

浅谈戏曲打击乐传承与发展

乔文光

(锦州市公共文化服务中心锦州市评剧团, 辽宁 锦州 121013)

【摘要】对戏曲舞台而言, 打击乐的舞台仅占有极小的比例, 却在戏剧演出中起到了很大影响, 打击乐担负着掌握演出节拍、刻画人物性格、渲染舞台氛围等方面的重任。打击乐主要包括大鼓、锣、钹、木鱼等, 在戏曲表演中大量使用打击乐, 不但可以增加音乐的节奏, 同时也在衬托热闹的气氛上具有很大效果。由此可见, 在戏曲演出中打击乐起到无法取代的作用。然而近现代以来, 随着戏曲的日渐式微, 使得戏曲打击乐也日渐式微, 如何传承和发展戏曲打击乐是我们面临的主要问题。

【关键词】戏曲; 打击乐; 困境; 传承; 发展

打击乐的发展历史悠久,《吕氏春秋·古乐》记载: 击石拊(音符)石, 百兽率舞, 就是最古老的、原始的、天人合一的、出自心灵的节拍与节奏,^[1]《尚书》中从对于戏曲文化相关内容的详尽描述中可知, 戏曲打击乐已经逐渐形成了较为完善的体系。由此可见, 中国打击乐器演奏艺术在漫长的历史流迁演变中, 依托于我国古代哲学与中国传统文化的深刻背景, 逐步建立了自己的艺术风格与完整的表现体系^[2]。打击乐作为戏曲演奏中重要表现形式, 有着独特的魅力与价值, 在当前随着我国越来越重视弘扬和继承传统文化的大背景下, 越来越多的学者意识到传统文化继承和弘扬的重要性。打击乐作为优秀的文化遗产, 是当前传统文化继承中重要关注点。在当前新形势下, 应当对戏曲打击乐有一个正确的认知, 以此做好系统性的研究和继承工作, 以促进戏曲打击乐的可持续发展。

一、戏曲打击乐在戏曲表演中的作用

戏曲打击乐是整场戏曲表演中最为关键的陪衬, 清代戏剧家李渔说: “戏场锣鼓, 筋节所关”, 京剧名师梅兰芳曾指出: “打击乐的作用, 是能够加强表演和动作的夸张性, 引导观众的注意力, 集中到演员的表情动作上去, 特别是鼓, 它控制着舞台所有演员的动作”。戏曲打击乐在整场戏曲表演流程中起到了至关重要的作用, 甚至可以说没有了打击乐就没有中国的戏曲艺术。俗话说: “一台锣鼓, 半台戏”。^[3] 据此看来, 在戏曲表演中击打乐发挥着至关重要的作用。

(一) 指挥乐队演奏

戏曲打击乐担负着指挥整个乐队演奏的重要作用, 就如同当今时代大型歌舞团演唱时的指挥家一般, 既承担着指挥、调动的任务, 又是表演中不可或

缺的灵魂, 可以说打击乐是戏曲团队的灵魂, 缺少打击乐演奏的戏曲也就不能称为戏曲了。在整场戏曲演出流程中, 鼓便是具有统领全队的重要作用, 司鼓者在整个戏曲演出过程中用鼓点提示戏曲演出, 而这些鼓点便叫做底鼓。底鼓以明显的鼓点作为指示, 并将鼓点目标交代明确, 而戏曲打击乐表演团队也会按照司鼓者的指令通力协作, 使整个锣鼓点得以完整的展现。而司鼓者的底鼓不仅具有统一演出的功能, 在表演过程中, 还可以给演出以节奏, 从而将音乐的表现和演员的表现紧密联系起来。

(二) 表现人物情感

打击乐通过节奏、力度、速度、音色、音响的细微变化和鲜明的对比, 来表现人物的思想情感。^[4] 如豫剧《朝阳沟》中描写的王银环下山回家那场戏, 开场时便用高音锣奏出急促的紧急风, 借此来表达王银环渴望离开乡村回家的心情, 而随后便用低音锣奏出缓慢的旋律, 表达出她看着熟悉的乡村景色, 触景生情,^[5] 依依不舍, 脚步沉重的复杂情绪, 而此时打击等乐器演奏便与王银环情绪融汇在一起, 从而非常精确地表达出角色的内心情感变化。因此在戏曲表演中, 要想完整、鲜活地呈现一个人物的角色, 不仅需要演员的外形装扮、语言唱腔、精湛的演技等因素, 还需要通过打击乐的节奏变化等来将人物的情感呈现在整体表演当中, 使观众能够准确地体会到演员想要传达的情感和情绪, 突出人物形象。

(三) 刻画人物角色

在中国传统戏曲表演中, 打击乐在戏曲中往往贯穿于戏曲始终。在打击乐的配合下, 不仅能够配合戏曲舞台的演出, 还可以随着角色特征的变化而变化, 使观众能够快速了解人物性格。如无戏剧冲突时, 小

锣会牵引着少女或小生出场，有戏剧冲突时，大锣会疾风骤雨般奏响；奸相出场时，你就能看到低沉的打虎锣引相出场了。在现代京剧《智取威虎山》打老虎上山一折，就在快节奏的音乐韵律中加入了打击乐急促铿锵的锣音，便极好地显示出了杨子荣洒脱和大无畏的革命斗争气概。

（四）渲染舞台氛围

在戏曲演出过程中，不但要有鲜明的节奏，还必须营造一个强烈的舞台气氛，即便是简单的推门、开门、关门这种虚拟的人物表演也需要点缀小锣或一串板鼓方可实现，而单纯通过表演者的动作、神情表演是无法呈现完整的舞台效果的。戏曲打击乐演奏者要通过音响的细微改变和打击乐器弹奏的快慢、强度和节奏来对戏曲演员的言行、人物情绪的变化加以表现，以便有效地渲染舞台气氛。比如一曲牌子加上边鼓表现的便是夜深沉，在武戏中连续击堂鼓便是渲染出在一场恶仗中万马奔腾的场景。又如在京剧《挑滑车》中，爱国名将岳飞的爱将高宠在对抗金兵进攻时打败金兵，他一鼓作气、乘胜追击，金兵便用了铁滑车阻挡，他一连挑翻了十一辆铁滑车，结果由于体力不支，被第十二辆铁滑车给压死了。这场戏曲表演中便是使用高音锣，将战场中悲壮、惨烈的场景通过激昂高亢、铿锵有力、丰满而富有穿透力的鼓点充分展现出来。但与之不同的是另一个中国传统戏曲京剧《三岔口》中，则为突出更为戏剧性的舞台效果，在打击乐配合中以时轻时重，时而短暂的紧急风戛然而止，借此来表达任堂惠与刘利华在黑夜中互相寻找对手，且小心翼翼地蹑手蹑脚而又着急置对手于死地的心态。这两个戏曲中打击乐的设计与使用，不仅渲染了更加有感染力的舞台氛围，也让观众能够快速接收到舞台所传达的情感，从而激发观众的共鸣。

二、戏曲打击乐所遇困境

在现代社会经济快速发展的情况下，戏曲打击乐也面临着来自各方面的挑战，一方面，随着世界文化向着多元化发展，戏曲打击乐需要突破传统的桎梏不断创新以适应时代发展；另一方面受各种智能设备和互联网平台上接收到的大量娱乐信息的影响，大多数年轻人对戏曲文化缺乏了解的机会和兴趣，因此无法感受到戏曲打击乐的魅力，这又在很大程度上导致戏曲文化的衰落，使得戏曲打击乐的传承也面临着诸多问题。因此不论是任何行业仅仅有人传承、发展还不够，最重要的要有广阔的表演舞台和充足的人才，以保证戏曲打击乐能够得到持

续的继承和发扬。

（一）戏曲发展的影响

随着社会的快速发展，近年来，我国传统戏曲演出市场正在逐渐萎缩，很多剧团面临着严峻的考验，从事传统戏曲表演的演员越来越少，剧团可持续发展遇到瓶颈，戏曲本身也面临着严峻的考验，戏曲文化能否在时代的变迁中一直传承下去，还取决于戏曲本身能否做出创新和改进，这迫使戏曲表演要更具感染力和新颖性，从而吸引更多的观众来支持和欣赏，以保障戏曲能够有更广阔的舞台展示给观众，创造更多的打击乐器演奏需求，从而促进戏曲打击乐这一传统表演艺术得以获得更多传承和发展的机会。

（二）人才储备不足

我国传统戏曲演出市场正在逐渐萎缩，学习、继承这一传统艺术的人员不断减少，很多剧团面临着严峻的考验，尤其是地方剧团，在以往的戏曲表演中能力强技艺高超的打击乐演奏者都到了快退休的年纪，抑或由于身体、社会环境等原因，走的走、退的退，加之我国很多艺校考考生也不愿报考这类传统的表演专业，逐渐导致戏曲剧团出现青黄不接的断层现象，也导致了戏曲表演的整体质量和水平大大降低。因此加强对戏曲剧团打击乐人才的培养刻不容缓，我们需要大力宣扬这些即将边缘化的传统艺术表现形式，呼吁更多的人来关注和支持。

三、戏曲打击乐传承发展措施

随着我国社会主义市场经济的发展及对传统文化的重视，国内文化事业也迎来了新的春天，对优秀的传统文化艺术进行传承与创新，加强从业人员文化素养和艺术水平，提升从业者对这一传统表演艺术的认同感，使人们在传承、创新的过程中成为实践探索的主动者，是时代赋予我们的历史使命。

（一）加强人才培养

做好人才培养工作，奠定人才基石，如此才能够让传承与发展更加富有实效性。在做好对传统艺术人才培养工作的同时，也可以完善各种管理制度，包括建立师徒传承机制，针对性地培育优秀戏曲打击乐人员。同时也可以把戏曲打击乐传承项目融入剧团日常的教学课程当中，这就能从根本上入手，来推动对人才培养项目的标准化操作，与此同时也可以在社会上进行宣传教育活动等，让更多的人去了解戏曲打击乐，并且能够自觉地参与到传承与创新工作中，这样可以为戏曲打击乐的传承发展提供有效的人才保障^[6]。

（二）加强日常培训

传统打击乐是在传统的基础上寻求创新和突破，那么作为从事打击乐的主导者、演奏者则更应该对自身的艺术素养和文化修养进行提升。在平时的训练中，能够随时渗透艺术的审美因素，从而不断地赋予传统艺术以一定的魅力和强大的生命力。因此在演奏中，我们必须全面掌握打击乐演奏技巧，准确把握音色，将场景过渡与角色之间固定，使转场交替间过渡流畅自然，将“死技”转化为活的现场技术，使听众瞬间享受到美的乐趣。^[7]

首先，打击乐的演奏者在平时要加强对乐器的练习，只有充分练习、熟练掌握，才能最大程度地提升自身的演奏能力。其次，打击乐的演奏者还需提高自己的美学素质和文学涵养，如通过在互联网上搜索有关音乐学习资料和戏曲中的作品主旨等信息加以掌握，更全面地了解戏曲的内涵，从而更好地认识它，以此不断丰富自身的知识积累，开阔思维视野，提升对艺术的欣赏和感知力，有效提升整体的演奏效果。最后，在戏剧打击乐表演中，演奏者要对戏曲剧目中每一个剧情达到了如指掌的程度，对戏曲中最微妙的变化也要牢记于心，要随着戏曲的发展而不断变化敲打的节拍和表演的方式，比如作为戏剧打击乐灵魂人物的司鼓者，对每出戏都要吃透记熟，其中不仅包括戏剧中各个角色的唱、念、做、打、白等，还要熟练掌握吹、拉、弹、唱、武、打“六场通透”，^[8]唯有如此才能把握好全剧的节拍，并巧妙地搭配角色来表现，从而灵活自如地统领音乐。另外，司鼓者还必须记熟各种乐队的各种器乐节奏，并在戏曲中善于灵巧的运用，使戏曲既富有独立性和层次感，又富有整体性。不仅如此，在现场的戏曲演奏中，司鼓者还需要对客观的临场情况做出灵敏的反应，对现场发生的临时状况也做出灵敏的反应，从而做出正确的诊断、准确的处置，并以此提高乐曲的可变性，将乐曲的逻辑性与可变性充分地融合。

（三）创新意识

对任何文化艺术形式的发展来说，在当今社会中都必须加以创新，唯有创新才能为打击乐的发展带来源源不断的力量，也只有不断创新，才能让打击乐演奏技术在新时代中实现快速突破与发展，使戏曲文化在传承发展中也具备更好的发展前景。尤其是在戏曲打击乐发展过程中，要结合实际情况对其进行传承创新，并对传统文化内涵深入挖掘，为传承创新提供一个理想化的条件。所以，戏曲打击乐应根据当代发展

的情况和人们对艺术欣赏的需要，在原有的基础上去编排一些新颖特色的传统戏曲打击乐节目，同时按照整个演奏群体的需要以及剧目的需要去精心设计打击乐。此外，在设计打击乐过程中，要侧重对司鼓运作的创新，因为司鼓是整个戏曲演奏中的灵魂，^[9]司鼓者不仅要掌握丰富的乐理知识，还要掌握灵活的演奏技巧。打击乐演奏者必须懂得灵活运用各种乐器，而乐队人员则必须按照戏曲故事发展需要，选用符合故事发展的鼓点作为打击乐主题，或采用新的鼓点，并进行不断优化设计与组合，或酌情地调整敲打点、强度等，让整个舞台的打击乐演奏产生各种各样的变化，达到有轻有重、有长有短、有高有低，各有变化的效果。

结语：

当今年代的戏曲打击乐演奏者们，历史给了我们以重任，时代也给了我们以使命，我们每一个艺术传承人都必须担负起这重任，推动我国戏曲文艺事业更进一步发展，精益求精，在关注戏曲事业发展的同时，多加关注戏曲打击乐的发展情况，以保护好在我国发展史上流传至今的传统文化艺术。新时代，我们要将戏曲打击乐在更加广阔的舞台不断发扬光大，让戏曲打击乐的艺术魅力展现在观众面前，让更多的人知晓、学习、钻研这门艺术，担负起时代赋予我们的历史使命，熟练掌握戏曲打击乐这门艺术，不断调动演员，争取观众，推动戏曲打击乐的可持续发展。

参考文献：

- [1] 李楠. 戏曲打击乐探源 [J]. 中国戏剧, 2016(01).
- [2] 张纯. 中国戏曲打击乐 [J]. 乐器, 2000(01).
- [3] 于长林. 浅谈京剧打击乐的作用 [J]. 北方音乐, 2014(05).
- [4] 项葵. 戏曲打击乐器的演奏方法与组合功能 [J]. 电影评介, 2006(19).
- [5] 张为刚. 浅谈戏曲打击乐 [J]. 魅力中国, 2013(32).
- [6] 窦寰. 浅析戏曲打击乐的传承与创新 [J]. 长江丛刊, 2019(14).
- [7] 窦寰. 浅析戏曲打击乐的传承与创新 [J]. 长江丛刊, 2019(14).
- [8] 朱祝鑫. 浅谈戏曲打击乐的改革 [N]. 安庆日报, 2005-11-12.
- [9] 黄紫贤. 戏曲打击乐演奏的突破和发展分析 [J]. 文存阅刊, 2021(01).