

打击乐在戏曲伴奏中重要地位研究

付红民

(河北省京剧艺术研究院)

摘要:京剧打击乐是京剧音乐的重要组成部分,它在乐队中起主导作用。在京剧这种综合艺术的形式中,无论唱、念、做、打,都离不开锣鼓的开导、配合和烘托。演出中打击乐以节奏音响的变化带动全局,贯穿全剧,用以配合表演、歌唱的节奏韵律,渲染剧情,制造舞台气氛,推动剧情的发展,使整个舞台节奏和风格统一。京剧打击乐虽然只是能够演奏出固定音高的声音,但是音响强烈、声音各异,而且节奏鲜明,既可以将人物的情感完美地表达出来,还能够渲染舞台的气氛,这是举足轻重的。笔者在下文中,就打击乐在戏曲伴奏中的重要作用与地位进行了探讨。

关键词:京剧;打击乐;重要地位;研究

1、前言

京剧,拥有着非常悠久的历史以及文化积淀,在我国戏曲艺术当中扮演着非常重要的角色。京剧打击乐多年来已经形成了自己独特的风格和演奏方法。其锣鼓组合种类繁多、样式复杂、内容丰富,但我们仔细剖析之后便不难看出,这么多的锣鼓点子却是由几种简单的节奏型为基础发展变化而成的。经过多年的传承与演奏者的研究探索与演奏水平的提升,使得京剧打击乐在京剧当中占据了极为重要的地位。笔者在下文中,就打击乐在戏曲伴奏中的重要作用与地位进行了探讨。

2、京剧演出当中京剧打击乐的运用

京剧打击乐器种类较多,其音色、节奏、曲谱及演奏方法都十分丰富,特别是它音量宏大、气势磅礴,演奏起来令人精神振奋,群情激昂。

2.1 京剧打击乐器的配置。京剧打击乐以鼓板(檀板与单皮鼓)、大锣、铙钹,小锣四大件乐器为主。通常在音响上有三种配置方法:第一,大锣为主,铙钹、小锣为辅;第二,不用大锣,以铙钹为主,小锣为辅;第三,大锣、铙钹均不用,小锣单打。

2.2 京剧打击乐的基本打法。在打法上可归纳为四种基本点:第一,以“仓七”冲头型为主及其变化形式,包括冲头、导板头、帽儿头、五击头、四击头、住头、归位、串子、长尖、紧锤、九锤半、搜场等;第二,以“仓七台七”长锤型为主及其变化形式,包括快、慢长锤、一锤锣、摇板长锤(凤点头)等;第三,以“仓台七台”闪锤型为主及其变化形式,包括闪锤、滚头子、纽丝等;第四,以“仓台台七台”抽头型为主及其变化形式,包括抽头、马腿儿、凤点头、收头、夺头等。其他锣鼓点均是上述多种节奏型的组合。

2.3 京剧打击乐在演出中的实际应用。第一,配合身段、动作。京剧中的打击乐,有各式各样的锣鼓点,这种锣鼓点也是一种程式。比如“起霸”这套身段动作的组合,就有一套专用于“起霸”的锣鼓点。具体表现为:一是人物的上下场锣鼓。他(她)走的是什么步伐,是何等的身份或性格,锣鼓伴奏就要把它表现出来。例如《彩楼配》王宝钏上场锣鼓用的是“慢长锤”:台||:仓七台七:||仓七台七台|仓000||。“慢长锤”的节奏是缓慢的,气氛是庄严的,这就表示王宝钏是大家闺秀,举止端庄,并且有丫鬟、家丁前簇后拥。二是武打场面的锣鼓;第二,配合念白。在念白的开头、结尾,或句子与句子之间,加强语气用以烘托语言上的抑扬顿挫,这种锣鼓是为念白伴奏的。首先,戏曲的念白本身是有音乐性的,有韵律、有节奏的,由于锣鼓伴奏穿插出现,使得这种节奏表现得更明显。其次,带有夸张性的戏曲语言,其节奏往往是与锣鼓节奏相辅相成的统一体,这一点在传统戏里表现得尤为突出。如《连环套》“拜山”一折中,窦尔墩与黄天霸对白中所用的“撕边一锣”的运用,表现了黄天霸与窦尔墩言语之间互相试探的内心外化。再次,锣鼓的快慢速度决定着定场诗的念速;第三,配合音乐唱腔。唱腔音乐中的锣鼓是作为开唱的头或收尾,或唱与唱之间的衔接而出现的。虽然传统认为在“唱、念、做、打”四功之中,“唱”居于首

位,但“唱”离不开锣鼓的伴奏,因为戏曲里的唱需要有板有眼,节奏丝毫不能含糊。首先,由念白到唱,没有锣鼓的衔接、过渡,我们就会觉得很生硬,在节奏上不连贯。有了开唱锣鼓,我们就会觉得这种节奏变化是很自然的,很协调的。其次,锣鼓要既能严谨的配合动作,又要有利于开唱。

3、分析京剧打击乐在京剧演出当中的重要作用

没有音乐就没有戏曲,谈京剧就不能不谈京剧的打击乐。京剧俗称“一台锣鼓,半台戏”,可见京剧打击乐在京剧演奏中的地位非同一般。

3.1 京剧演出当中,打击乐起到了起、承、转、合的重要作用。一出戏的起、承、转、合,靠的是打击乐,它将演员的唱、念、做、打和乐队的演奏,全部统一固定在它的节奏里。京剧中的锣鼓以鲜明的节奏音响、规范的伴奏形式、独特的戏曲音乐语汇,统一、制约、协调着整个演出节律,因此,打击乐在戏曲中作为一条纽带,把演员的唱、念、做、打和栩栩如生的表演串联在一起。

3.2 京剧演出当中,打击乐能够更好地烘托和渲染京剧舞台的气氛。京剧演出中,通过打击乐节奏、音色、音量、速度的变化对比,可以表现戏剧矛盾冲突,制造为剧情所需要的气氛。如文人或者妇女在安闲无事时上场多用小锣,表现战争、升帐、升堂、起更等场面及喷呐吹打用大锣,加堂鼓,伴奏水战场面用大铙。由于锣鼓的音响强烈、节奏鲜明,其舞台效果显著。

3.3 京剧演出当中,打击乐起到了引导以及结束唱腔的重要作用。各种板式唱腔的起唱、结束或唱段与唱段之间的衔接、变换都有锣鼓伴奏。一段唱起唱之前要有锣鼓,意思是告诉演员做好准备,同时告诉观众,即将开唱。一段唱结束时也要有锣鼓,表示已经唱完。在一段念白开始与结束或大段念白、律句、偶句之间,常用锣鼓穿插,用以承上启下。

3.4 京剧演出当中,打击乐可以促进演员的表演更加出色。角色的上下场和演员在台上的唱念、身段、舞蹈、开打,均需要适当的打击乐配合,若是主要角色或名角色出场,打击乐的作用就更为显著。如《失街亭》中诸葛亮升帐,上场时用“一锤锣”,为的是显示这位统帅三军的蜀国丞相的身份气度,渲染庄重威严的气氛。

4、总结

总之,京剧打击乐在京剧演出中的运用,能够起到起承转合的重要作用,还能够更好地烘托和渲染京剧舞台的气氛,并可以引导以及结束唱腔,并促进京剧演员的表演更加出色,使其演出更加深入人心。所以,京剧打击乐在京剧艺术当中的重要地位是不可替代的。

参考文献:

- [1]孙莉.论中国民族打击乐器的传承与发展[D].西北民族大学,2015.
- [2]张拥军.中国戏曲打击乐概述[J].大众文艺,2013,(09):168.
- [3]巩伟.中国民族打击乐器及其演奏形式[J].音乐时空(理论版),2012,(07):26-30.