

一台锣鼓半台戏

——浅谈司鼓在戏曲中的重要作用

王春雷

驻马店市演艺中心

【摘要】优秀的戏曲表演离不开戏曲乐队的支持，司鼓在戏曲中扮演了重要角色，可以说司鼓是戏曲演出的灵魂，戏曲表演的成败也与戏曲司鼓有着密不可分的关系。因此，在戏曲表演当中必须提高对戏曲司鼓的重视程度，能充分认识到其在演出中发挥的巨大作用，同时要求司鼓在技巧，艺术素养以及综合素质方面不断提升，为戏曲表演贡献更大的力量。

【关键词】戏曲；司鼓；作用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.1068

司鼓又名鼓师，他是戏曲乐队中核心乐器的操作者和统一指挥者，也是戏曲伴奏艺术的主要创造者和表现者。人们视他为“师”，也就是肯定了他在戏曲艺术中的地位以及他在艺术形式演变过程中起到的重要作用。可以说，他除指挥乐队的文武场以外，舞台上每个表演者的一举一动、一颦一笑、一句念白，一向唱腔、一段舞蹈、一段武术，以及交代特定时间和空间，包搭舞美、司幕、音响、效果等，一切的一切将全部掌控在鼓师的领奏之下。一个称职的司鼓，不仅要熟练掌握司鼓技巧，更应具备良好的艺术修养和高超的艺术鉴赏力，这种综合艺术能力的培养和形成，需刻苦的学习和长期磨练并逐步积累和丰富。

司鼓是器乐演奏的别称，并兼有指挥任务，是一门具有戏曲特征的艺术，是显示戏曲音乐、乐队特有的鲜明标志，此门艺术在长期的继承与发展过程中，形成了它特有的内涵与审美趣味，有着自己的创造规律与原则，并具有同戏曲艺术总体相吻合的艺术程式、创作方式和表现方法。

司鼓者是戏曲乐队的指挥，司鼓的职能就是对舞台节奏的掌握，是舞台节奏的主宰者。无论是什么剧种，司鼓都是以总指挥的位置来驾驭整个舞台的，而舞台表演特别讲究“节奏”，因为节奏问题关系到整个剧情发展，这样就对鼓师有了个更高的要求。不仅仅是完成音乐旋律的节拍，能奏好“撕边”，演员出场“四击头”，下场“大八仓”等等一些套路的问题，同时要同舞台上演员的动作。情感相融洽，与速度、节奏步调一致，这一切完全要看司鼓低簧如何变化，此时此刻能否奏出感情、奏出感觉，与司鼓手板、鼓条的演奏感觉是密不可分的。例如一段武打戏，演员在舞台上拼命地打斗，而乐队该如何伴奏，怎样能奏出跌宕起伏、牵动人心的战斗场面是至关重要的，它需要鼓师同演员表演动作统一、协调、恰到好处。司鼓必须根据剧情需要与动作变化去变换低簧，合理运用锣鼓点、鼓套子去烘托舞台上的战斗气氛。它要求鼓师不但有较高的专业技巧，还必须具备一定的文学修养，要有分析剧本、分析人物的能力，又要对导演、音乐、唱腔设计的动作、音符旋律在节奏上有一个“度”的把握，这种张弛的力度，演出中只掌握在司鼓的手中，如果处理不当、不贴切，它将大大影响整个演出效果。

司鼓者作为戏曲伴奏中不可或缺的重要一员，表面看似风光，但台上一分钟，台下十年功，要想在现实中成为一名合格的司鼓，还真不是一件容易的事。怎样熟练掌握司鼓技巧，

引领乐队为演员助推，达到表演与伴奏之间的既精彩纷呈又高度统一，进而不断发扬光大豫剧表演艺术，是摆在每个豫剧司鼓者面前的神圣课题。做为一名在豫剧司鼓工作岗位上工作了十余年的司鼓演奏员，我感触颇深，下面浅谈一下我的演奏心得，以期抛砖引玉。

一、司鼓演奏者必须认真学习司鼓技艺，不断提高演奏水平和演奏能力。作为一名司鼓演奏者，首先要端正自己的学习态度。除了坚持日常理论文化学习外，更要定下心来勤学苦练基本功，将各种曲牌和锣鼓经铭记于心，一边学习，一边钻研，除学习豫剧司鼓演奏技艺之外，还要学习和借鉴一些兄弟剧种的司鼓演奏技艺，用以不断提高自己的艺术鉴赏素养和感知感悟水平。尤其重要的是要虚心向优秀司鼓演奏者们学习求教。众所周知，司鼓伴奏存在着一个上下传承与发扬的优良传统，向名师们学习，求名师们指点，学习他们高超的演奏技艺和手法，经常可以起到事半功倍的神奇作用。

司鼓者在演奏的过程中，要通过对剧情的理解，准确无误地处理好各种节奏类型，对剧目进行中的启、承、转、合进行阶段性的扩展和烘托，从而达到渲染剧情，衬托戏剧人物的目的，使剧目的演出更具艺术感染力。

在实际演奏中，司鼓者必须多动脑筋，多出点子，充分结合剧情需要，吃透剧情和剧中人物的个性和转折，真正领悟编剧、导演和作曲者的意图。要熟悉剧本情节，抓住人物的感情，从而达到轻重缓急，抑扬顿挫，更好地为剧情服务。

平时不在外演出时，我也会看其他剧团表演，学习别人的可取之处。没有演出就在家琢磨乐器，生活过得平淡却充实。在工作之余，努力提高专业和自身素养，做到不懂就问、不会就学，学习更多豫剧传统的理论知识以及演奏技巧，使自己的业务水平更上一层楼。只有去学习研究，通过舞台实践，使演奏技艺在不断实践的基础上得以全面提高，才能真正达到“打戏打人，打出剧情，打出人物。”

总之，学无止境，一个司鼓演奏员只有通过不断学习，才能得到进步和提高，才能逐渐熟练掌握各种演奏技巧和拥有驾驭文、武场乃至整个演出进程的能力，唯此方能算得上一名合格的豫剧司鼓演奏员。

二、司鼓演奏者必须在演奏实践中，协调好乐队伴奏与演员表演之间的关系，做到演奏和指挥游刃有余，得心应手。

众所周知，司鼓做为戏曲伴奏的核心所在，除了自己需

要具有深厚的演奏功力之外，还要具有统领整个乐队的节奏变化及轻重缓急的能力。而这个能力再强再精到，也不能超出戏曲演奏的范畴，那就是乐队伴奏始终是为演员服务的，相对于演员表演而言，戏曲乐队起的是伴奏和烘托的作用。既然伴奏是为演员演出服务的，那司鼓者就必须熟悉每个演员的声线强弱，性格特点、演唱风格和演出习惯。切忌在实际演出当中，演员与乐队你演你的，我伴我的，各自为政，奏演两离。最高境界的演出效果是伴奏者对演员的脉络谙熟于心，演员又跟伴奏者的想法心意相通，这是乐队与演员之间长时间进行沟通、切磋和磨合的结果。反映到演出中，就是司鼓演奏者要“眼观六路、闻听八方”，善于根据不同演员和不同情况，配以能够最佳呈现演员表演长处的手法和锣鼓经，以使乐队伴奏与演员演出的时候达到水乳交融，使整台演出完美无缺、和谐统一。

艺术是美的象征，美是艺术的标志。戏曲是演员、乐队、舞美高度统一的艺术，司鼓则是演员、乐队、舞美之间的桥梁和媒介，是戏曲表演的重要手段之一，是乐队的核心。其作用是通过它把唱、念、做、打、舞组织串连在一起，统一在一个既定的、稳妥的节奏上。俗话说：“三分唱家，七分场面”，司鼓是演员传情达意的得力助手，司鼓要透过演员的表演“化演员为角色”，还要与角色同心，“化自己为角色”，忘掉自己并理智掌握自己，用心跟踪剧中人物感情的流向，“化感情为表现”，做到“情技相谐”“依情用鼓”。鼓声就是“命令”，节奏就是“生命”，音符就是“文字”，旋律就是“语言”，技巧就是“精髓”，司鼓就是通过板和鼓声传情达意，力求使艺术达到引人入胜的地步，完成声音化的指挥与演奏。

三、司鼓演奏者必须将司鼓伴奏当做自己热爱的事业来抓，始终以饱满的热情和认真的态度投身到每一场演出中。常言说：“一台锣鼓半台戏”，这充分说明了戏曲伴奏在整台演出中的重要性。很难想像，一个没有一点伴奏激情的司鼓演奏员，他带领下的乐队无精打采，舞台上演员少气无力，台下的观众昏昏欲睡，这戏还怎能看得下去。所以说，做戏先做人，做人先立德，这个德就是司鼓演奏员不光具有良好的演奏手法，更要有良好的职业素养和道德水准，始终用饱满的热情和认真的态度，去对待每一场演出。只有用心投入剧情中去了，才能发挥出一个司鼓演奏员的巨大潜能，去琢磨文、武场的处理手法，更好地演绎戏路中的强弱、虚实、快慢和悲欢的剧情变化，才能鼓用心打，板用情敲，将戏曲司鼓的演奏发挥到极致。事实真是这样，一个优秀的司鼓演奏员，他可以用激情洋溢的手法，敲打出饱含韵律的鼓点，调动起整个乐队、每个演员乃至全场观众的情绪，进而达到舞台演绎似真似幻，台下观众如痴如醉的臻美状态。

四、司鼓演奏者必须注重戏曲表演艺术的传承和发展，将戏曲表演艺术不断发扬光大。历史在发展，时代在进步。每一种文化都会有它特有的土壤特点和独有气息，中国鼓文化也概莫能外，它虽然源远流长，但依然有迹可循。而司鼓只是中国鼓文化中沧海之一粟。但自从它植根于中国戏曲以后，就好像树儿生了根，开了花，然后硕果累累，令人沉醉。但任何一

种文化现象，没有创新就没有发展，就像当年徽戏进京一样，它到了北京，经过传承和发展，成了至今风靡全世界的京剧文化。豫剧也一样，虽然历史上曾推出过很多像《穆桂英挂帅》《花木兰》《朝阳沟》等脍炙人口的豫剧精品，但现在同样也面临着传承与发展的课题。怎样让豫剧发展创新，不断推出新的精品，让更多的人喜爱上豫剧，让豫剧艺术成为弘扬当代先进文化的瑰丽国宝，是摆在每个豫剧工作者面前的一道庄严课题。今后，我一定会在继承传统司鼓伴奏的基础上，不断汲取多元的音乐素养，以期激发创作灵感，让豫剧司鼓演奏乃至豫剧表演艺术在我们这一代人的努力下不断发扬光大，再创新的辉煌！

参考文献：

[1]吴勋.司鼓在戏曲音乐中的作用及地位研究[J].戏剧之家.2015,(1).14-14.

作者简介：

王春雷，男，1965年7月生，中共党员，现担任河南省驻马店市演艺中心三级伴奏员。本人从小受父母影响，就非常喜欢戏曲音乐。1980年2月考入洛阳戏曲学校学习，经过5年的刻苦学习，1985年7月毕业后，分配到驻马店市演艺中心（原驻马店市豫剧团）工作至今。参加司鼓伴奏的大型新编历史剧《陈蕃》荣获第13届河南省戏剧大赛河南文华大奖金奖剧目、豫剧《皇家驿站》荣获第14届河南省戏剧大赛河南文华大奖金奖剧目、豫剧《樊粹庭》荣获第15届河南省戏剧大赛河南文华大奖金奖剧目。

