

長進課程：《中樂百科》

第二十一集：崑曲

崑劇（又稱崑曲）起源於元末明初江蘇崑山一帶，在明代中葉形成成熟而完備的戲曲體系。

崑劇的藝術特徵包括：

- 唱腔講究水磨調式，婉轉細膩、節奏舒緩；
- 文辭優雅，融詩、詞、曲於一體；
- 身段程式嚴謹，表演具有高度舞蹈性；
- 對後世多種地方劇種（如京劇）產生深遠影響

與粵劇、京劇類似，崑劇的鑼鼓系統以一組固定的打擊樂器為核心，用以掌控節奏、提示板式與烘托身段。一般常見的樂器包括：

- 鼓類：板鼓、大鼓、大堂鼓、小堂鼓等；
- 鑼類：大鑼、小鑼等；
- 鈸類：鐃鈸等；
- 其他：檀板、梆子等作為打拍子的工具。

樂師需要背誦大量鑼鼓經口訣，並在實踐中配合手勢指揮、台上身段變化與場景需求，靈活調整落點與力度。對學徒而言，小鑼常被視為進入鑼鼓系統的基礎樂器，再逐步過渡到板鼓與整套鑼鼓的綜合掌控。

從「發聲方式」來看，崑劇鑼鼓與西方打擊樂同樣是以敲擊動作激發聲音，是整體音樂中不可或缺的節奏核心。不同之處在於：

- 功能層面：崑劇鑼鼓主要服務於戲曲舞台敘事，配合角色行當、情緒與情節發展；西方打擊樂則多用於支撐音樂本體的節奏與音色結構；

- 編制方式：戲曲鑼鼓多使用相對固定的套組，由專門樂師長期合作；西方管弦樂隊中的打擊樂器選擇則依作品需要而變動；

- 記譜與傳承：戲曲鑼鼓經以口傳心授為主，具高度程式化與即興成分；西方打擊樂則嚴格遵循樂譜記載

一桌兩椅

傳統戲曲舞台以一張桌子、兩張椅子構成最低限度的布景配置，透過象徵性調度暗示廳堂、書房、監牢、山路等不同空間。崑劇鑼鼓在其中擔當着與之相輔相成的聲音角色：

- 透過不同鑼鼓點的組合與變化，提示時空轉換、場景推進與情緒轉折

- 形成虛實相生的想像空間，使觀眾在有限的舞台元素中感受到無限延展的戲劇世界。