

長進課程：《中樂百科》

第二十二集：崑曲(二)

鑼鼓支撐整個崑劇舞台

在崑劇演出中，鑼鼓並非單純的節奏伴奏，而是整個舞台表演的重要「骨架」。它透過不同的鑼鼓經與鑼鼓點，與人物行當、性格與情境緊密相連。

鑼鼓透過強弱、疏密、快慢等變化：

- 協助標示人物出、入場；
- 指示情緒強度的起伏（驚、喜、怒、懼）；

談到鑼鼓，不少人第一反應是「好嘈」、「好大聲」，甚至連接到「」這個詞。這個問題可以拆成兩個層面來看：

1. 生理與物理層面：

- 在排練場或近距離接觸時，長時間處於高分貝環境，確實有可能造成聽覺疲勞甚至傷害；
- 對未習慣這種聲場的人來說，初次接觸會感到不適，這種「噪音感」是真實存在的。

2. 心理與文化層面：

- 若僅以西方音樂的和聲、旋律、結構為標準，鑼鼓聲可能被視為「不夠音樂化」、過於噪雜；
- 但在戲曲語境中，鑼鼓是符號化的聲音系統，是承載敘事、情緒與文化記憶的重要媒介，心理上它遠遠超出「噪音」的範疇。它挑戰的是我們慣常的聽覺規訓與音樂價值標準。

當鑼鼓被叫作「噪音」反映出聽覺文化差異

- 在空間權利上：排練場、劇場附近的社區，可能因為聲音外溢而產生摩擦；
- 在認知秩序上：若音樂的「正統」標準由西方管弦樂體系主導，其他聲音很容易被邊緣化；

在視覺主導時代下，鑼鼓樂師的「在場」與「缺席」

在當代視覺文化主導的環境裡，戲曲鑼鼓樂師往往處於「聽得到但看不見」的狀態，長期隱身在舞台一側或後場，觀眾目光多集中於演員，較少關注到武場樂師。而在以西方劇場規訓為基礎的空間中，鑼鼓與樂師被安排在視覺上不突出的區域，形成一種結構性的「隱形」。

這與哲學家德里達所說的「在場的形而上學」有相通之處：

- 在場（被看見的）往往被視為積極、崇高；
- 缺席（被遮蔽的）則容易被理解為消極、次要。

對鑼鼓樂師而言，這種結構性的「缺席」帶來幾重困境，第一是行業相關資料、個人故事相對稀少，難以進入主流文化敘事；第二是對「聽」的敏銳度與專業，常被視為附屬而非核心；第三是觀眾在聽覺層面的感受被削弱。