

豫剧舞台艺术中司鼓的运用策略探讨

李阳

(沙河市豫剧团 河北 沙河 054100)

[摘要] 戏剧是一种综合性的艺术,它是演员、舞、美、乐队的高度统一。司鼓在豫剧舞台艺术中通过鼓和板鼓的板来完成声音化的指挥与演奏,在舞台上传情达意从而能达到引人入胜的地步。本文主要对豫剧舞台艺术中司鼓的运用策略进行探讨。

[关键词] 豫剧; 司鼓; 运用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.06.2432

在司鼓艺术中,司鼓板鼓是一门永远没有止境的技术艺术。俗话说得好:舞台上的好,技巧中去找。在豫剧舞台中,司鼓就是要通过技巧来表达。为了有条理的指挥,豫剧舞台中的剧情发展要准确无误、有分寸、尺寸的进行,从而完成精美的技巧和语言的魅力。像文字一样的音符,有生命的节奏,像命令似的墩响,从而构成一个完美的舞台。戏剧的整体性在演奏司鼓中需要整体把握,一切从全局出发,为全局服务。这里要特别强调的是在舞台中要调动一切可以调动的艺术手段来服务戏剧主题。塑造舞台当中的人物形象,整体的意识和全局观念,是提高司鼓的表演水平和豫剧艺术舞台的创作成功的重要保障。如果心中没有全局观念就可能导致低水平的司鼓演奏水平和豫剧艺术舞台表演的失败。演奏司鼓时胸怀舞台大局观主要表现在以下几个方面:

一、司鼓要胸怀舞台全局,充分掌握艺术舞台

首先要做到的是有效、全面的控制乐队。现代豫剧的音乐与传统戏剧相比有了很大程度的发展和创新,主要表现在主题音乐的使用方面,在传统的戏剧、戏曲当中是没有的,它不拘泥于固定的音乐模式和简单传统的配合,而是把传统创作的锣、鼓点和管弦乐相结合,大量使用创作音乐,这样一来就给文武场提出了一个如何能更好地配合的话题。演奏员不仅要熟悉锣鼓响,也要理解打击乐的乐谱。演奏员还要克服打击乐中乐汇音符、时值不均衡的问题,熟悉创作音乐的节奏,演奏出新的锣鼓点。鼓板是一种指挥乐器,所以司鼓的任务也就有了相应的扩大,司鼓乐手不仅要完成乐队指挥的任务,还要和其他的演奏员一样来适应新的乐汇,司鼓演奏员为了能够更好地处理武场和文场之间的关系,使得整个表演舞台在节奏、情绪、力度等方面能得到完美的配合,不仅要学习传统的司鼓手势还要更好地吸收学习管弦乐队的指挥手势,与此同时,司鼓演奏员还要熟悉各种文场中的乐器,对他们有了解,掌握音色、音域、音乐、表演方面的特点,才能更好地服务整个乐队表演。用旋律和多变的节奏,设置戏剧情境,从而更好地塑造舞台形象,增加舞台魅力。

二、司鼓正确处理演员表演和乐队伴奏之间的关系

司鼓要胸怀舞台,为舞台中的主题和刻画人物服务,其中最重要的就是要处理好与演员、表演之间的关系。人的唱腔道白和各种身段、动作,在戏剧当中都是程式化的。而这些程式化都处于一种节奏中,节奏又是被鼓板所控制的。在某种意义上讲,鼓板能起到领导作用,演员应该与鼓板的节奏相适应服从鼓板。从另一个侧面来说,古板的任务是伴奏,古板的演奏也是要紧紧追随演员的表演来进行的。古板的演奏不仅能够帮助演员表演故事,还能帮助表演、帮助演员刻画人物形象,所以从这个角度来讲,古板应该服从演员。古板和演员这两者存在着辩证关系,一方面演员根据古板的节奏进行演出,另一方面古板又为演员的表演提供好节奏,为演员刻画人物形象、完成表演做出更好的服务。演员表演和鼓板的统一性还表现在

制作的思想主题上。古板和演员的表演都应该在导演的布局下寻求双方的更好结合。演员在日常的排练和演出中要多次深入的理解导演的演出目的,反复和演员磨合进行排练,做到演员之间配合默契,不能存在唯我独尊的现象。在演出、表演时不要盲目追随演员的节奏,如果演员在演出当中出现吊板、忘词等情况,司鼓要起到指挥乐队反复演奏,从而跟随演员的演出节奏。打击乐和司鼓的设计要符合人物表演的地位、身份和环境气氛。总而言之,要以能动二字为抓手,正确处理好司鼓与演员表演之间的关系。

三、司鼓要妥善安排总体布局

司鼓要处理好总体的节奏布局,更要注重局部的节奏。无论是一出大戏还是一出小戏都包含着起、承、转、合以及事情发展的开始、发展、高潮和结局的不断变化,所以应该有一个节奏的总体布局,但是节奏还不能始终如一,更不能没有章法。平板无变化,时紧时松、前紧后松等都是要克服的弊病,以新编历史豫剧《包公碑》为例,其中故事开端前的交代部分分为第一场三奏,第二场进京,这时的节奏不宜过紧、过松,应当节奏松快,其中的第三场考场是结局是全剧的一个小高潮,元文林与郭林考场上的争执,这个时候的节奏应该有所收紧,在经过冤案、妙仿、拜佛这几场戏的积蓄气势,直到立碑这场戏,而发展到戏剧的高潮阶段,人物的个性也越来越鲜明,戏剧节奏由放松转换为紧张,这七场戏各有各的小高潮且自成体系。从每场的松紧、强、弱里都可以看出独特的艺术氛围,每场戏从全剧的角度来看又是全剧的组成部分,但并不会因为一部分的损伤而影响全局,以此为基础将全剧的总体结构概括为紧松、稍紧、更松的节奏布局,当包拯被包文正处以极刑时,宋朝皇帝仁宗亲自来到南衙,因为顾念包拯是第一次犯罪,所以从轻发落,包文正立碑告诫后代:凡是我的子孙后代,如果有贪赃枉法的人都不得入祖坟。这时,唱腔悲壮的散板、紧二八、剁板齐奏来树立包文正刚正不阿、清正廉明的形象,运用打击乐将整体的艺术氛围推向高潮。

综上所述,在豫剧舞台演出时,司鼓处于枢纽的地位,掌控着局部节奏和全剧的全局。自古以来在乐队内部和演员的配合当中要胸怀全局。更好的在观众面前展露出导演的想法和目的,融合舞台中各个因素,只有这样才能创作出更多的舞台精品,作为一个有声的指挥和演奏员的司鼓,必须正确理解剧中的主题、思想、情节、内容和人物形象,通过板鼓来体现剧作者、导演、音乐设计的目的和意图。用完美的艺术表演去感动观众,体现出舞台艺术的美和精,展示出打击乐更好的效果和水平。

参考文献

- [1]高洁.戏曲伴奏司鼓作用与艺术素养分析[N].商洛日报,2020-11-19(008).
- [2]楚钟铎.浅谈司鼓的演奏[J].剧影月报,2021(02):71+68.