

简述广东汉剧锣鼓经与戏曲表演的关系

李轩安

(广东汉剧传承研究院 广东 梅州 514000)

[摘要] 戏曲表演是我国传统的综合性舞台表演艺术, 戏曲演员通常揣摩戏曲中人物的外貌性格特征、行为及思维逻辑, 以及特定的场景情境, 应用“四功五法”的表演程式, 将戏曲人物复杂微妙的感情表达出来。中国戏曲伴奏一般分文场、武场, 文场以管弦乐为主, 武场以打击乐为主。打击乐器有鼓板、堂鼓、铙钹齐钹、大锣、小锣、碗锣等, 其作用主要是利用锣鼓点配合调节戏曲节奏。广东汉剧是广东三大剧种之一, 锣鼓在广东汉剧的戏曲伴奏中, 即可以单独演奏, 也可以和管弦乐进行合奏。老话说“一台锣鼓半台戏”, 一般在大开大合的场面, 都需要锣鼓的伴奏助兴, 更显热闹。因此, 锣鼓、曲牌在戏曲表演中, 能够把握其整体节奏, 对戏曲表演进行伴奏, 丰富戏曲表演内容, 加强表现力, 增加强化戏曲舞台艺术效果。

[关键词] 广东汉剧; 锣鼓经; 戏曲表演

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.07.275

一、锣鼓经在广东汉剧表演中的地位

在我国, 各个不同的剧种都具有当地的本土特色, 如上海的越剧、江苏的昆曲、陕西的秦腔、北京的京剧等, 广东汉剧作为客家人的大戏, 具有一定的文化代表性和艺术独特性。广东汉剧传统锣鼓的声音具有非常鲜明独特的音响效果, 表现力相当丰富, 因此在表演中, 锣鼓能引导戏曲表演的整体节奏, 与其他乐器进行配合, 增加和丰富了戏曲表演的感召力和渲染力, 使戏曲表演更加完整连贯。

在戏曲表演中, 声乐唱腔为主, 器乐伴奏为辅, 对戏曲演员要求字正腔圆, 忌音包字, 因此器乐伴奏要遵循严格的表演方法和程式, 以锣鼓经配合唱、念、做、打, 使戏曲表演起止明确, 引导、调节、控制戏曲表演的节奏。比如各种为道白语气变化进行的锣鼓伴奏, 还有各种大小曲牌, 以及“身段锣鼓”、开唱锣鼓等。锣鼓点可以充分利用其复杂多变的伴奏表演特色, 配合戏曲演员的唱腔, 保证声乐部分字正腔圆。

二、广东汉剧中锣鼓点与戏曲表演的关系

锣鼓经对于戏曲表演来说, 就像人的骨架, 对戏曲表演起到了支撑和保护的作用, 是戏曲表演艺术的命脉, 只有把握了戏曲表演的整体节奏, 才能将唱腔、肢体动作、管弦乐填入其中, 让整个戏曲表演变得有血有肉, 富有艺术的生命力。广东汉剧的唱腔丰富, 伴奏乐器也有多种多样的组合, 但是无论是以二黄还是西皮作为主要板腔, 都离不开锣鼓的引导和调节。锣鼓点不仅掌控戏曲表演的整体节奏, 还能为戏曲表演进行点缀和修饰, 加强表现力, 增强人物动作的力度与分量。

(一) 对唱腔的入门引导和点缀

广东汉剧的唱腔丰富, 分类细腻, 以广东汉乐为伴奏音乐的乐曲旋律也婉转优美, 在戏曲演员开唱之前, 往往有一个板腔过门, 锣鼓点可以很好的起到入门引导节奏的作用。我们经常戏曲表演中, 未闻唱腔, 先闻锣鼓之声, 鼓和锣各种打击类乐器的组合演奏, 既是提醒戏曲演员和观众好戏开场的声音, 也是引导戏曲演员唱腔入门的伴奏。戏曲演员在演唱过程中, 会随着戏曲剧情的推进, 进行表演节奏的改变, 不同的唱段之间, 也会有肢体动作表演, 在这种时候, 舞台表现力会相对减弱, 让观众产生舞台过于单调苍白的感觉, 此时就需要锣

鼓点进行不同表演节奏和不同唱段之间上下韵的衔接, 让戏曲演员的唱演进行自然流畅的过度, 不同力度、速度的锣鼓点也能对戏曲演员的肢体动作表演的重点部分进行强化, 让戏曲演员的唱腔和肢体动作表演更加丰富, 也让戏曲演员对戏曲人物行为、情感的诠释更加饱满立体。

(二) 对念白的节奏调节

戏曲表演中除了唱腔、肢体动作表演之外, 通常还有念白, 念白大部分要求押韵, 以保证词句之间的衔接通顺流畅, 同时也保证声韵的规律和层次, 让戏曲表演的念白部分有抑扬顿挫之感, 和戏曲表演的其他部分完美融合。锣鼓点可以准确地落到节奏点上, 通过锣鼓点地快慢、轻重, 配合念白, 表现戏曲人物的情绪变化, 提高念白部分的艺术效果。但念白部分的锣鼓点也不是越多越好, 恰当的锣鼓点才能锦上添花, 不然反而会破坏表演效果。比如广东汉剧剧目《王昭君》中, 昭君被单于误会的内心念白一段, 就需要锣鼓点由轻弱到强, 刻画昭君和单于的内心活动, 以及紧张的情境氛围。

(三) 对武打场面、自然环境的气氛渲染

戏曲表演少不了武打场面, 更有很多以武打戏为主的戏曲剧目。戏曲武打表演中, 不管是对打还是群打场面, 戏曲演员的身段动作表演才是最主要的部分, 如: “起霸” “走边” 等程式动作, 没有唱腔乐曲, 就成了打击乐施展技艺的主场。一场完整的戏曲武打场面, 除了需要戏曲演员有精湛的动作表演技巧和对打演员的配合之外, 更需要司鼓用一系列锣鼓组合(紧急风、四句头、走马等)对武打动作进行配合。精准的锣鼓点配合戏曲演员的武打动作才能让武打场面更加精彩, 制造气氛调动观众的紧张专注的情绪。

(四) 对人物情感的烘托

1. 对人物感情的表达

在戏曲表演中, 戏曲演员对人物情感及情绪变化的演绎形式有两种, 一种是外部的肢体动作, 一种是内心的情感起伏, 二者相互统一又相互影响。例如广东汉剧作品《空城计》中, 为了表演出诸葛亮面对兵临城下的大军时, 神情泰然自若、成竹在胸的气魄, 戏曲演员无法用过大过多的肢体动作进行演绎, 这种时候就需要通过锣鼓点演奏的轻重缓急来表达诸葛亮

此时寻思、焦急的内心情绪变化。

2. 人物与人物、人物与观众的感情交流

一出好的戏曲表演，不仅是演员通过自己的唱、演将戏曲舞台呈现出来，更是通过舞台效果让观众与戏曲人物产生情感上的共鸣。在戏曲表演中，演员会通过自己肢体动作、神情体态的变化与戏曲人物进行自我交流，使自己的表演更加贴合戏曲人物形象，抓住戏曲人物的特点，让呈现到观众面前的人物形象更加丰满。戏曲表演舞台上，还有戏曲人物之间的交流，对戏的双方都需要通过念白、唱腔、身段传达戏曲人物情感，锣鼓点的精准击打可以让对手戏表演更加有节奏感。而戏曲演员通过唱演诠释的戏曲人物，在变化万千的锣鼓点中，将人物地感情世界完整传达给观众，让观众和戏曲人物进行了情感交流，这样才能达到最完美地戏曲舞台艺术效果。

（五）舞台表演的音响效果

在以前传统的戏曲演出中，是没有现代化的扩音设备的，戏曲演员的唱腔和乐曲伴奏都需要靠本身的发音，在一场戏曲舞台表演中，往往是一个或多个戏曲表演者，对几十、几百个观众，无论是声乐部分还是器乐部分，都需要足够浑厚的气韵和较强的穿透力。然而在这种环境条件中，人声和管弦乐的声音总是会稍显单薄，就需要靠锣鼓打击乐器来渲染舞台氛围。戏曲舞台的气氛会随着剧情的开展不断转换变化，时而欢腾热闹，时而凄哀幽怨，时而肃穆端稳，时而寂静紧张，锣鼓打击乐器的演奏可以很好的引导这种情境的变化，也可以补充舞台音响效果。例如广东汉剧作品《武松打虎》，锣鼓打击乐可以很准确的展示现场紧张激烈的氛围，强烈澎湃的锣鼓点击打声营造了完美的舞台音响效果，同时还能刻画武松在打虎过程中敏捷有力的肢体动作表演和内心情绪变化。

三、广东汉剧戏曲表演中对锣鼓的要求

台上一分钟，台上十年功。这不仅是对戏曲演员的要求，也是对参与戏曲表演的每一位参与人员的要求，锣鼓点作为戏曲表演的基础骨架，不仅要求锣鼓打击乐要和管弦乐进行组合，更好的将戏曲人物内心情感外化，对戏曲演员的唱腔和肢体动作表演进行丰富和完善，对锣鼓的组合演奏和锣鼓演奏者的要求也更加严格。随着我国戏曲的发展，各类锣鼓打击乐的伴奏组合方式越来越多，演奏员、司鼓和演员也要经过不断练习、磨合才能培养出更高的默契，保证戏曲舞台更加完整，有更好的艺术效果。

（一）锣鼓打击乐应该与管弦乐相互配合

在广东汉剧的戏曲表演中，锣鼓打击乐和管弦乐的伴奏缺一不可，管弦乐有婉转的音调，可以模拟人声，锣鼓打击乐则击打声清晰短促，二者相互配合，才能起到引导戏曲演员入场开场、填补唱腔空白的的作用，让戏曲演员对戏曲人物的表演诠释更加外放，更加清晰准确。而在一些以戏曲演员肢体动作为主的表演中，锣鼓打击乐和管弦乐则要配合伴奏，起到将戏曲

情境具象化，辅助制造出戏曲舞台的音响效果，刻画和渲染戏曲表演的氛围，调动观众情绪，让观众仿佛身处戏曲故事的情境之中，与戏曲人物产生情感共鸣与交流。

（二）锣鼓打击乐伴奏要为声乐唱腔锦上添花

锣鼓打击乐在广东汉剧的戏曲表演中，可以很好的起到引导、调节、把控戏曲表演节奏的作用，但同时不同组合的锣鼓点音乐也在戏曲演员的唱腔和表演中进行渗透，强化了戏曲演员对戏曲人物形象的刻画，外化了戏曲演员对戏曲人物内心情绪起伏的表达。一场完整精彩的戏曲表演，光靠戏曲演员的唱腔和身段表演是无法完成的，锣鼓打击乐在戏曲演员的唱腔中准确清晰的加入锣鼓点进行点缀，才能让戏曲唱段足够丰富完整，也有助于戏曲演员在表演过程中更好的调整把握表演节奏。

（三）打击乐的演奏者和指挥作用不可忽视

随着我国传统戏曲的不断发展，开场、过门、尾奏等和锣鼓打击乐的伴奏衔接更加复杂，有些仅用一种打击乐无法做到节奏一致，所以戏曲表演的乐队伴奏也需要指挥。在台下，指挥和锣鼓打击乐演奏者需要跟戏曲演员进行演练磨合，熟悉戏曲演员的唱腔、身段和配乐，保证指挥、司鼓、打击乐演奏者和戏曲演员心意相通，达到心气一致的默契程度。在台上，锣鼓打击乐演奏者也需要根据指挥进行演奏，调整锣鼓打击乐的起止、轻重、快慢等，这样才可以根据戏曲表演的情节，配合戏曲演员的演出，烘托戏曲表演现场的氛围。

四、结论

我国的传统戏曲在历史上具有非常重大的作用，无论是祭祀、宴会，还是战争发兵、狩猎开场，都需要戏曲表演进行气氛的渲染。戏曲表演给人类活动赋予了强烈的仪式感，而锣鼓点则为戏曲表演赋予了艺术生命，就如人体的骨骼将四肢百骸、穴位经络都串联起来一样，戏曲表演以锣鼓打击乐为支撑，融入戏曲演员的唱腔、肢体动作表演、管弦乐伴奏，最终以完整鲜活的方式呈现给观众。同时，锣鼓打击乐又以辅助的形式为戏曲表演进行填补和点缀，让戏曲表演更加有张力，将戏曲表演的感情外化，帮助观众和戏曲人物进行情感交流。锣鼓点对于戏曲表演来说，既是基调也是保护，随着时代和艺术的发展，戏曲表演需要对锣鼓打击乐进行更多的创新组合，来满足各类戏曲艺术爱好者的需求，将如广东汉剧之类的地方戏曲发展百花齐放。

参考文献

- [1]孟凡娟.打击乐在地方戏曲表演中的应用探讨[J].北方音乐,2019,39(19):58-59.
- [2]叶晨光.浅析打击乐与戏曲表演相映生辉的审美特征[J].戏剧之家,2020(17):22+24.
- [3]张井海.谈打击乐在戏曲表演中的作用[J].戏剧之家(上半月),2014(06):138.