

平劇鑼鼓

影響現代樂曲創作之研究

賴德和 著

全音樂譜出版社

平劇鑼鼓 影響現代樂曲創作之研究

賴德和 著

全音樂譜出版社

平劇鑼鼓影響現代樂曲創作之研究

中華民國七十一年四月廿日初版發行

著 者 賴德和

發行所 全音樂譜出版社有限公司 發行人 張紫樹 台北市汀州路75號

登記證 行政院新聞局局版台業字第〇九三四號

總經銷 大陸書店 台北市衡陽路79號 郵政劃撥帳戶：1548號

電 話 三一·三九一四·三三一〇七二三號

版權所有·翻印必究

定價新臺幣100元

目 錄

序言	5
一、平劇鑼鼓的特殊地位	7
1. 平劇劇場的特質	
2. 平劇演出的形態	
3. 平劇鑼鼓樂器的編制	
4. 平劇鑼鼓的功用	
5. 平劇鑼鼓如何表現戲劇情緒	
6. 平劇鑼鼓的「旁白」、「隱喻」性格	
二、打漁殺家第二場鑼鼓分析	13
1. 劇情大綱	
2. 鑼鼓分析	
三、西洋管絃樂中敲擊樂器的功能	21
1. 西洋敲擊樂器分類	
2. 西洋敲擊樂器的功能	
3. 譜例分析	
四、樂曲創作實例舉隅	57
1. 概說	
2. 百家春	
3. 盼	
4. 衆妙	
5. 結語	60
參考文獻	86

平劇鑼鼓 影響現代樂曲創作之研究

賴德和 著

全音樂譜出版社

目 錄

序言	5
一、平劇鑼鼓的特殊地位	7
1. 平劇劇場的特質	
2. 平劇演出的形態	
3. 平劇鑼鼓樂器的編制	
4. 平劇鑼鼓的功用	
5. 平劇鑼鼓如何表現戲劇情緒	
6. 平劇鑼鼓的「旁白」、「隱喻」性格	
二、打漁殺家第二場鑼鼓分析	13
1. 劇情大綱	
2. 鑼鼓分析	
三、西洋管絃樂中敲擊樂器的功能	21
1. 西洋敲擊樂器分類	
2. 西洋敲擊樂器的功能	
3. 譜例分析	
四、樂曲創作實例舉隅	57
1. 概說	
2. 百家春	
3. 盼	
4. 衆妙	
5. 結語	60
參考文獻	86

序 言

民國六十二年夏天，由於恩師史惟亮先生的引導，有幸聆聽俞師大綱的平劇課，每週一次繼續半年有餘。可惜當時我這副西化的耳朵，心得並不多，只是由衷的感到「仰之彌高」。不過由於這次的洗禮，我自覺得已經有緣成為「傳統」的兒子，雖然長進很慢，可是確實是踏著先人的腳印走着。民國六十九年，我剛從歐洲回國不到兩個月，汪其楣幾通熱情的電話又把我召喚到侯祐宗老師義務指導的鑼鼓教室。這次也是當了將近半年的旁聽生，雖然至今我仍然是一個平劇的檻外人，膽敢選擇這個題目，只是希望「國樂」和「西樂」莫名的壁壘能有溝通的橋樑。

本書分為四章，先就平劇鑼鼓的特殊地位，說明其功用及性格。再取平劇實例分析一場鑼鼓。繼之論及西洋管絃樂中敲擊樂器之功能。最後以許常惠教授的「百家春」、馬水龍教授的「盼」，及筆者自己的「衆妙」，舉隅說明其異於西洋敲擊樂器的表達方式，是受了傳統鑼鼓影響的結果。

聲音、樂器無非是一種表達的媒體罷了。若是我們能夠透過「現象」的背後掌握其「本質」，那麼傳統音樂必能豐富我們的美感層次，也能拓展我們表達的範圍。一得之愚，敢以獻曝，尚祈博雅君子，不吝指教。

付梓之前，感謝許常惠教授、馬水龍教授惠允提供樂譜。更感謝在傳統音樂上指點、引導過我的師長及前輩。

民國七十一年二月 賴德和 寫於板橋

一、平劇鑼鼓的特殊地位

1. 平劇劇場的特質

中國戲劇是在歌舞發展到相當高度的成就之後才形成的，它的基礎建築在音樂和舞蹈上，這一基礎可以遠溯到唐宋時代大規模的宮廷樂舞——大曲。憑藉這份歌舞傳統作為表演手段，再結合文學、美術等因素成為表演故事的戲劇形式，自元代雜劇、明代南戲，一直到平劇一脈相傳。

平劇是一種非常獨特的劇場，在世界的劇場發展史上幾乎找不到近似之例；此一獨特性質含有可貴的意義與價值。第一，平劇的劇場是一種敘事詩劇場（Epic Theatre），一般而論，戲劇是表演而非敘述的，而敘述却是平劇的一種重要成分。演員出場除了自報姓名、經歷，更說出他的所做所為，完全採取獨白的形式。第二，平劇的劇場是一種疏離劇場（Theatre of detachment），目的在使觀眾游離出來，要他們感覺戲就是戲。第三，平劇的劇場是一種象徵劇場。平劇不需要布景，一切姿態動作都是象徵性的，人物性格也是象徵的，這在臉譜上表現得最明顯。第四，平劇的劇場融入大量非戲劇的成分。除了音樂和舞蹈之外，臉譜與服裝的美術成分、演員姿態的雕塑成分，有時還加入雜耍特技，是集娛樂與藝術於一爐的戲劇形式。第五，平劇劇場兼具娛樂與教化雙重功能。它不同於西方的歌劇和舞劇，並不偏重於舞蹈，也不偏重於音樂，而是結合音樂與舞蹈，在適度的限度下發揮戲劇功能。

2. 平劇演出的型態

音樂對平劇劇場真是不可或缺。它建立氣氛、控制節奏及運動，伴隨唱曲部份，並把全部演出凝結為富有旋律的整體。平劇音樂大部份皆沿襲

既存樂曲，再隨各劇之需要而予以重新結合，經常由樂師及演員合作安排。因為記譜法並不精確，和其他傳統音樂一樣大都是口傳心授由樂師默記在心。

平劇表演形式的特點是唱、做、唸、打這幾種不同的表現手段的綜合。不論那一種表現手段，和鑼鼓都有血肉的關係。例如，在表演動作上，大自開打、亮相，小自整冠、投袖，以至瞬間的心理活動，舞蹈性都是很強的，這些舞蹈性的動作就需要以節奏鮮明的音樂來配合，使這些舞蹈性的動作更誇張、更突出。再如唸白也是這樣。唸白具有強烈的音樂性，它不僅需要鑼鼓來烘托感情，加強戲劇氣氛，同時也需要鑼鼓來突出它的節奏感。唱、唸、做、打這幾種表現手段都透過鑼鼓連貫統一起來，甚至劇情發展的場與場之間，也起了連綴銜接作用。我們可以說平劇以及其他地方戲曲，無論在表演上或演唱上，與鑼鼓都有很密切的關係，都少不了鑼鼓的直接配合。在戲曲音樂中敲擊樂這樣廣泛的使用，促使敲擊樂得到了相當高度的發展，它不但在節奏上有很豐富的變化，而且它概括了多方面的戲劇情緒。這些多方面的功能，樹立了平劇獨特的表現形式和藝術風格。

3. 平劇鑼鼓的編制

平劇的樂隊分為旋律樂器部份，稱為「文場」。敲擊樂器部份，稱為「武場」，整個樂隊合稱「場面」。文場樂器計有：胡琴、二胡是拉絃樂器。月琴、絃子是彈絃樂器。笛、笙、嗩吶是吹奏樂器。這些樂器的主要任務是用來伴奏歌唱為主，有時用來陪襯動作，渲染氣氛。武場樂器主要有板、單皮鼓、大鑼、小鑼、鐃鈸五種，其他尚有堂鼓、小鈸等…，分別如下：

- ① 板——主要用於歌唱裏打節奏，也輔助單皮鼓來指揮其他樂器，它由打單皮鼓者兼管。
- ② 單皮鼓——它是敲擊樂器和整個場面的指揮者，演奏時用兩根鼓箭子擊打。其作用為節制節奏，需要打什麼鑼鼓，什麼時候開始，用什麼速度，中途轉入什麼鑼鼓，在什麼地方收住，都由它來

指揮。

- ③ 大鑼——多用於武將或袍帶人物上下場，戰爭及配合突變的感情等。
- ④ 小鑼——多用於文人、女性或詼諧人物的上下場及配合各種小動作。
- ⑤ 鑊鈸——它在大鑼和小鑼中間起着聯繫作用。
- ⑥ 堂鼓——用於戰爭、升帳、升堂、起更及哨吶吹打等……。
- ⑦ 小鈸——又名鑢鍋，多用於劇中「走邊」的動作。

從音響效果及使用範圍來分，平劇中的鑼鼓點子大致上可分為三類：第一類以大鑼為主體，再加上小鑼、鑊鈸鼓板。第二類以小鑼為主體，加鼓板組成。第三類以鑊鈸為主體，再加上小鑼、大鑼、鼓板組成。上述三類由於主要樂器不同，所以同樣是「鳳點頭」，分成了大鑼鳳點頭、小鑼鳳點頭、鑊鈸鳳點頭，雖然它們的節奏形態完全相同，但是音色上的特點不同，表現的情緒使用的場合也就不同。

4. 平劇鑼鼓的功用

平劇鑼鼓的結構形式相當多，大約近一百種，稱為「鑼鼓經」。運用起來極為複雜，按其用途來說，大致有下列三種作用：

- ① 用來指示歌唱的板式和速度，速語稱為「入頭」，如「慢長錘」是原板或慢板或二六的入頭。「快長錘」是快板、流水、搖板的入頭，「單起奪頭」用於二六入頭，「鳳點頭」用於散板等…。
- ② 用來配合身段動作，給舞蹈、動作以鮮明的節奏，同時製造氣氛。如人物上下場，起霸（描寫武將整頓戎裝一系列的舞蹈化動作）、趟馬、開打等。例如「急急風」用於開打，「四擊頭」用於亮相等…。
- ③ 運用在唸白的開頭與收尾，或句與句之間，加強語氣，烘托語勢。如「一鑼」、「撕邊一鑼」、「冷錘」等…。

這三方面的作用顯然各不相同，但彼此卻密切地相互關聯著，常常一

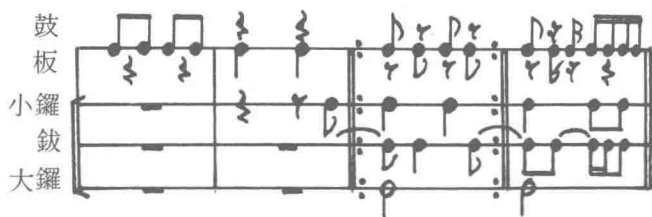
種鑼鼓同時兼有幾種用途，例如「慢長錘」，它是上場用的，作為配合人物上場的步伐動作，但同時它又是慢板、原板、二六的入頭。不管是配合動作也好，加強語氣也好，開唱入頭也好，鑼鼓却有一個更根本的，與動作、歌唱、唸白的共同任務——表現情緒、渲染氣氛，也就是表現戲劇情緒。

5. 平劇鑼鼓如何表現戲劇情緒

從情緒表達的觀點來看，鑼鼓的用法可概分下列三類：

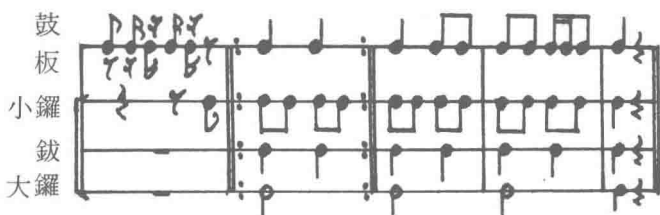
- ① 表現短暫的，某一瞬間情緒變化的，如「一鑼」、「二鑼」、「三鑼」、「四擊頭」、「五擊頭」之類。
- ② 表現大段的情緒起伏及動作變化的，如「沖頭」、「長錘」、「閃錘」等…。
- ③ 在戲劇情節緊張的時候，表現大段的較為激烈的情緒，如「急急風」、「緊錘」、「亂錘」等…。

在平劇中有這樣繁多的鑼鼓，它們的節奏又這樣豐富，這並不是憑空出現的，而是從生活中提煉出來的，現實生活中的音響、節奏（包括人的內心活動與外在動作的節奏）便是形成鑼鼓中各種各樣節奏的主要因素。例如「慢長錘」：

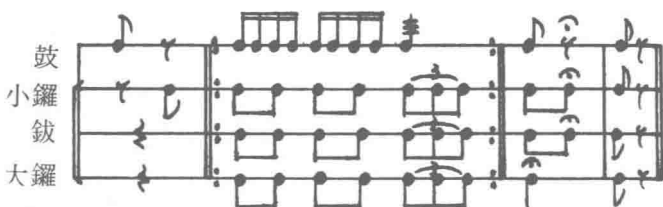

構成慢長錘的主要節奏形式是譜例第三小節反覆記號所示，這個節奏極為平穩，它的來源是人們走路的步伐。在平劇中這種慢長錘是用於有身

份的人物出場步伐緩慢而端莊。再如「閃錘」：

閃鑼也是由步伐的節奏提煉出來的，可是它不像慢長錘那樣穩重一本正經，而是有些悠閒自在。再如「亂錘」：

亂錘是用在打敗仗，或是遭受到重大挫折，它的節奏急促，並且強音連續反覆，造成強烈不安的效果。這是人們內心慌亂激烈跳動節奏的寫照。

從以上的分析中可以看出：平劇的鑼鼓無論在表現或運用上常從現實生活的節奏提煉而來。它之所以能與舞蹈、唱腔、唸白做密切的結合，就在於它能夠將生活情緒大至巨大的激動，小至細微的心理活動給以戲劇性的誇張和渲染。

6. 平劇鑼鼓具有「旁白」、「隱喻」的性格

平劇中的鑼鼓不但可以視為是純敲擊的節奏複音音樂；每件樂器都富有音色的特色。深入的觀察可以發現大鑼音響宏亮強烈，多用於嚴肅、激烈的場面；小鑼音響清脆文雅，宜輕鬆、詼諧場面。在角色的對比上，一般說來老生、花臉的戲多用大鑼；青衣、花旦、丑角的戲多用小鑼。在具體的運用時也是根據人物的身份、性格及所處的環境，及劇情要求來使用，身份高貴的用大鑼，一般平民用小鑼。性格豪邁的用大鑼，文雅的用小鑼。排場宏大的公堂軍帳用大鑼，宅院庵堂用小鑼。一錘一鑼，都點無虛發，對於劇中的表演，演員的上下場，情節係緊張或鬆弛，是沉悶抑或歡愉，甚至人物內心是躊躇滿志或遲疑不定，是飄然而去還是忻然而退，習於聽戲的人，皆可從鑼鼓點子得到啓示。總之，鑼鼓的運用有介紹身份、性格、表達情緒和配合環境及劇情的戲劇功能。

由此看來戲曲中的鑼鼓是富有「旁白」、「隱喻」的性格。

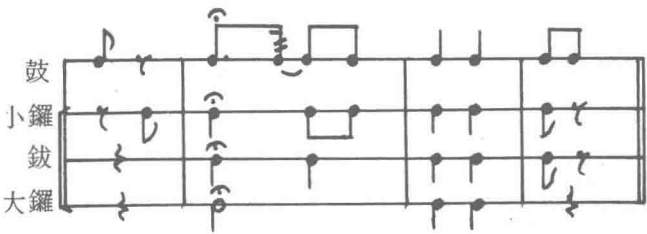
二、打漁殺家第二場鑼鼓分析

1. 劇情大綱

故事敘述一位老邁歸隱的江湖豪傑蕭恩與女兒桂英，靠打魚為生。由於天旱漁獲不豐繳納不出土豪丁員外催討的漁稅銀子。蕭恩打敗登門騷擾的丁家羽黨，而申訴於縣令。那知，縣官勾結土豪魚肉鄉民，責打蕭恩並令赴丁府謝罪，蕭恩絕望之餘携女借獻寶珠為名，殺死丁府全家而逃。

第二場，蕭恩桂英父女在江下捕漁，後來泊靠岸邊休息，倪榮、李俊二人登舟訪談。正巧丁郎來催討漁稅，被倪、李二人羞辱而返。父女在日暮時分駕舟歸去。其中倪榮、李俊及丁郎上場多半是對白，少唱腔，錄音帶刪節。（使用錄音帶為女王戲曲音樂帶梅蘭芳專集之五）

2. 鑼鼓分析

音樂	作用
〔倒板頭〕 桂英唱：（西皮倒板） 白浪滔滔海水發	「倒板頭」是專作為「倒板」的入頭（西皮、二黃均用）。 「倒板」是散漫自由的節奏，由慢而快演唱，通常多在主角未出台以前唱，此處亦然。