

戏曲打击乐在戏曲当中的作用

李晓华

(青岛市即墨区柳腔艺术中心 山东 青岛 266200)

[摘要] 打击乐,与“文场”的管弦乐相对,又称为“武场”,有较强烈的音响效果,在戏曲表演中,是不可缺少的艺术元素,也是其舞台表现的重要组成部分和特色之一,对刻画人物细节、推动剧情发展等均起到重要作用。在长期的发展中,极富民族特色的打击乐经过历代戏曲表演的实践和打磨,逐渐形成了独特的魅力,成为音乐领域中区别于其他音乐种类的重要分支,并随着时代发展,而被不断注入新的内涵。本文从戏曲打击乐的特点着手,分析其在戏曲中的作用,以期指导实际表演。

[关键词] 戏曲打击乐; 戏曲; 作用

和其他艺术一样,戏曲源于生活,以艺术化的夸张手法来表现生活。戏曲表现手法中,包括演员部分的唱、念、做、打,以及曲牌、音乐的背景部分。其中,打击乐用特有的音响、节奏音型,配合演员的表演行为,还能代替过门、唱腔等,帮助叙述戏中情节,或者表现出流水、起更、上楼等音乐效果。

1 打击乐的种类和特点

民间一般把打击乐称为“锣鼓”,锣鼓确实也是打击乐中的重要部分,但却不仅仅是锣鼓,而是多种乐器的有机组合,包括鼓、锣、钹、梆子、碰钟、云锣等。鼓主要分为板鼓、堂鼓和大堂鼓。板鼓在指挥和节奏上运用较多,其中鼓的部分是指用竹条打鼓或指挥其他乐器演奏,板则是用来辅助及打节奏。堂鼓主要运用在升堂、退堂等环节,大堂鼓的运用类似堂鼓,在气氛烘托上效果更好。锣分为大锣(根据锣的不同音高来烘托人物性格),小锣(运用最多,穿插在念白中,以及上下场,尤其在节奏慢、点子复杂时,能起到“音中胆”的效果)。云锣是十个不一样音高的小铜锣,多用于合奏的曲牌。钹分为铙钹和小钹,铙钹复杂连接大小锣及填充作用,小钹则多用于表现天黑时行路的情景。梆子主要用于节奏,多见于豫剧。碰钟一般用于给一些特定的唱腔伴奏。在戏曲长河中,艺人们通过不断摸索,将上述乐器用一定的法规进行有机组合,形成不同音响效果,来突出不同的戏剧情绪。

2 打击乐在戏曲中的作用分析

2.1 配合“文场”,作为唱腔的伴奏

打击乐贯穿于整场戏曲中,唱腔开头、收尾、衔接等部分,控制节拍速度等,都需要打击乐的伴奏。在这一过程中,由打击乐来领起和终止,增加唱腔的气势,控制唱腔的节奏和速度,从而起到掌握全戏流程的功能。比如散板的入头,有助于铺垫起唱;在演员从念白到唱,做完身段后开始唱,两句唱腔之间等地方运用打击乐,起到衔接和过渡的效果,如《文昭关》中伍子胥哭爹娘上句和下句父母冤仇间,就有一段打击乐演奏,起到承前启后的作用。

2.2 作为“武场”的单独演奏

打击乐在武场中单独运用时,主要是通过音色、音量、节奏、点子等元素的变化来达到对戏曲内容深入刻画的目的,一方面用来伴奏演员行为动作,如身段锣鼓,另一方面起到烘托和渲染的作用。戏曲中的不同人物,由于本身的性格、身份地位、在全剧中作用等不同,其出场方式也会不同,在戏曲中会分别用大小锣打上打下等手段来表现人物的上下场、趟马走边等场景。如普通人物在一般场合上场时会用小锣,若是活泼的小丫头,可以用较轻快的点子,而王侯将相一类较重要的人物上场,则需要用大锣,来体现出人物的气度。在一些特定的场合中,通过对演员动作的伴奏来让观众对戏曲中人物的行为有进一步的认知,如《打渔杀家》中萧恩和教师爷的打渔场面时,用“带锣”伴奏,表现出打渔动作的激烈;《文昭关》伍子胥和皇甫讷相互换装时,用“慢长锤”来伴奏,表现出更换衣服这些比较缓慢的动

作;《空城计》司马懿率兵急袭时,则用“急急风”来伴奏,表现出当时急袭行为的紧迫感。这样的运用,可以让人物的表演动作更有节奏感,也让观众们看到更生动的形象。

在表现戏曲情节、人物情绪等方面,打击乐也起到重要作用,通过“锣鼓经”可以表现出场景、时空转换时的不同氛围,以及人物的不同情绪。“阴锣”有助于表现出人物在黑夜中摸索的场景,如《三岔口》中的应用,对人物在伸手不见五指的暗夜中摸扑、翻打、厮杀的场面进行有力的烘托。“紧锤”有助于表现出急迫的情绪,“乱锤”有助于突出人物烦乱的思绪,“叫头”有助于展现强烈而失控的情绪,如《女起解》中的苏三,一声“苦啊”,配合她沉重的步伐,体现出人物凄苦的内心情感。除此之外,锣鼓还可以模拟出自自然界中的各种声音,如风声、水声、鸟鸣、枪炮声等,营造出不同的舞台效果,让观众们对戏曲中剧情所处环境感同身受。

2.3 伴奏歌舞

在戏曲中,舞蹈、歌唱、表演也是不可缺少的元素,这些表现方式均需要曲牌或打击乐的伴奏,方能体现出生动、形象的效果。王国维认为,戏曲,即是“以歌舞演故事”,戏曲中的歌舞部分在打击乐的伴奏下,节奏感更加鲜明,能达到“音画同步”、“视听一体”的效果。在演员演唱时,若打击乐和“文场”管弦乐共同伴奏,不仅能让旋律更流畅,也能使演唱更明快。表演动作时也是如此,尤其在一些现代戏曲艺术中,演员的表演动作结合打击乐的伴奏,也能让整体动作画面更为形象化。

总之,打击乐是将戏曲中常用的各类打击乐器进行有机组合,以“锣鼓经”的方式谱写及使用,贯穿戏曲始终,配合唱腔、人物亮相、身段动作、歌舞等,起到“特写”、“伴奏”等重要功能,能对人物进行深入刻画,体现其性格、身份、情绪等,还能对环境进行烘托,让观众们仿佛身临其境。为营造出不同的效果,需要配合不同的演奏技巧,选择不同的“锣鼓经”,同时,还需要树立全局观念,找准艺术定位。戏曲演员也需要认识到打击乐在戏曲中的重要作用,在演奏技艺上精益求精,熟悉不同打法及其相对应的场景,才能充分发挥出打击乐在戏曲中的最大作用。

参考文献

- [1]周健.论中国打击乐理论研究取向及其发展路径[J].牡丹江教育学院学报,2010,2010(5):102-103.
- [2]薛晓弟.戏曲表演中打击乐的表现形式与作用[J].艺术科技,2017(11):184-184.
- [3]裴军.打击乐在戏曲伴奏中重要地位[J].大众文艺(理论),2008(03):18-19.
- [4]柴卫亮.戏曲表演中打击乐的功能探析[J].赤子(上中旬),2015(18):98.
- [5]隋天.浅谈打击乐在戏曲表演中的功能[J].剑南文学(经典教苑),2013(02):191.