说敢当、虎虎生威的中年妇女——虎妞形象。

例4:在虎妞难产时祥子去借钱,墩子、喜子帮助找医生,我采用了大锣[扑灯蛾],节奏很快,使舞台上的演员表演更趋紧张,急促奔走找医生,烘托出了舞台的紧张气氛,当虎妞咽气后用大筛锣一击,表示丧钟响了,虎妞也死了,再接改编过的曲牌[哭皇天],使得剧情发展更有深度和厚度。

例5:在末一场当老马告知祥子福子被卖白房子,影射自杀身亡后,我采用了一个锣鼓[四门静]的前半段,又根据剧情需要,演员表演身段的需要,自创了后段锣鼓,当幕外音福子声音重在祥子耳边响时我采用了传统京剧锣鼓中的[哭头],本来[哭头]都是软打的,我根据人物感情、演员表演身段的需要改用打硬的手法结束全剧的锣鼓,也使得剧情、演员表演身段更加沉痛,甚至也使观众感到剧情发展的悲惨结局……。

随着时代的向前发展,现代戏必将进入戏曲舞台,若以古老的乐器演奏现代戏中经常出现的高雄雄壮的乐曲只能方枘圆凿,力不从心。所以说戏曲乐队必须适应现代戏的要求。此次我们也是采用了新方法,在乐队演奏上,除了京剧固有的三大件,采用了现场电脑操作的“迷笛”。对我来说也是新的课题,必须适应它的操作,同时演奏时也要和它合槽,作为担任此剧的锣鼓设计,也是按照现代戏的需要,首先是以剧本情节和人物表演为依据,和导演、主演、作曲、演奏员一起研究剧情,共同体会人物思想、性格、身份等,并随着剧情的发展和人物情绪的跌宕起伏,适当的运用锣鼓来配合表演,起到绿叶扶红花的作用。继承传统,挖掘传统,不能完全抄袭传统,必须解放思想,根据剧情,大胆创新,根据演员表演的每一个身段、舞蹈、唱腔来创作、设计锣鼓点,每一个身段、唱腔、念白、舞打,冥思苦想,通过和演员上百次舞台实践的磨合,达到大家满意,认同为止。值得一提的是通过第一次响排录像,我拿录像奔赴上海请教上海京剧院著名司鼓艺术家董佑文先生,得到了指点,使我在《骆驼》剧的演奏艺术上更提高一步,最终在1999年元月北京举办的第二届中国京剧艺术节上荣获金奖榜首。同时我和导演、主演、同行们设计的锣鼓通过演出实践,也得到了中国京剧院、北京京剧院的专家和同行们的肯定和赞誉。

最后我想用中央领导的话作为结束语:“这个戏的成功也离不开幕后英雄,功不可没。”为此我也感到十分欣慰。