

浅谈越剧司鼓的作用

姜豪杰

浙江小百花越剧院（浙江越剧团）

[摘要] 司鼓在越剧演奏中一直扮演着非常重要的作用，司鼓作为整个越剧乐队的指挥，其作用是为了能够对整个剧目的乐队演奏工作进行有效组织和协调，以确保乐队能够稳定地完成演奏。司鼓对于乐队的指挥是全过程的，尤其是现代越剧不断发展的背景下，越剧的音乐创作也越来越丰富，司鼓所需要负责的工作内容也越来越多，由此可见，司鼓的指挥作用也在不断提升。因此本文分析了司鼓在越剧艺术中的演奏要领和表现手法，同时提出了现代越剧司鼓演奏者的职能转变以供参考。

[关键词] 越剧艺术；司鼓；乐队演奏

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.779

专业越剧团当中的司鼓是专业进行鼓板打击的重要角色，通常也被称作鼓板师傅。司鼓的核心除了能够完成鼓板打击乐的演奏外，更需要利用鼓板对整个乐队和舞台表演场面进行指挥和引导的作用，因此司鼓的工作更是确保乐队协调，并且配合舞台演出的重要工作，所以司鼓在越剧演奏中的作用是非常重要的。

一、司鼓演奏艺术的要领

对于司鼓演奏者来说，其演奏艺术要领是保障整个剧目能够顺利演出的关键，所以司鼓演奏艺术需要重视以下几点：首先要对剧团乐队成员进行分析，包括乐队成员的性格、演奏习惯和演奏熟练度等，尤其是对于现代越剧来说，演奏人数高达十余人，这些人都需要在司鼓的引导和指挥下完成演奏工作，只有司鼓的指挥能够正确、稳定，才能确保每名乐队成员的技巧能够得到有效发挥。例如在新建立的越剧乐团中，很多乐队人员对于艺术的想法、演奏水平并不一致，此时司鼓便需要做好扬长避短的作用，利用有效的协调和场控确保乐队的最佳状态能够发挥出来。由此可见，司鼓的指挥作用如同演奏作用一样是非常重要的，司鼓演奏者也需要善于对整个乐队的指挥，确保乐队能够充分发挥自身的严重潜力以及演奏才能。而在实际的演奏当中，司鼓在演奏前便需要对乐队进行深入了解，确保能够和演员多接触以及交流，提高整个乐队的配合能力。除此之外，司鼓的鼓板演奏技巧同样是非常重要的，在演奏中司鼓演奏者需要做到统筹指挥的作用，确保手腕的力度和手势能够和节奏相匹配，锣鼓点的起签和转签需要清晰过短，同时还采用虚抄实击等技巧和舞台表演的实际剧情走向进行配合，以保障能够满足越剧艺术对于司鼓演奏的需求。

其次则是要加强对表演成员的分析，司鼓和表演的配合同样是非常重要的，司鼓必须要对演员的表演习惯和熟练度进行分析，尤其是主要角色的演员，更需要司鼓乐队能够配合演员的表演情况和唱腔。演员在表演时除了要满足党员的需求外，更需要根据作曲家所编排的曲子进行演唱，尤其是对于风格成熟的老演员来说，其身段和唱腔是整部越剧艺术的主要卖点，因此在长期的表演中也形成了独特的风格以及表演习惯，例如特殊的表演动作、演唱强调、吐字方式等。而司鼓演员则必须要对这些演员的习惯和演唱方式进行充分

了解，并且在演奏中能够通过调整以便于配合演员的表演，确保舞台呈现出的效果能够更加协调，这对于充分发挥演员的表演水平来说是非常有必要的。

最后则是要对剧本和乐谱进行分析，剧本和乐谱是一部优秀越剧表演艺术的灵魂，因此司鼓在演奏前必须要熟悉剧情以及剧情的内涵，并且能够了解作曲者当时的内心情感以及乐曲和剧情之间的关系，确保能够在演奏中能够真正利用好鼓点艺术和优秀的指挥对整个表演场面进行良好的控制。尤其是对于新的剧本来说，司鼓演奏者更需要抛弃传统表演的习惯，在研究透剧本后才有符合剧本剧情和乐曲风格的习惯进行演奏，以确保乐队的表演能够真正表达出剧情和乐曲想要烘托的氛围和感情，这才是确保越剧剧作能够得到升华的关键。

二、越剧中司鼓的表现手法

在越剧乐队表演的过程中，司鼓会通过手势、动作、过板以及鼓签做好鼓点，并且利用鼓点作为语言与乐队演奏人员和舞台演员进行交流，这便是司鼓演奏者指挥过程中所需要具备的指挥技能，而在实际的演奏当中，司鼓的表现手法也是尤为重要的。

（一）司鼓演奏中底鼓和板签的表现手法

司鼓演奏者在多声部的幕间曲以及配音曲进行指挥和演奏时也会采用类似现代乐队的指挥动作和手势对乐队的表演情况进行统筹指挥，不过在实际的应用过程中，司鼓演奏者更倾向于利用底鼓和板签动作进行指挥，例如在预备拍和起拍时会采用底鼓打鼓点的方式进行，像是越剧常用的起版“各的的”等，其中底鼓鼓点的演奏方式高达十余种，每一种鼓点的演奏变化以及板签所带来的演奏变化都代表着不同锣鼓点的演奏和板式节奏的展现。就拿越剧司鼓预备拍和起拍的指挥动作为例，总的来说可以分成三个主要类型：首先是鼓签指示，包括挂边、单指和双指；其次是底鼓鼓点类，像是扎多衣或者各的的等鼓点；最后则是锣鼓经开导，包括风点头、摇板夺头等，都是司鼓必须要掌握的表现手法。

（二）司鼓演奏中对于板眼的表现手法

板眼表现在越剧中是非常重要的，司鼓在对乐曲进行指挥和引导的过程中，通常也会采用大量的板鼓签进行鼓点和板眼节奏的击奏进行指挥。在指挥过程中的节奏主要是根据板式节奏以及演奏速度进行划分的，其中根据现代的节拍进

行对比, 1/4拍通常被称作有板无眼、2/4拍指的是一板一眼、3/4拍指的是一板二眼、4/4拍指的是一板三眼。而在实际的演奏当中, 每小节第一拍被称作板, 而其他节拍被称作眼。板眼在越剧演奏中的作用主要是对音乐过门以及唱腔节奏的组织, 通常所采用的演奏规律应当保持: 抓强板、省头眼、点中眼、补末眼的原则, 才能充分满足越剧表演对于板眼表现的需求。

(三) 司鼓对于唱腔、过门以及演奏中起承转合的演奏表现手法

在越剧的唱腔和过门表演中, 乐队演奏的起承转合对于舞台表现力来说是尤为重要的, 而司鼓在其中也具备着关键的指挥作用, 其表现手法如下: 其中起要具备一定的预示性也就是司鼓在过门所表达的手势以及底鼓需要利用预示性的鼓点和手势让其他乐器演奏者能够有所准备, 确保乐队能够提前把握好节奏和演奏力度, 在指挥过程中一定要确保手势清晰、鼓点明确、节奏准确; 而承则需要确保能够流畅智慧, 也就是司鼓在过门、唱腔以及在演员进行动作表演的过程中, 一定要确保打击乐演奏的鼓点和签法能够更加流畅, 根据经验保障板签节奏和乐队的表现方式进行有效配合; 在转换的过程中要具备明确性, 也就是司鼓在进行音乐和板式节奏、演奏速度和锣鼓经转换的过程中, 一定要确保板签鼓点和手势更加明确精准, 确保签法的力度不能含糊、锣鼓和转变前后以及中间要干净, 以保障能够将乐队引入到规定的演奏节奏以及演奏速度当中; 在合的过程中需要确保司鼓的稳定性, 司鼓在收、合时需要确保板签演奏和底鼓以及手势能够循序渐进地完成演奏, 确保干净利索, 避免出现强硬收合以及拖泥带水的情况。

(四) 司鼓打击乐的独特表现手法

在越剧表演当中, 打击乐的演奏以及节奏非常具备戏曲表演的特色, 通常越剧演奏的打击乐除了需要鼓板外, 像是大锣小锣、铙钹、堂鼓等, 都是非常重要的演奏乐器, 这些乐器在实际合奏时, 会根据舞台的表演进度在无需乐谱的情况下, 只需要司鼓演奏者的手势和鼓签变化, 便可以确保打击乐组的协调演奏, 并且演奏出具有越剧独特特点的锣鼓经, 以保障整段表演能够顺利进行下去, 这对于丰富舞台表演分为、突出剧情情感以及给予演员表演节奏是非常重要的, 与此同时也会让观众具有更加优质的视听感受。

三、现代越剧司鼓演奏者的职能变化

(一) 掌握并且对司鼓演奏技能予以创新

在司鼓演奏中主要会采用板和鼓进行演奏, 作为乐队的领导者, 在演奏中不管是板式的转换还是演奏节奏以及速度的变化, 都需要司鼓演奏者利用鼓板的各种演奏技巧对乐队带来引领的作用。而鼓板演奏的方法和变化是多种多样的, 虽然大多数剧目的鼓板打发基本一致, 但是在实际演奏中绝不能采用单一、机械的演奏方法, 一定要根据剧情的需要进

行一定的转变。而在司鼓指挥打击乐演奏时, 手势的作用也是非常重要的, 每一个动作代表着不同的严重方式, 而在实际演奏中, 司鼓表演者必须要利用合适的鼓点, 确保能够利用起承转合、抑扬顿挫、虚实疏密等演奏方法和剧情以及人物的表演内容相契合, 以表达出丰富的思想感情。随着当前越剧艺术的不断创新, 司鼓也需要进行进一步的优化和改革, 毕竟越剧艺术中打击乐占据着非常重要的一部分, 司鼓则需要根据现代越剧的剧情变化以及人物塑造情况进行改善, 确保能够利用优秀的鼓点表现手法深度体现剧中的人物感情。例如在现代越剧《江姐》的演出中, 在第六场江姐被审问的剧情可以采用铙钹与高音大锣击打的方法体现江姐被毒打后的肉体疼痛, 并且利用强拍中的高音大锣反映江姐的不屈精神, 以便于提高剧情的艺术效果, 这便是司鼓在演奏中进行创新的重要性和精髓所在。

(二) 进一步提高越剧乐队的指挥能力

如今越剧的戏曲演奏乐队越来越复杂, 不仅有更多乐器的加入, 所演奏的内容也越来越多样化, 因此司鼓演奏者也需要与时俱进, 不能只对简单的拍子进行指挥, 而是要提高自身的指挥能力, 要以专业乐队的指挥责任严格要求自己, 以便于可以充分发挥司鼓在乐队中所扮演的指挥才能。为此, 司鼓演奏者必须要学习更多的指挥技巧, 确保智慧的多样化, 并且加强司鼓演奏者的乐谱分析能力, 以保障司鼓演奏者能够通过更加多样化和专业的指挥手法, 让越剧乐队的表演效果能够得到进一步提升。

四、结语

总的来说, 司鼓在越剧表演中的作用是非常明显且重要的, 其不仅是保障越剧演出节奏的关键, 更是能够指挥和调度乐队, 确保舞台节奏和氛围的重点。而在司鼓演奏当中, 需要极其丰富的艺术表现要领和演奏手法, 才能充分发挥司鼓在越剧表演过程中的重要作用。而在现代越剧的改革过程中, 司鼓更需要加强创新以及对乐队的指挥能力, 才能在不断进步的越剧艺术中充分发挥司鼓的作用和才能。

参考文献:

- [1] 朱学富, 吴彬. 论越剧司鼓和主胡演奏者的功能及素养[J]. 新西部(下旬·理论版), 2011(11): 125-127.
- [2] 沈甫泉. 司鼓在戏曲乐队中的重要性——浅谈鼓板在越剧伴奏中的灵活运用[J]. 青年文学家, 2011(14): 116-117.
- [3] 宣明模. 我对越剧司鼓艺术的一点体会[J]. 戏文, 2004(04): 86.
- [4] 钱可. 浅谈现代越剧司鼓(指挥)的功能和作用[J]. 戏文, 2002(04): 17-18.

作者简介: 姜豪杰, 1995年11月7日生, 男, 汉族, 职称: 四级演奏员, 浙江绍兴人, 研究方向: 戏曲打击乐。