

青少年应该知道的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

锣鼓艺术

我国打击乐的种类繁多，而且具有独特的性能和动人的表现力。锣鼓作为其中的典型代表，具有鲜明的节奏，在提高音乐及舞蹈准确性等方面具有重要作用。

孙伟亮 / 编著

出版社

的

阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

锣鼓艺术

我国打击乐的种类繁多，而且具有独特的性能和动人的表现力。锣鼓作为其中的典型代表，具有鲜明的节奏，在提高音乐及舞蹈准确性等方面具有重要作用。

孙伟亮 / 编著

泰山出版社

图书在版编目(CIP)数据

锣鼓艺术 / 孙伟亮编著. — 济南: 泰山出版社, 2012.4
(青少年应该知道的)
ISBN 978-7-5519-0046-1

I. ①锣… II. ①孙… III. ①锣鼓音乐—中国—青年读物②锣鼓音乐—中国—少年读物 IV. ①J632.52-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018961 号

编 著 孙伟亮
责任编辑 汤敏建
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的
锣鼓艺术

出 版 泰山出版社
社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002
电 话 总编室 (0531) 82023579
市场营销部 (0531) 82025510 82020455
网 址 www.tscbs.com
电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销
印 刷 北京飞达印刷有限责任公司
规 格 710×1000 mm 16 开
印 张 11
字 数 144 千字
版 次 2012 年 4 月第 1 版
印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5519-0046-1
定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究
如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者，清华大学中文系教授，原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委 （以姓氏笔画为序）

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

序

傅璇琮

2001年,泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书:《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言,认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验,使学术资料性与普及可读性很好地结合起来,也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得,这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》,作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》,种数100种,字数近2000万字,不仅数量已超过《中华名人轶事》,且囊括古今,泛揽百科,不仅有相当的学术资料含量,而且有吸引人的艺术创作风味,确可以说是我们中华优秀传统文化即国粹的经典之作。

国粹者,民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中,依靠勤劳的素质和智慧的力量,创造了灿烂的文化,从文学到艺术,从技艺到科学,创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色,显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹,这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念,其观点在于“养成国民,当以保存国粹为主义,当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道:“夫国粹者,国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里,也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响,他们高扬起“国学”旗帜:“不自主其国,而奴隶于人之国,谓之国奴;不自主其学,而奴隶于人之学,谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴,奴于东西之学,亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡,于是瞻天与火,类族辨物,创为《国粹学报》,以告海内。”(章太炎:《国粹学报发刊词》)

经历了一个多世纪的艰难跋涉,中华民族经历着一次伟大的历史复兴,中国崛起于世界之林,随着经济的发展强大,文化的影响力日益凸显。

20世纪,特别是80年代以来,国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪,我们社会主义经济、文化更有大的发展,我们就更有需要全面梳理中国传统文化精华,加以宣扬和传播,以便广大读者,特别是青少年,予以重新认知和用心守护。

因此,这套图书的出版恰逢其时。

我觉得，这套书有四大特色：

第一，这套书是在当下信息时代的大背景下，立足中国传统文化经典，重视学术资料性，约请各领域专家学者撰稿，以图文并茂的形式，煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时，每一种书都有深入探索，在“历史——文化”的综合视野下，又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物，又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作，可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代，认识中华文化之博大精深，感受中华国粹之独特魅力，进而弘扬中华文化，激发爱国主义热情。

第二，注意对文化作历史性的线索梳理，探索不同时代特色和社会风貌，又沟通古今，着重联系现实，吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识，形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书，历史记述，多从先秦两汉开始，直至20世纪，这确为古为今用提供值得思索的文本，可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律，并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三，既有历史发展梳理，又注意地域文化研索。这套书，好多种都具体描述地方特色，如《木雕》一书，既统述木雕艺术的发展历程（自商周至明清），又分列江浙地区、闽台地区、广东地区，及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川，以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》，分述中国八大菜系，即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合，确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体，但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩，这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点，无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时，不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响，这也值得注意。中华文明在国外的传播与影响，已经形成一种异彩纷呈，底蕴丰富的文化形象，现在这套书所述，对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四，这套书，每一本都配有图，可以说是图文并茂，极有吸引力。同时文字流畅，饶有情趣，特别是在品赏山水、田园，及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时，真是“使笔如画”，使读者徜徉了美不胜收的艺术境地，阅读者当会一身轻松，得到知识增进、审美真切的愉悦。

时代呼唤文化，文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，我们希望这套国粹经典阐释，不仅促进青少年阅读，同时还能服务于当前文化的开启奋进新程，铸就辉煌前景。

目 录

第一章 中国民族打击乐	2
第一节 中国民族器乐简介	2
第二节 中国民族打击乐简介	14
第二章 锣鼓打击乐	18
第一节 鼓	19
一、大鼓	20
二、京堂鼓	22
三、花盆鼓	22
四、小鼓	23
五、排鼓	24
六、板鼓	25
七、书鼓	26
第二节 锣	27
一、大锣	29
二、小锣	30
三、掌锣	31
四、云锣	31
第三节 钹	33
第四节 板类乐器	36
一、拍板	36
二、梆子	37
三、木鱼	37

第三章 典型吹打乐形式	40
第一节 十番锣鼓	40
第二节 十番鼓	44
第三节 浙东锣鼓	49
第四节 潮州锣鼓	58
第五节 西安鼓乐	61
第六节 吹打音乐的艺术特点	69
一、吹打乐的套曲结构特点	69
二、吹打套曲中锣鼓乐的类型、应用特点和主要手法	72
第四章 京剧锣鼓打击乐	76
第一节 京剧锣鼓的构成及演奏特点	76
一、京剧锣鼓构成的基础	78
二、语汇要素	80
三、音色要素	83
四、辅助性乐器及运用	88
五、京剧锣鼓演奏风格	92
第二节 京剧锣鼓的命名、基本功能和结构分类	95
一、京剧锣鼓的命名	96
二、京剧锣鼓的基本功能	100
三、京剧锣鼓的结构分类	104
第三节 京剧锣鼓的舞台运用	107
一、幕间锣鼓	108
二、人物形象的塑造	113
三、应用要诀	123

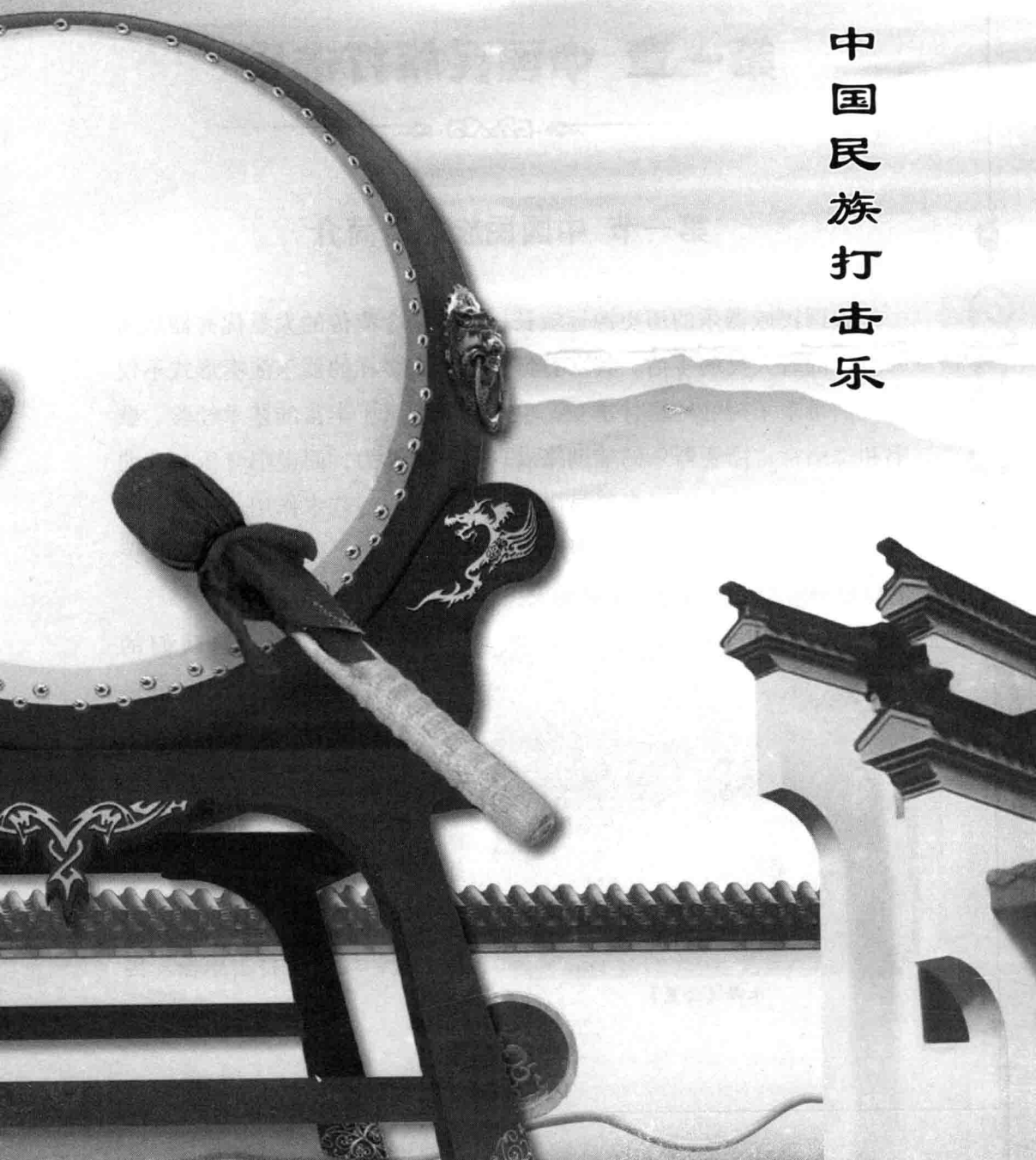

第四节 京剧鼓师.....	140
一、起步练习.....	143
二、技理的掌握.....	144
三、程式与总谱	145
四、乐队默契的配合	147
六、现代化鼓师.....	148
第五节 韵律念法及总谱设计	150
一、韵律念法	150
二、总谱设计	153
第六节 演练的基本要领.....	155
一、板鼓演练.....	155
二、锣、钹类打击乐的演练	161

第一章 中国民族打击乐

第一章 中国民族打击乐

第一节 中国民族器乐简介

我国民族器乐的历史源远流长，自古至今流传的大量优秀器乐曲一直伴随着人民的生活。其富有特色且形式多样的器乐演奏形式不仅为我们带来了美好的精神享受，也为我们积累了丰富的艺术经验。歌唱和舞蹈常常需要器乐的辅助来展现其艺术魅力，而说唱音乐与戏曲音乐中的器乐伴奏则更多彰显出第二音乐主题的艺术作用。在民间婚丧喜庆、风俗节日活动中，器乐的地位尤为重要，真实地反映着人民的思想感情和审美情趣，是劳动人民音乐的重要组成部分。

乐舞《大夏》

远在原始社会，我们的祖先便创造出了形制各异的乐器。现有出土文物中就包括新石器时代的“陶埙、苇笛、磬、鼓、柷”等乐器。其中的“埙”能够吹奏简单的音列，和“苇笛”同属于吹奏乐器，而“磬、鼓、柷”均属于打击乐器。传

说中歌颂大禹治水功绩的乐舞叫《大夏》，或叫《夏箭》，大概就是使用了“箭”作为主要的伴奏乐器。

奴隶制时期生产技术的进步和音乐艺术的发展，极大地促进了民族器乐的发展。现代出土的殷代乐器包括“钟、磬、鼓、埙”等等，其中的“钟”和“磬”不仅形制精美而且已经有了固定的音高，并按一定的音列组成了编钟和编磬。在出土的甲骨文字中还可以看到殷商已有的“龠”（排箫的前身）和“篴”（笙的前身）之类的编管吹奏乐器。由此可见，当时器乐艺术已经发展到了一定的高度。周朝有文字记载的乐器已达七十余种，弹弦乐器“琴”和“瑟”便出现于这一时期，吹管乐器出现了“箫、笙、篴”等等，打击乐器中的“编钟”和“编磬”日趋完备。这些乐器根据材质的不同分为“金、石、土、革、丝、木、匏、竹”八类，故称为“八音”。宫廷乐舞所用的乐队也随乐器的发展而形成了较为复杂的编制结构。

八音和鸣

春秋战国时期，随着社会关系的急剧变化，宫廷对音乐文化的垄断地位被逐渐地打破。民间的器乐活动开始崭露头角，《战国策》中便有“临淄甚富而实，其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴”的记载，已说

知识小百科

“伯牙鼓琴遇知音”的故事

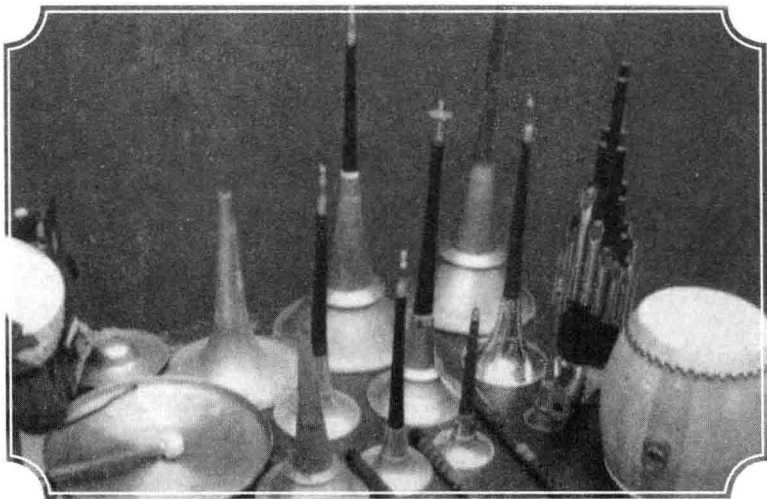
传说伯牙在蓬莱仙岛上学到高超琴艺后，被周天子拜为司乐太师之职。他奉命编修乐谱，专程去楚地采风。有一天，他带着琴童乘船来到长江口，突然乌云盖顶，狂风大作，所乘的船颠得起伏摇晃。雨停后，伯牙站在船头眺望，见到美丽的夜色不禁触动了乐思。他便回船舱取出瑶琴，对着明月和浩荡的江水弹拨起来。一曲尚未弹完，突然琴弦断了一根。当时有个说法，只有遇到懂得音乐、并能够深入理解弹琴人心境的人，琴弦才会崩断。伯牙走出船舱，眼前站立着一个身穿蓑衣、头戴斗笠的樵夫。伯牙热情地请他到船舱中听琴。樵夫跟随伯牙来到船舱，待换好琴弦后，伯牙先弹奏了一首《高山》。听完乐曲之后，樵夫不禁赞叹：“太好了！多么巍峨的高山啊！”伯牙随即又弹奏一曲《流水》，音乐一停，樵夫又赞美说：“太好了，多么浩荡的江河啊。”伯牙兴奋极了，激动地说道：“你真是我的知音啊。”而这个樵夫就是钟子期。在异常高兴之余，伯牙和钟子期结拜为兄弟，两人忘我地弹琴，论曲到天亮。

明此时的民间器乐活动相当普遍。这一时期，“琴”已经成为重要的独奏乐器，卫国的师涓、晋国的师旷、郑国的师文、鲁国的师襄等古琴演奏家随之出现。“伯牙鼓琴遇知音”的故事被传为美谈，反映出了古琴在此时相当高的表现力与影响力。湖北随县 1978 年出土了一套战国初期的“编钟”。从其音阶的排列情况看得出，当时的音律计算能力已达到了一定的高度。

秦汉至隋唐时期，随着社会经济的发展以及各民族与地区间音乐文化的交流与融合，民族器乐得到了空前的发展。广泛流传于民间的“鼓吹乐”，便是秦汉时期西北边境民族流传过来的一种器乐合奏形式。这种以吹奏乐器和打击乐器为主奏乐器的音乐演奏形式，在汉代宫廷中被作为军队受阅、殡葬以及宴享集会的仪式音乐所使用，同时也可用以配合歌舞及其它娱乐活动。鼓吹乐这一形式的创作与演奏在这一时期得到了极大的完善和丰富，被随后各朝代的宫廷音乐延续使用。除此之外，鼓吹乐在民间也得到了广泛地运用，经过不断地加工创造，形成了种类多样且富有特点的民间鼓吹乐合奏形式，并随之诞生了大量的鼓吹乐作品。

鼓吹乐乐器

歌舞艺术的发展对民族器乐也产生了重要的影响。汉魏时期的“相和歌”就是以丝弦乐器伴奏，由歌者用打击乐器击拍配合演唱的。根据记载，在魏晋时期“相和歌”的伴奏乐器有笙、笛、篪、节、琴、瑟、箏、阮等八种之多。隋唐时期的歌舞大曲，器乐的作用也较为突出：其第一部分“散序”就纯粹是器乐的演奏（独奏、轮奏或者合奏）。白居易在《霓裳羽衣舞歌》一诗中便对《霓裳羽衣曲》“散序”部分器乐的演奏情况进行了详细的描述。其“中序”和“舞遍”部分也都有器乐的伴奏，特别在“舞遍”部分尤为突出。随着歌舞大曲的高度发展，一些富于节奏性的乐器（如琵琶和羯鼓等）在演奏技术和表现性能方面均得到了显著的提高，促使了大型器乐曲的出现。

古琴作为中国音乐历史上重要的独奏乐器之一，春秋、战国时期兴起，在汉魏时期有了重大的发展。汉末的蔡邕和魏晋间的嵇康，就是著名的古琴演奏家。嵇康所擅长的古琴名《广陵散》，据后人考证可能就是产生于东汉时的《聂政刺韩王曲》，它以聂政刺韩王的历史故事为

霓裳羽衣舞歌

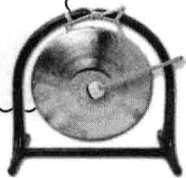
相和歌

知识小百科

相和歌

相和歌产生于中国汉代，是继承先秦楚声传统音乐的基础上而形成的一种音乐形式。主要在官宦巨贾宴饮、娱乐等场合演奏，也用于宫廷的元旦朝会与宴饮、祀神乃至民间风俗活动等场合。“相和歌”之名最早记载见于《晋书·乐志》：“相和，汉旧歌也。丝竹更相和，执节者歌。”其特点是歌者自击节鼓与伴奏的管弦乐器相应和，并由此而得名。

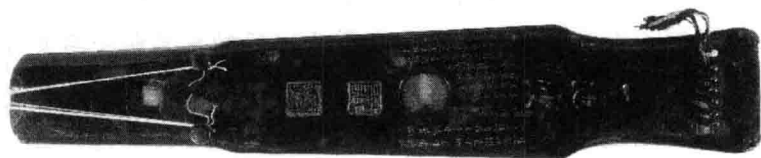
题材，歌颂为反抗暴政而不惜牺牲的英雄行为；汉末著名文学家蔡文姬为古琴所作的《胡笳十八拍》，深刻地表达出了作者身居异域、怀念家乡、

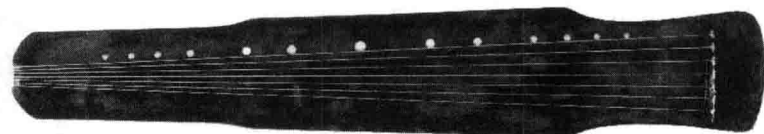
广陵散

归返故里以及离别幼子的一系列复杂的内心情感；魏晋时期的阮籍所作的古琴曲《酒狂》，以平稳的散弦低音与切分节奏的旋律巧妙结合，生动地描绘出了一个醉意朦胧、步履蹒跚的“酒狂”形象。这一时期的古琴曲从不同层面反映了

当时的社会生活状态，并在艺术层面取得了相当高的成就。琴谱的出现使丰富的古琴音乐遗产得以保存，是民族器乐的一份珍贵财富。“碣石调幽兰谱”是用文字记录琴曲指法的琴谱，晚唐时曹柔又创造了简字谱，使得琴曲的记谱形式得到了进一步丰富。

图二

古琴