

黄梅戏音乐传承·发展丛书

王文龙 徐高生◎编著

HUANGMEIXI LUOGU

黄梅戏锣鼓

时代出版
APCTIME

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

附赠CD

黄梅戏 锣鼓

HUANGMEIXI

LUOGU

王文龙 徐高生◎编著

ARTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
安徽文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄梅戏锣鼓/王文龙,徐高生编著. —合肥:安徽文艺出版社,
2014. 11

ISBN 978-7-5396-5179-8

I. ①黄… II. ①王… ②徐… III. ①黄梅戏-锣鼓音乐 IV. ①J643.554

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 262336 号

出 版 人:朱寒冬

责任编辑:王士宇

装帧设计:徐 睿

出版发行:时代出版传媒股份有限公司 www.press-mart.com

安徽文艺出版社 www.awpub.com

地 址:合肥市翡翠路 1118 号 邮政编码:230071

营 销 部:(0551) 63533889

印 制:合肥中德印刷培训中心印刷厂 (0551)63813778

开本:787×1092 1/16 印张:10.25 字数:300 千字

版次:2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

定价:38.00 元(附赠 CD)

(如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换)

版权所有,侵权必究

作者简介

王文龙，1947 年入安庆市民众黄梅戏剧团工作，师从京剧、黄梅戏著名司鼓饶广胜先生，将先生的“学要勤，技要精，做人有品德、有戏德，救戏如救火，打戏不打人”作为一生的座右铭。

1952 年调入刚组建的安徽省黄梅戏剧团工作，任首任司鼓至退休。

六十多年来，曾与严凤英、王少舫、时白林、王文治、方少堃、乔志良、马兰、黄新德等艺术家合作，创作改编了很多声腔、身段、舞蹈锣鼓和吹打乐曲等。出任《天仙配》《女驸马》《罗帕记》《牛郎织女》《打猪草》《夫妻观灯》《江姐》《党的女儿》《宝英传》《无事生非》《风尘女画家》等近两百多部戏的首任司鼓兼指挥，培养了一大批卓有成绩的后继人才。

曾获得“安徽省第一届戏曲汇演乐师奖”，中国文联颁发的“新中国文艺工作六十周年”等荣誉。

目 录

第一章 黄梅戏打击乐的有关知识	001
一、什么是打击乐	001
二、黄梅戏打击乐的起源	001
三、三打七唱	002
四、黄梅戏常用打击乐器	003
(一)堂鼓	003
(二)板鼓	003
(三)牙板	003
(四)大锣	004
(五)小锣	004
(六)钹	004
五、符号、念法、记法、术语	005
(一)举例说明锣鼓经的念法和记谱方法	005
1. 花腔二槌	005
2. 花腔六槌	006
3. 与文场的演奏	006
(二)术语	007

1. 司鼓	007
2. 底鼓	007
3. 领头锣	007
4. 九龙口	007
5. 武场	007
6. 文场	007
7. 场面	008
8. 底鼓为文场	008

第二章 黄梅戏打击乐演奏分类 009

一、声腔锣鼓 009

(一)副调类 009

1. 花腔六槌	009
2. 改良花腔六槌	010
3. 花腔四槌	011
4. 花腔二槌	013
5. 花腔一槌	016
6. 单拗一槌	019
7. 花腔硬一槌	022
8. 花腔十三槌半	024
9. 花长槌	027
10. 花腔锣鼓在彩腔中的联合运用	028

11. 花腔锣鼓在仙腔中的联合运用	030
12. 花三槌	035
13. 花五槌	038
14. 花腔小五锣	039
15. 呀嘞锣	040
16. 小郎锣	043
17. 擦锅锣	044
18. 道锣花五锣	045
19. 顺单子	047
20. 蛤蟆跳缺	048
21. 毛头锣	051
22. 仙腔、阴司腔哭板锣	052
(二)主调平词类	055
1. 起板锣鼓——常称平词六槌	055
2. 一枝梅	056
3. 一枝花	057
4. 小锣一枝花	058
5. 小锣凤点头	059
6. 平词二槌	060
7. 平词软二槌	061
8. 平词十三槌半	062
9. 平词九槌	064

10. 平词收槌	066
11. 平词一槌	067
12. 平词一槌的另一种形式	068
13. 挂板一槌	069
14. 软一槌	070
15. 踩板锣	074
16. 四不粘	075
17. 凤点头	078
18. 八板六槌——又称火工锣(上句)	079
19. 火工锣(下句)	080
20. 单哭板锣	082
21. 平词双哭板锣	082
22. 火工哭板锣	086
23. 喊氏锣	088
24. 拉槌	089
25. 彩旦锣	090
26. 推公车	091
27. 扭丝四槌半	091
28. 扭丝五槌半	092
29. 八板四槌半	094
30. 八板五槌半	094
31. 夺板锣	096

32. 导板头	097
33. 单签散板锣	098
34. 双签散板锣	099
35. 散槌	100
36. 纽丝	101
37. 梆子锣	102
38. 帮腔锣和靠腔锣	103
39. 帮腔锣的另一种形式	105
40. 新创锣鼓曲牌	108
二、念白、引子	109
(一) 小白、大白	109
(二) 扑灯蛾	109
(三) 引子、赋	109
(四) 数板	110
三、身段锣鼓	110
1. 小锣出场锣	110
2. 小锣花五槌	111
3. 小锣花三槌	112
4. 惊梦锣	112
5. 七字锣	114
6. 反七字锣	116
7. 小锣七字锣	117

8. 碰槌	118
9. 跳财神	119
10. 慌锣	122
11. 浪淘沙(一)	122
12. 浪淘沙(二)	124
四、其他锣鼓	124
1. 八哥洗澡	125
2. 反工字	128
3. 流水反工字	129
4. 玉芙蓉(一)	131
5. 玉芙蓉(二)	132
6. 破荷叶	132
7. 绿毛林	133
8. 十翻锣鼓	135
编后语	152
CD 解说词	154

第一章 黄梅戏打击乐的有关知识

一、什么是打击乐

“打击乐”，顾名思义，一是指用来敲打演奏的乐器，如锣、鼓、木琴等；二是指用敲打技法演奏的乐曲，如十番锣鼓和一些民族打乐器曲。二者统称为打击乐。

几千年前，先祖们在远古时期就创造了“打击乐”，击石敲木、助兴歌舞、劳动围猎、传递消息、祭典甚至战争，都有“击鼓助威，鸣锣收兵”之说。随着历史发展，劳动人民创造出多彩绚丽的文明和优秀的民族文化艺术，“打击乐”就是其中一部分，丰富、繁多。

根据音高的排列，打击乐可分为两种：无序排列，如大部分地方戏的打击乐，花鼓灯打击乐等；有序排列，根据十二平均律或五声音阶排列，如九音锣、排鼓、定音鼓、钢鼓、木琴、铝板琴、木鱼等。

现代音乐家常用锅、碗、瓢、勺、盆、盖、叉、盘等特色敲打器具，运用各种演奏技法，创作了许多群众喜爱的打击乐乐曲。

在打击乐中，中国的戏曲打击乐占据重要部分和地位，甚至有用打击乐命名的剧种，如北方的梆子戏，就是以其特色打击乐梆子命名，还有花鼓灯等。全国三百多剧种的打击乐有各自的特性和特色，在相互影响下又都有一套自己的“锣鼓经”，最具代表性的就是京剧。京剧的锣鼓经影响了很多剧种，是最典型、最规范、最程式的高端艺术。很多外国人都钦佩中国戏曲打击乐，配合得默契、整齐、神秘而且不像西洋乐队需要指挥。这个“谜”就是司鼓的“底鼓”。

二、黄梅戏打击乐的起源

黄梅戏的打击乐——锣鼓，在其音乐中占有重要的位置。它节奏鲜明、特色很强，

在配合戏曲表现,渲染气氛及揭示人物内心活动方面,都有巨大的表现力。它与文场(戏曲中文场即管弦乐器)相配合,更能增强人物和剧情的魅力。

安徽的黄梅戏源于湖北黄梅的采茶调,兴盛于安徽安庆地区以怀宁为中心的广大农村。据说清乾隆五十一年,黄梅县大水连天,灾民四方逃难,逃到安庆地区的灾民手持两块板唱起采茶调沿街乞讨,藉以为生。在四处奔波的日子里,有的留下,同安庆地区的民间艺人相互学习,逐步形成了黄梅调的幼芽。丁老六(丁永泉,黄梅戏著名艺人)说,黄梅戏是用鱼鼓筒子唱出来的。“音随乡改,腔随语变”,黄梅采茶调在安庆地区受环境、当地民歌、明清时调、桐城歌、徽剧、京剧、高腔(青阳腔)等的影响,从本质上发生变化,主要是声腔的变化,由湖北的鄂东语言变为安庆的地方官话。随着声腔的改变,调式、调性、旋律的走向都起着质的改变。

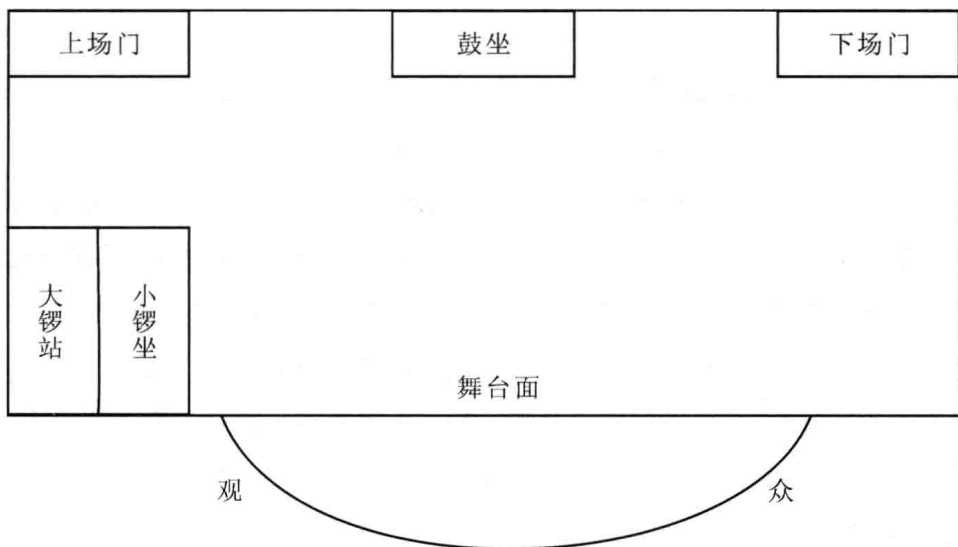
黄梅戏入城以前还是三打七唱、一唱众和的形式,锣鼓过门、人声帮腔。后来黄梅戏打击乐随戏曲的逐步发展而改变。初始,用竹筒击拍演唱名曰“打响”,后用一面锣、一只鼓系在木桩上,用一个弯曲的木槌敲打,一人或二人击拍演唱,叫“罗汉桩”。在此基础上,黄梅戏借鉴一些民歌小调,以及连厢、花鼓、金钱板、道情、旱船、送傩神等民间歌舞和说唱艺术的伴奏形式,它们都是用健康、朴实、乡土味浓郁的“锣鼓点”伴奏,从而影响了自身打击乐的演变。

三、三打七唱

“三打七唱”是黄梅戏的演出形式,顾名思义,由十人组成的班底中,七个演员,三个打击乐演奏员,演出时锣鼓过门,人声帮腔(包括打击乐演奏的三人也要帮腔)。

“鼓”一人(指挥)坐在舞台中后,小锣一人坐在场门外的内侧,大锣一人立在其后。

如图：

据考证,1896 年第一个黄梅调班社“仁义社”在怀宁组成。随后,黄梅调班社雨后春笋般出现,如金福堂、三友堂、史家班、张家班等。黄梅戏因受高腔、徽剧和京剧的影响,打击乐的位置起了变化,全部搬到下场门的前上方,并加入文场。以后剧场改进有了乐池,有时也到乐池内演奏,品种也增加了很多,沿用至今。

003

四、黄梅戏常用打击乐器

(一)堂鼓

打击乐的领奏乐器,演奏者称司鼓或鼓佬。演奏时用手势和鼓点来指挥演员及乐队。重击念“冬”,轻击念“龙”。最初的扁鼓已不用了,改用京剧堂鼓。

(二)板鼓

又称单皮鼓,从徽剧中吸收,代替之前的“竹筴”,用来控制节奏、渲染气氛。是唱、念、做、打、舞等的调节器和指挥乐器,鼓签(竹条)相当于西洋交响乐队用的指挥棒。单击重为“打”,轻为“多”;双击齐奏为“崩”,分击念“八打”;滚击念“嘟”又叫撕边,短滚念“嘟”叫“攒儿”;单键少滚按住念“多落”,配合牙板,单击多在弱拍上出现。

(三)牙板

又叫牙子。从徽剧中吸收,代替原来的筒板。用黄牙木、红木或檀木制作,声音清

脆、优雅。功能上既是演出的节拍器,又是辅助“鼓”的指挥乐器。重击念“扎”(和单签单皮齐奏),轻击念“个”“乙”等。

(四)大锣

先前使用的大锣是徽锣,类似小的筛金,后改用。分为高音、中音、低音三类。筛金大锣作为特色乐器使用。由于大锣声音洪亮、强烈且刺耳,演出时又常和小锣、钹等合奏,所以一定要掌握好音量的平衡。在黄梅戏的演出中,需根据剧情选用不同音调高低的大锣、小锣和钹。如《闹花灯》,经过实践,用音调较高的打击乐器,能打出欢快、明朗的节奏和音色,对剧情、人物的烘托和渲染起很大的作用。而在剧情较复杂的悲剧中,则选用调门较低沉的打击乐器,如《罗帕记》《英台描药》等。而在同一部戏中,根据剧情选用不同音调、音色的锣鼓也是常见的。大锣常和小锣、钹、鼓一齐使用。重击念“锵”“匡”,轻击念“空”“倾”,还有闷击“坑”。

(五)小锣

声音清脆明亮,既能用于唱腔的伴奏,又是念白分段及乐曲演奏中辅助性乐器。它有自己的锣鼓经,可单独使用。其节拍和鼓相似,在合奏使用时常作为“领头锣”使用。重击念“呆”“台”,轻击念“令”。

(六)钹

铙钹、齐钹,俗名叫钹。黄梅戏现在用的钹是从京徽剧中吸收来的,调门高的有高音钹、中音钹,调门低的有大钹,还有色彩性的小钹、水钹、道师钹、高顶钹、单片的吊钹,种类较多,因戏而需。钹常和小锣、大锣、鼓同时演奏。除在强拍出现外,多在弱拍或后半拍出现。重击念“才”“且”,轻击念“七”“次”,闷击念“扑”。

黄梅戏的打击乐在发展中又吸收了云锣、当当、九音锣、高顶钹、木鱼、广东板、乌锣、碰铃、排鼓、定音鼓、手鼓、铝板琴等,到目前,黄梅戏的打击乐器已是相当丰富。在大型的古装戏和现代戏中,演奏技法、特创锣鼓经已达到与时俱进的较高的艺术水准,在演出过程中指挥整个剧情的进程变化、发展和表现。通过各种演奏技法,充分刻画、揭示人物内心世界的微妙变化,和文场(管弦乐等)共同出色地完成戏曲演出的使命,充分发挥黄梅戏唱、念、做、打、舞的特色及表现力。

五、符号、念法、记法、术语

黄梅戏打击乐演奏的符号、念法、记法、术语

乐器名	符号	中文念法、记法
板	j	乙、扎、一
板鼓	d	打、打八、哪、得儿、多罗
堂鼓(大鼓)	x	冬、龙冬
小锣	t	呆、令
钹	c	才、且、七、扑、次
大锣	k	仓、匡、锵、空、倾(Q)、坑(咽音)

(一)举例说明锣鼓经的念法和记谱方法

1. 花腔二槌

念法： $\frac{2}{4}$ 乙 冬 冬 | 仓 呆呆 呆 呆 | 仓 呆 |

记谱方法：

板	$\frac{2}{4}$ i 0 0	0 0	0 0
堂鼓	$\frac{2}{4}$ 0 x x	x x x x x	x x
小锣	$\frac{2}{4}$ 0 t t	t t t t t	t t
钹	$\frac{2}{4}$ 0 0	0 c 0 c	c 0
大锣	$\frac{2}{4}$ 0 0	k -	k 0
念法	$\frac{2}{4}$ 乙 冬 冬	仓 呆呆 呆 呆	仓 呆

2. 花腔六槌

唱腔和曲调间奏运用锣鼓的简略标记法为【花腔六槌】，常把锣鼓经名称打上【】号。

例 1

【花腔六槌】 $\frac{2}{\times} \frac{2}{\times} \overset{\curvearrowright}{3}$ | $\frac{2}{\times} \overset{\curvearrowright}{23} \frac{1}{\times}$ |

例 2

【花腔六槌】
(乙 冬 冬 冬冬 | $\frac{3}{4} \underline{5} \underline{5} \underline{6} \underline{5} \underline{3} \underline{2}$ | $\frac{2}{4} \underline{1235} \underline{2161}$ | 5 . $\underline{5} \underline{6}$) |

3. 与文场的演奏

在三打七唱的年代里，打击乐作为过门的起唱、间奏的功能，无法显示演员起唱的音调高低，后加入“管弦”文场，这样演员起唱时有了固定的调高，现举例和文场合奏的谱例：

例 3 平均六槌与文场的演奏

锣鼓	$\frac{4}{4}$	衣打	打打打	仓仓	令仓		衣	令	仓	令	仓	衣	令		仓.	打	呆	呆	
文场	$\frac{4}{4}$	0	0	$\underline{0\dot{2}}$	$\underline{76}$		$\underline{5.6\dot{1}\dot{2}}$	$\underline{6543}$	$\underline{235\dot{1}}$	$\underline{6532}$		$\underline{1.2}$	$\underline{176}$	$\underline{56}$	$\underline{\dot{1}6}$				

例 4 花腔六槌与文场的演奏

锣鼓	$\frac{2}{4}$	乙 冬	冬 冬冬		$\frac{3}{4}$	仓 仓	令 仓	乙 才		$\frac{2}{4}$	仓	冬冬	仓 冬冬		仓	呆		
文场	$\frac{2}{4}$	0	0		$\frac{3}{4}$	$\underline{5}$	$\underline{5}$	$\underline{6}$	$\underline{5}$	$\underline{3}$	$\underline{2}$		$\frac{2}{4}$	$\underline{1.235}$	$\underline{216}$		5 . $\underline{5} \underline{6}$	

传统打法中，一般花腔六槌前加一槌“单拗”使其改变成 3/4 的节奏（后详介），有时为避免出现 3/4 节奏，便重新创作了改良的花腔六槌。

例5 小锣与文场的连接

如【小五锣】

锣鼓	$\frac{2}{4}$ 打 打 打 打	呆 令 呆	乙 令 呆	打 个 令	呆 0	
文场	$\frac{2}{4}$ 0 0	0 5 3 2	1 0 6 5 3 5 6	1 6 1 2 3 2 3 5	2 3 5 3 2 1	下略

锣鼓	$\frac{2}{4}$ 打 打 打 打	呆 令 呆	乙 令 呆	打 个 令	呆 0	
文场	$\frac{2}{4}$ 0 0	0 0	0 0	0 5 3 2	1 0 6 1 2	下略

(二) 术语

1. 司鼓

司鼓的业务水平很重要,他不仅是戏曲的指挥,还是打击乐的创编者和演奏者。在排演中,与导演、演员、作曲合作,根据剧情编排打击乐的运用以及创编新的锣鼓点。在演出中一是掌握整个剧目演出的进度及剧场效果;二是指挥乐队、演员及各方的配合,并突出一个“伴”字;三是根据剧情,尽量帮助表演者展示艺术才华。完成这几样才算是出色的司鼓。

2. 底鼓

底鼓的功能是锣鼓的领奏、文场的领奏,它显示锣鼓及唱腔的类别及速度的明示。

3. 领头锣

指小锣在锣鼓经中第一个演奏,和底鼓一道起领奏作用。

4. 九龙口

司鼓的坐位,三打七唱时,坐在舞台中央靠后。传说唐明皇爱打鼓击拍,故叫九龙口,一般人不能随便坐和敲打,这是对司鼓的尊重。

5. 武场

指打击乐

6. 文场

指管弦乐

