

戏曲打击乐在梆子戏中的作用与应用

张焱

江苏梆子剧院有限公司, 江苏徐州 221000

摘 要： 戏曲打击乐是戏曲演出中的重要组成部分，不同的打击乐组合可以塑造多元化的角色表演形式，丰富戏曲演出的唱腔唱段，营造良好的演出氛围。因此，打击乐一直是戏曲表演中必不可少的重要元素。梆子戏中的戏曲打击乐内容丰富，不同的唱腔会对应不同的打击乐形式。本文主要分析戏曲打击乐在梆子戏中的作用，探究不同戏曲打击乐在梆子戏中的应用模式，并深入探究戏曲打击乐的应用意义，为戏曲研究提供一定的参考。

关键词： 戏曲打击乐；梆子戏；作用

文章编号：A202507A008

The Role and Application of Opera Percussion in Bangzi Opera

Zhang Yan

Jiangsu Bangzi Opera Theater Co., Ltd., Xuzhou, Jiangsu 221000

Abstract: Opera percussion is an important component of opera performances. Different percussion combinations can shape diversified forms of character performances, enrich the arias of opera performances, and create a good performance atmosphere. Therefore, percussion has always been an indispensable element in opera performances. The opera percussion in Bangzi Opera is rich in content, with different arias corresponding to different forms of percussion. This paper mainly analyzes the role of opera percussion in Bangzi Opera, explores the application models of different opera percussion in Bangzi Opera, and deeply investigates the significance of opera percussion application, providing a reference for opera research.

Keywords: opera percussion; Bangzi Opera; role

引言

梆子戏是我国著名的地方戏曲之一，戏曲表演可分为演员表演和乐队伴奏两部分。戏曲演出中会运用大量戏曲打击乐，如钹、锣、鼓等都是戏曲演出中常见的打击乐器。在舞台表演中，戏曲打击乐可配合表演情节，根据戏曲剧情发展及矛盾冲突等营造相应氛围，展现人物的性格和思想情感，使戏曲表演更加生动立体，引发观众的情感共鸣。

一、梆子戏中戏曲打击乐的发展

梆子戏是一种古老的传统戏曲形式，形成初期一般采用说唱方式，在民间广为流传，其调式以民间小调为主。当时梆子戏的唱腔流范围较广，很多戏曲中都融入了梆子调元素，但其唱腔较为单一。随着戏曲艺术的发展，民间艺人结合地区方言对曲调进行调整与重新编排，逐渐形成特色化的戏曲形式。梆子戏的艺术形式涵盖民间小调、民间说唱等众多艺术元素。随着梆子戏音乐的发展，打击乐开始大量融入戏曲，为梆子戏演出提供更有力的支持。

二、戏曲打击乐与演员间的关系

梆子戏中戏曲打击乐与演员需形成良好配合，演员出场亮相时，需与打击乐达成协调性——每一个脚步、每一个亮相动作、一招一式都要恰好踩在打击乐的节奏点上。例如，演员出场时要跟着出场锣的敲击声有节奏地快步入场，且根据角色身份差异，亮相的锣鼓点敲击声与频率也会不同。

同时，演员表演中的念白和动作也需锣鼓点打击乐的配合，打击乐需结合演员角色表达的不同情感穿插其中，以体现人物的性格与情绪^[1]。可以说，梆子戏中除演员部分唱腔外，大部分表

作者简介：

张焱（1986年—），男，汉族，江苏徐州人，大专，三级演奏员，研究方向：戏曲打击乐。

演都需要打击乐的配合与烘托。一个优秀的椰子戏演员必定深谙锣鼓点的运用，其台上的举手投足、一招一式都能精准契合锣鼓点的节奏。所有情感均可通过锣鼓点的变化得以展现，为表演提供更大的发挥空间。

看似打击乐规范了演员的动作与节拍，实则演员可借助这些节拍获得更大的创作自由。因此，演员与打击乐的关系可比喻为鱼与水——若椰子戏中缺乏打击乐，便会失去灵魂依托，丧失生命力。故而，在椰子戏中，打击乐不仅是演出的工具，更是服务于角色与戏曲的点睛之笔。

三、戏曲打击乐在椰子戏中的作用

（一）配合戏曲演员表演

椰子戏演员需通过身段、念白等方式传递戏曲内容与情感，而这些表达均需与打击乐配合，以构建良好的表演节奏。例如在念白中，虽需通过音调、语气呈现抑扬顿挫的节奏感，但单纯依靠语言表达易显单薄，节奏感不足，若以打击乐伴奏，则能强化氛围烘托效果。身段表演同样需要打击乐陪衬，以塑造更生动的表现形式。如枪花、打出手等演出，唯有借助打击乐的节奏配合，方能使动作更具力量感，彰显椰子戏身段的气势；若无打击乐协奏，舞台场面将流于枯燥乏味。再如“趟马”“起霸”等程式化表演，以舞蹈动作模拟上阵场景、营造战斗氛围，这类无语言的表演通常以单演员舞蹈动作为核心，辅以其他演员配合。在此过程中，打击乐可赋予动作多元表意，凸显剧情中的惊险情境，让舞台表演更鲜活逼真^[2]。

（二）加强舞台氛围的熏染

传统戏曲表演中一般极少使用大量花哨的背景，也不会设置实物道具，演出氛围主要依靠演员的动作、念白及各类打击乐的配合来营造。例如，椰子戏中涉及审案的剧情，为渲染审案的严肃性，常采用曲牌拜场的方式，结合伴奏在舞台上营造威严肃穆的氛围，辅以钹、鼓等打击乐，凸显升堂老爷的威严。再如，表现静谧夜晚的场景时，可通过小堂鼓的敲击模拟夜的宁静。戏曲打击乐能够根据剧情内容，营造相应的紧张、宁静等氛围，将观众带入戏曲情境之中。

（三）合理把控戏曲节奏

椰子戏演出中，场次的切换与衔接、唱念做打的节奏把控均离不开戏曲打击乐的伴奏与引导。一出成功的椰子戏，不仅要确保舞台服装设计到位，营造良好的视觉体验，更需通过打击乐引导戏曲节奏，保证结构完整、衔接自然。

椰子戏的节奏把握主要依靠司鼓调控——需根据剧情变化设置不同打击乐形式：气氛热烈时，以打击乐营造“扬”的氛围；气氛紧张时，则以打击乐呈现“抑”的张力^[3]。例如，表现深闺女性角色时，可通过打击乐烘托其柔弱气质；塑造勇猛将军形象时，亦能以打击乐凸显人物“刚强”特质。

戏曲打击乐的应用，还可赋予文戏细腻的氛围渲染，避免武戏节奏生硬。鼓板交织间，张弛有序的演出节奏让戏曲的起承转合更为鲜明。

（四）体现椰子戏板腔体特点

椰子戏的主要特点为演唱中的板腔体特征显著，板腔体是以曲牌连缀为基础形成的曲式结构，演唱的上下句间具有紧密的逻辑关联性。例如，上句若为思想核心，下句则是对这一核心的佐证与延伸，起到承上启下的作用。受戏曲传承特性及舞台空间限制等因素影响，椰子戏创作难以直接从生活取材，而是采用较为夸张的方式构建多样化的板式结构。

板腔体不仅能更深刻地展现角色人物的性格、渲染特定氛围，还能形成强烈的节奏感。同时，椰子戏板腔体中有一种特殊声腔形式——乱弹，进一步提升了戏曲的感染力。打击乐作为乱弹唱腔的重要组成部分，可将乱弹中看似杂乱无章的内容梳理为不同的节奏韵律，使其杂而不乱、乱中有序。

四、戏曲打击乐在椰子戏中的应用

（一）司鼓在椰子戏中的应用

椰子戏的表演中，司鼓是最重要的角色之一，需结合戏曲的情节和节奏开展演出，推动剧情发展。传统戏曲表演中，需要两个角色共同演奏。司鼓需始终把控表演节奏，并与演员形成良好配合。其主要作用是烘托舞台氛围，戏曲表演时人物的出场、剧情的发展和转折等，都需要司鼓作为总指挥。在椰子戏演出中，司鼓的参与时间贯穿始终，需根据不同人物形象设计不同的打击效果，为剧情服务。司鼓的敲击方式有两种：一种是根据演员表演用鼓棒打节奏，另一种是通过敲大鼓打节奏，可根据演员的人物特点及剧情发展需要选择相应方式。司鼓应用范围广泛，可在椰子戏中单独使用，也可与其他打击乐配合使用。例如，在特定剧情场景中，可通过小鼓与锣配合烘托氛围；在高潮阶段，则可通过大鼓与锣将氛围推向顶点。椰子戏中鼓的使用具有灵活性，相较于传统单一的敲击方式，鼓乐与不同器乐的结合可形成多元的演奏风格，如椰子戏中的四平调、四平腔等均来源于鼓乐的演奏。

（二）大锣在椰子戏中的应用

椰子戏中锣是最常用的戏曲打击乐之一，根据锣的大小形态可将其分为大锣、中锣和小锣三种类型。其中大锣主要用于椰子戏的开场、角色唱腔及收尾等阶段。椰子戏中大锣的使用方式一般为“敲”，而非“打”。大锣锣面面积较大，声音洪亮，因此在椰子戏演出中常作为“开路先锋”。由于戏曲中不同角色性格差异较大，人物关系复杂，针对不同角色和情节会采用不同的锣声。例如，表现聪明、活泼的角色时，会通过敲大锣配合演员演绎；相反，塑造胆小怕事的角色则不宜用大锣渲染氛围，而需采用小锣。大锣是椰子戏中非常重要的打击乐器，其敲击频率和声音的不同，可表现出演员角色不同的情感和情绪变化。同时，因大锣锣面较大、表现力强，故应用范围较广，椰子戏的唱腔、武打及念白等均可借助大锣展现节奏^[4]。但敲大锣时必须保证使用方法正确，符合剧情和角色特点。

（三）小锣在椰子戏中的应用

小锣在椰子戏中扮演着承上启下的关键作用，既能衔接不同唱段与剧情段落，又能推动戏剧节奏的流畅过渡，对椰子戏的叙

事发展具有不可忽视的影响。作为梆子戏的重要伴奏乐器，小锣不仅负责维持戏曲的节奏框架，更通过其独特的音色和演奏方式，烘托舞台氛围，增强戏曲的表现力。在唱腔伴奏中，小锣的轻快或沉稳的击打能够与演员的演唱形成呼应，使唱腔更加圆润饱满，同时强化节奏感，让演员的表演更具感染力。此外，小锣的另一重要作用在于刻画人物的内心情感。通过不同的演奏技法，如轻点、连击或顿挫，小锣可以细腻地表现角色的喜怒哀乐，使人物形象更加立体生动。这种音乐与表演的紧密结合，不仅深化了角色的塑造，也提升了舞台艺术的整体效果，使观众更容易沉浸于戏曲的情境之中。因此，小锣在梆子戏中不仅是节奏的掌控者，更是情感表达和戏剧张力的重要载体。

（四）铙钹在梆子戏中的应用

铙钹是钹的一种特殊形式，声音较为浑厚，因此通常用于戏曲表演中较为庄重的场景，在大型戏曲和宏大的戏曲背景中常会应用铙钹。铙钹的主要材质为铜，厚度一般为4到5厘米，形状呈长形结构，上部的柄一边采用较薄的铁片，柄的上端设有一个孔，中部设有四个小铃铛^[5]。铙钹一般分为单锤和双锤两种组合形式，其中单锤主要用于击打奏乐，双锤的装饰性更强，多用于伴奏。铙钹有两种不同的敲击方式：一种是单手敲击，另一种是双手敲击。不同敲击方式产生的声音存在较大差异，但无论采用哪种敲击方式，发出的声音都相对较小。铙钹在梆子戏中多用于庄严肃穆的情景。

（五）梆子在梆子戏中的应用

梆子是梆子戏中的主要伴奏打击乐器，由两根实心短木棒组成。梆子的声音高亢，节奏感非常强。在击打时左右手各执一根，敲击时会发出较为悦耳的“梆梆”声。一个好的梆子伴奏要能够托得住演员的唱腔，使演员高亢的情绪得以抒发，并结合演员的表演掌握敲击的轻重缓急，让听众入耳，情绪得以释放，形成稳定的演出节奏。在梆子的击打中，每一下都要准确无误地击打在曲调乐谱的第一个音符上，同时节奏要强烈而稳定，保证与唱腔和音乐的和谐统一。梆子戏的唱腔比较高亢，梆子敲击的速度快、变化多。在梆子戏表演中，每个演员都具有自己独特的演唱风格，比如有的演员在演唱时会偷字闪板，或者在一些字节上会形成明显的顿挫。因此，梆子敲击的节奏与演员的配合尤为重要，乐师必须要熟悉演员的唱腔，灵活掌握梆子击打的节奏。

五、戏曲打击乐的多功能伴奏发展趋势

戏曲打击乐的演奏是梆子戏表演中不可或缺的一环，是能够

将戏曲表演形成视听一体的多功能、深层次的演奏模式。梆子戏的唱腔中可以通过打击乐的击打形成节奏、板式以及强弱不同的艺术形式。打击乐作为戏曲演唱的领起，先由打击乐引领，然后过渡，再由演员开嗓形成不同的唱腔。在梆子戏的表演中，戏曲打击乐可以形成强弱、快慢不同的节奏板式。打击乐的领起以及在唱腔终止时停止打击乐，表示演出完成一个段落。同时打击乐也可以应用到唱腔的情感表达中，增强唱腔的气势，吸引观众的注意力。

除了唱腔中的应用之外，打击乐也可以应用到念白中。打击乐在梆子戏演出的起止、装饰以及强化等方面都具有重要作用。可以通过打击乐的方式对梆子戏的演出节奏形成起承转合的转换，营造不同的氛围。戏曲锣鼓在梆子戏中的应用还可以实现对自然界声音的模拟，在原有的戏曲艺术基础上实现再造，形成不同的音效。比如，可以根据戏剧剧情的需要模拟雷声、风声、马蹄声以及战斗时的枪声和刀剑声等。这种模拟方式更便捷，而且在舞台表演中可以形成更生动、逼真的表演效果，能够达到传神的效果。

梆子戏中武戏的打击乐应用较多，而且打击乐的表现形式更丰富，可以营造更浓烈的氛围。文戏中打击乐的应用相对较少，关注度也较低。但实际上文戏中的打击乐同样非常重要，需要打击乐伴奏者具有丰富的经验和文化积累。打击乐伴奏要符合人物的性格特点以及故事的发展状态，因此打击乐演奏者需要充分了解梆子戏的故事内容以及人物角色特点，在演奏中才能收放自如，避免出现表演偏差。要使听众仅通过打击乐就能分辨出人物性格的忠奸，以及角色的性别等特征。要想达到这种效果，对演员以及演奏人员的基本功要求都比较高。因此在后续的戏曲打击乐的发展中，还需要结合戏曲背景进一步优化。

六、结束语

综上所述，戏曲打击乐在梆子戏中的应用可以配合演员更好地完成戏曲表演，展现剧情和表达的情感。同时还能渲染舞台表演氛围，将观众带入戏曲情景中，引发观众的情感共鸣。合理把握戏剧表演节奏，形成抑扬顿挫的表演模式，呈现梆子戏的特点。不同的打击乐产生的效果各异，在梆子戏演出中要结合具体情景及角色特点进行多元化演绎，运用不同的打击乐器营造良好的演出氛围。

参考文献：

- [1] 马权. 关于板胡演奏中的戏曲音乐审美趋向分析与文化内涵探讨[J]. 数码设计, 2020, 9(22): 73.
- [2] 宋歌. 安徽淮北梆子戏的传承与发展研究[D]. 长春: 吉林大学, 2021.
- [3] 刘志强. 论徐州梆子戏的音乐特色与传承保护[J]. 文渊(中学版), 2022(12): 514-516.
- [4] 李兴峰. 淮北梆子戏演奏中的——板胡[J]. 神州, 2020(20): 58.
- [5] 李亚军. 梆子戏曲的表演艺术研究[J]. 戏剧之家, 2022(22): 48-50.