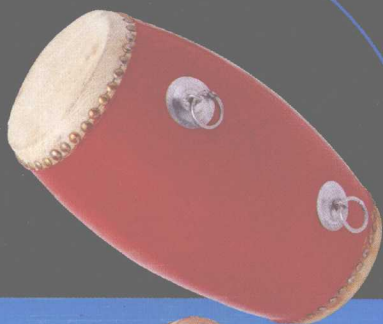

文艺经典荟萃

鼓的演奏与赏析

GUDEYANZOUYUSHANGXI

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

鼓的演奏与赏析

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 中国鼓	1
第一节 我国鼓的起源与发展	1
第二节 中国的鼓文化	4
一、黄帝造鼓 一统天下	4
二、源远流长 威震四方	5
三、财权重器 彰显尊荣	5
四、寓意深远 历久常新	6
五、梁红玉击鼓抗金	7
六、鼓舞人心 彰显成功	8
第三节 我国鼓种的分类	8
一、民间戏曲中的鼓种	10
二、我国少数民族鼓的种类	19

第二章 世界鼓种	121
第一节 世界上鼓的起源和发展	121
第二节 世界鼓乐	124
一、日本鬼太鼓	124
二、非洲鼓	127
三、印度鼓乐	131
四、阿拉伯鼓	136
五、缅甸围鼓	137
第三章 现代鼓种	138
第一节 爵士鼓	138
一、爵士鼓的起源与发展	138
二、爵士鼓的构造	142
三、爵士鼓的演奏方法	144
第二节 乐谱	162
第四章 鼓的选购及保养	164
第一节 鼓皮与鼓质	164
第二节 鼓棒的挑选	166
一、木料	166
二、鼓棒的形状	167

三、鼓棒的长度和重量	168
四、鼓棒肩和鼓棒颈	168
五、鼓棒的型号分类	169
六、鼓棒的种类	169
第三节 鼓的保养	170
一、金属镀铬部件	173
二、烤漆	173
三、塑料贴面	174
四、扳手	174
第四节 如何选购爵士鼓	178
一、价钱	180
二、性能	181
三、用途	181
第五节 如何给爵士鼓调音	184

第一章 中国鼓

第一节 我国鼓的起源与发展

鼓的起源很早，出现在原始时代。据传说最早的鼓是皮面，用草扎成的槌子敲击，主要为祭神所用。后来人们在生产劳动和军事活动中创造了各式各样的鼓，使鼓的品种也多了起来。

原始时代鼓叫做“土鼓”，鼓框可能由陶土制成。另有一种鼙鼓，相传黄帝在征伐蚩尤的涿鹿之战中，曾九战不胜，后受元女之教，造“夔牛鼓”80面，一震500里，连震3000里，以鼓声大壮军威，终于擒杀了蚩尤。

夔与鼙古文相通，据记载，夔其状如牛，水陆两栖，居于

大泽。《山海经·大荒东经》有：“雷泽有神，龙首人身，鼓其腹而熙。”每到雷雨季节便发出令人振憾的吼叫，夔被先民奉为雷神和音乐之神。其实夔就是鳄鱼，鼉鼓就是用鳄鱼皮作膜面的鼓。1978年，在山西襄汾陶寺遗址发现一距今4000多年的新石器时代晚期的鼉鼓实物，鼓腔用树干制作，外施彩绘，鳄鱼皮蒙面，高约一米，径一端0.4米，另一端0.5米，出土时蒙面已朽，但鼓腔内仍可见散落的鳄鱼皮。

◆ 鼓的演奏与赏析 ◆

自商代后，鼓有多种形制。1977年在湖北崇阳出土的一件晚商至西周早期的铜制贛鼓，可能是仿牛皮制作，形如贛字，鼓面条纹清晰，工艺精美。

1960年和1975年两年，在云南祥云大波那和楚雄万家坝出土了16件战国时期的铜鼓，这是迄今为止所见年代最早的少数民族铜鼓。

后来发展到鼓身下有鼓座，鼓身上有羽毛作为装饰，以动物皮革作为膜面的鼓。其中最具有代表性的实物如湖北江陵望山一号楚墓的虎座鸟架鼓。

自汉以来，鼓的形制多样，用途甚广，广泛流传。在汉代兴起的鼓吹乐中，鼓占有非常重要的地位。公元4世纪时，又有腰鼓、羯鼓、齐鼓、达卜等开始流行。

隋九部乐和唐十部乐中所用到的就有节鼓、桴鼓、毛员鼓、答腊鼓、鸡娄鼓、都昙鼓、连鼓和檐鼓等 10 余种，此时并出现了一批优秀的鼓乐演奏者。

在宋代，民间某些器乐合奏或供统治阶级享乐的教坊乐部中，鼓都是必不可少的。同时在西南少数民族地区又有铙鼓流行。

随着戏曲及其它民间音乐的进一步繁荣，明清以来鼓类乐器也相应地得到了发展。

在古代，鼓不仅用于祭祀、乐舞，它还是打击敌人、驱除猛兽的号角和武器，并且是报时、报警的工具。古代常把鼓作为一项最隆重的礼仪。随着社会的发展，鼓的应用范围更加广泛，民族乐队、民间器乐合奏、各种戏剧、曲艺、歌舞、喜庆集会和劳动竞赛等，都离不开鼓类乐器。鼓在歌舞、戏曲艺术中是必不可少的一种伴奏乐器，有时它还起着指挥的作用。在某些器乐合奏中，鼓也占有相当重要的地位。它除了用于伴奏合奏外，有些鼓已发展成为独奏乐器。

第二节 中国的鼓文化

一、黄帝造鼓 一统天下

中国是一个历史悠久的文明古国，中华民族创造了灿烂的传统文化。鼓，古老的民族礼器、重器、乐器，就是无数璀璨文化中一朵奇葩。

古代文献中，有诸多关于鼓的传说。《通监外纪》说：“黄帝命岐伯作鼓。”《黄帝内传》说：“帝伐蚩尤，元女为帝制鼓”；《山海经·大荒东经》说：“东海中有流坡山，入海七千里。其上有兽，状如牛，苍身而天角，其光如日月，其声如雷，其名为夔。黄帝得之，以其皮为鼓，擷以雷兽之鼓，声闻五百里，以威天下。”以威天下的事实便是战胜蚩尤。

蚩尤为炎帝后裔，在炎帝被黄帝大败之后，起而为炎帝复仇。蚩状头铁额，能吃铁石，飞空走险。黄帝在九天玄牛女的帮助下，制成夔牛皮鼓八十面，其威力之大，一震五百里，连震三千八百里。但蚩尤也本领高强，变化多端，九次击鼓才使他停下来，不能飞走。黄帝杀之于青丘。华夏民族的始祖黄

帝，制成夔牛皮鼓，取得天雷一样的效果，终于战胜蚩尤，成功统一中原。

二、源远流长 威震四方

鼓，源远流长的远古重器、神器、昭示着力量、稳定、刚毅与正义。矗立于天地间，它那铿锵之声，朗朗正气，连绵不绝。在诸多民族传说中，鼓既具美好的寓意，更具神奇的威力。

壮族传说，鼓能降龙、降虎、斗犀，能帮助人克敌制胜，彝族更有习俗，认为鼓能驱除邪气，保佑人口平安，六畜兴旺。

水族认为：将鼓置于床下，可保风调雨顺，五谷丰登。

贵州苗族传说鼓是无所不在，无所不能、法力无边的法器，铜鼓一响，妖魔鬼怪都会被镇住。

更多民族将鼓分为雌雄两种，认为鼓是通人性的神器。

三、财权重器 彰显尊荣

《隋书地理志》说：“有鼓者，号为都老，群情推服”。由于战争和祭祀都由统治阶级的头人主持，鼓也就逐渐上升为礼

器，成了占有者身份和地位的化身。鼓，不单是敲击和实用的东西，更多的是作为重器陈设，以其数量之多，形体之大，花纹之精，显示主人的权势和富有。

鼓，作为珍贵物品，常被民族首领赏赐给有功者，并被作为贡品进献给中央王朝。统治者亦“必争重价求购，即百牛不惜”以提高自己的地位。相反，社会地位不高而经济上富有的人，即可购入鼓而提高社会地位。

晋代：“广州夷人，宝贵铜鼓”

唐代：“南蛮酋首之家皆有此鼓也”

宋代：“岭南豪家则有之”“有鼓者，极为豪强”

明代：“得鼓二三，便可僭号称王”（见《明史·刘显传》）

因此许多学者认为：鼓在古时不仅是权力的象征，而也成为财富的象征，正所谓“财权重器，彰显尊荣”。

四、寓意深远 历久常新

历经历史沧桑演变的中国鼓在古代和现代的许多领域中发挥着独特的作用，蕴含新的魅力，具有广泛的用途。正所谓“金鼓迭起，铿锵铛盘”。

1. “击之以为乐”；作为乐器演奏或伴奏歌舞，如“黄门

鼓吹”。

2. 传递信息：报警、报时、通传等。
3. 用作重器：南方民族以鼓为重器，象征权势和财富，五岭地区最贵“铜鼓”。
4. 赛神祭祀：鼓被古人视为神器是受崇拜的器物。
5. 指挥作战：“击鼓其镗，踊跃用兵”“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。”主要用来协调统一作战。

五、梁红玉击鼓抗金

“撞金伐鼓，师出有名”。鼓以其巨大的威力被广泛用于古代军事中，即可鼓舞士气，又可显示声威，震慑敌人。孙子兵法“言不相闻，故为之金鼓”。《曹刿论战》曰“夫战，勇气也。一鼓作气，再而衰，三而竭。彼竭我盈，故克之”。将帅们十分重视鼓的作用，借鼓调度军队，运筹帷幄、决战千里。

南宋建炎四年，南下进犯的金国太子兀术率军至镇江，约日大战。宋将韩世忠夫人梁红玉在中营大船上建鼓楼，置大鼓旌旗。当两军在水上厮杀正酣时，梁红玉亲自执槌击鼓。军中士卒见主将夫人亲自击鼓助威，勇气陡增，追杀金兵战船真是“风鸣环佩军中鼓，谷暗云霞战士旗”。结果，“金兵终不得

渡”，不得不败退黄天荡。

一代名将梁红玉击鼓抗金的故事数百年来一直传为佳话，奏响了一首正义凯旋的民族赞歌，再现了鼓的神威。

六、鼓舞人心 彰显成功

今日中华大地正演绎着八仙过海各显神通的新局面，新时代一场没有硝烟的战争正在展开。WTO 入世和世界经济一体化的快速发展，竞争愈演愈烈。随着知识经济时代的到来，我们每一个中国人都要面临着新的机遇和挑战。有志之士需要高昂的斗志、鼓舞的士气，也需要“援袍而鼓忘其身”的先行者胸襟和开拓进取、勇猛精进的气魄、更离不开的执槌击鼓、运筹帷幄的智慧。惟有如此，才能一马当先，决胜千里，真正的立于不败之地，如金鼓般威镇四方，成为时代的赢家，成功的引领者。

第三节 我国鼓种的分类

在乐器大家庭中鼓的年纪最大。原始人类在运用工具进行卓有成效的劳动之后，也开始由无意识地到有意识地运用工具

表达自己的思想感情。他们在手舞足蹈地庆贺自己的丰衣足食之际，用手中的各式石器互相为同伴敲击出富有节奏性的韵律。在音乐的早期形式中，节奏乐器就这样作为惟一的代表出现了。直到现在，许多民族也还保留着只有节奏没有旋律的乐曲。

鼓，声音宏亮，气势磅礴，催人奋进，给人以精神和力量。鼓之灵，激励着各民族儿女自强不息；鼓之神，凝聚着中华民族独特的气质精神；鼓之韵，包容了中国美学理论的厚重底蕴。中国人民在长期的生产和生活中与鼓结下了不解之缘。“鼓”是乐队的灵魂“鼓”在音乐发展的长河中，可以说举足轻重。它是一种乐器，更是一种语言，鼓声一响，不管肤色是否相同，不管语言是否相通，人们听后都激动振奋，欢欣“鼓”舞。在音乐中，“鼓”更有其绝妙的作用。“鼓”是传递信息的工具“鼓”是踏着生产劳动的节奏，步入音乐殿堂的。它是最古老、最普通的打击乐器之一，“鼓”是音乐的脊梁。历代人民在生产劳动、艺术创作、军事活动中，制造了各种各样的“鼓”。“鼓”除了在音乐上的作用之外，还可以根据鼓点节奏的变化，鼓点的轻重起伏，鼓点的长短和音色的不同，来传达人们特定的语言和信息。鼓是人们述说心情、表达喜悦、

欢乐、团结的象征，击鼓、跳鼓、听鼓、赏鼓，鼓声中所特有的韵律和动感给现代人一种独特的艺术享受。

一、民间戏曲中的鼓种

在中国戏曲音乐中，无论哪个剧种，都离不开鼓，常见的有板鼓、堂鼓、腰鼓等。敲鼓的一般称为“司鼓”。演员在台上的出场“亮相”、“走边”，等都要有司鼓的鼓点，它是舞台艺术的总指挥，对演员的唱、念、做、打起着重要作用。如昆曲《西游记》中的孙悟空，鼓声一响，干脆利落，挥舞金箍棒显得快而有力；如果没有鼓板，孙悟空有多么高超的绝技，也显得苍白无力。

1. 羯鼓

原流行于西域地区，南北朝时传入中原，大约于公元四世纪时开始流行。唐时成为主要演奏乐器，演奏时一般横放在木座上，用两根鼓杖敲击，速度可以很快。是当时龟兹乐队的特性乐器之一。唐玄宗擅击羯鼓，练习时敲坏的羯鼓就有四大柜。

2. 腰鼓

相传由羯鼓演变而来，公元四世纪开始流行，唐代腰鼓因

演奏中的作用不同，称为“正鼓”或“和鼓”。明代以来，“凤阳花鼓”、“花鼓灯”和淮北“花鼓戏”中多用到腰鼓，并逐渐演变为现在的形式。

腰鼓形似圆筒，两端略细，中间稍粗，两端蒙皮，鼓身有两支铁环，用带子悬挂在腰间，两手各执一木槌敲打，腰鼓无固定音高，音响清亮，既可用作伴舞乐器，也可作为舞蹈道具，表现欢快热闹的情景，是腰鼓队的主要乐器。

3. 渔鼓

渔鼓又称“竹琴”或“道筒”，南宋时已有这种乐器。现代使用的渔鼓，是在长 65~100 厘米、直径 13 厘米左右的竹筒上，一端蒙以猪皮或羊皮而成，演奏时，左手竖抱渔鼓，右手拍击，是民间曲艺“道情”、“渔鼓”和“竹琴”的主要伴奏乐器。

4. 琴鼓

一种能够演奏旋律的渔鼓。它是成都民族竹管乐器业余研制组制成在四川民间曲艺“竹琴”的伴奏乐器启发下研制成功的，由 16 根长短不同的毛竹筒（或塑料筒）构成，每根竹筒上蒙以牛皮或羊皮，通过竹制固皮圈紧固在竹筒的上口。竹筒分两排置于木质琴架上。演奏时，奏者双手各执一支竹制琴箭

击奏，发出由（D~f1）16个音，音色柔润、清晰而明亮，既可用于器乐合奏或伴奏，也可用来单独演奏乐曲。”

5. 同鼓

是堂鼓的一种，民间流传的较大型的鼓类乐器。广泛流行于苏南一带。同鼓的鼓身多用椿木、色木、桦木或杨木制作，呈桶形，中间略宽，鼓高约60厘米，两面蒙以牛皮，鼓面直径约50厘米。鼓身中部装有3个鼓环，用以穿系鼓带或作悬挂之用。

演奏时，将同鼓悬空挂于木制三脚架上，以红木或其它硬质木料制作的双槌敲击。用于民间器乐合奏、舞蹈、戏曲伴奏和喜庆节日里群众性的锣鼓队。在锣鼓队行进时可系带悬挂在身上演奏。奏法有单打、双打、滚击、闷击等技巧。敲击鼓心、鼓边、鼓框，由鼓心逐渐向鼓边去奏，或由鼓边逐渐向鼓心敲击，均可取得不同的音色变化。

6. 花盆鼓

因鼓面大、鼓底小、状如花盆而得名。由堂鼓演变而来，也称“南堂鼓”。由于形状似缸，还有“缸鼓”之名。现已广泛用于京剧等各种地方戏剧和歌舞伴奏、器乐合奏及独奏。

花盆鼓的鼓身高60厘米，鼓上面直径57厘米，鼓的下皮