

评剧打击乐演奏与应用

(上册)

PINGJU DAJIYUE YANZOU YU YINGYONG

白国全 编著

戏曲是一门综合艺术，舞台上人物表演的唱、念、做、打，均离不开打击乐的音响配合。而司鼓者更是肩负着指挥全局，协调统一整个舞台节奏的重任。所以，打击乐在戏曲音乐中起到了不可替代的作用。

中国戏剧出版社

中国文联出版社

评剧打击乐演奏与应用

编著 白国全

吴欢题

(上册)

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

评剧打击乐演奏与应用 / 白国全编著. —北京:

中国戏剧出版社, 2013. 12

ISBN 978 - 7 - 104 - 04153 - 5

I. ①评… II. ①白… III. ①评剧—打击乐组—演奏

IV. ①J617. 522②J632. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 285516 号

评剧打击乐演奏与应用

责任编辑: 肖楠

封面设计: 中联学林

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

出 版 人: 樊国宾

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

网 址: www.theatrebook.cn

电 话: 010 - 58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010 - 58930242 (发行部)

读者服务: 010 - 58930221

邮购地址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层
(100097)

印 刷: 北京天正元印务有限公司

开 本: 710mm × 1000mm 1/16

印 张: 32

字 数: 539 千

版 次: 2014 年 8 月北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 104 - 04153 - 5

定 价: 88.00 元 (上、下册)

版权专有 违者必究: 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

白国全 中国评剧院青年鼓师，北京戏曲艺术职业学院打击乐教师，中国戏曲音乐学会会员，中国音协打击乐学会会员，中国行进打击乐联合会会员。1989年毕业于辽宁省锦州戏曲职业学校，同年在锦州评剧团担任司鼓工作。2001年考入中国戏曲学院学习板鼓演奏，完成了大学的学习。2003年开始在中国评剧院一团担任打击乐工作。同时在2008年完成了中国戏曲学院音乐系（作曲本科）的学习，并取得了学士学位。

自从艺以来，先后从师于朱彤光、马骏峰、张继民等各位老师学习戏曲打击乐演奏，并得到了著名京剧鼓师刘越、张景林两位老师的指点。现在中国评剧院担任司鼓和音乐创作工作。多年来除了对戏曲打击乐进行深入研究外，还精通小军鼓、架子鼓、民族鼓等多种打击乐器的演奏。

想一种追求,秀一款规范

(写在一书出版前的一席话)

春季伊始,书香临门。由中国评剧院青年鼓师白国全编著《评剧打击乐演奏与应用》一书。阅后,耳目一新,为之一振。该书内容详实,图文并茂,章发清晰,结构严谨,是一部地道的评剧专业教科书。尤其是专业写专业,实属罕见。

过去,我曾与许多知名鼓师合作,他们“锣经出神韵”,“板鼓似腔情”的高超技艺,至今仍记忆犹新。然而,唯理论著书者却凤毛麟角。与其说习以为常,实为文化制约。

现在好了,作者白国全青出于蓝胜于蓝。受良师造化,中得心源,承前启后,立心图志,具有一股勃勃生机的活力,与超前的想象力,文化与经验积淀,成其以词为声,以曲为伴,以形为配,以戏为根的模式,不断升华。纵观全书,突出印象则是“评剧打击乐的专业规范”,只有专业规范者,方可感悟专业规范的重要性。因此,规范是一种资质和标准。规范是戏曲质量的可靠保证。规范是一种有章可循,有律可守的规矩,可以说,规范是千古一法,万人同尊的戏曲理念,更是戏曲赖以生存的一条生命线。这就是作者伏案疾书,耗时四年的最大亮点,可谓寓意深刻,引领不凡,寥若晨星,屈指可数!

我热烈庆祝《评剧打击乐演奏与应用》成功面世!并赠张氏铭文四首,师生共勉:

成器于法,成业于律。

成就于超,成功于境。

评剧人:张德福 时年八十三岁
草于京 农历甲午年三月二十日

祝贺《评剧打击乐演奏与应用》出版

戏曲是一门综合艺术,舞台上人物表演的唱、念、做、打,均离不开打击乐的音响配合。而司鼓者更是肩负着指挥全局,协调统一整个舞台节奏的重任。所以,打击乐在戏曲音乐中起到了不可替代的作用。但长期以来,介绍戏曲打击乐的文字资料甚少,尤其介绍评剧打击乐锣鼓的资料更是难得。这部由白国全编写的《评剧打击乐演奏与应用》一书,是一部对评剧锣鼓演奏的总结性教材。他将前辈乐师们在演奏、应用方面的精华进行了理论探索,汇编成了文字材料,充分表现了编写者在艺术上的钻研态度和对打击乐演奏的执著与热爱。

戏曲打击乐内容丰富,种类繁多,样式复杂。评剧打击乐经过不断地发展、完善和创新,在内容上已经形成了独特的演奏手法及演奏风格。虽然其“锣鼓点子”多源于河北梆子、京剧,但在评剧音乐中又有了不同的变化和发展。本书作者自幼坐科学习戏曲打击乐,精通板鼓、大锣、铙钹、小锣及小军鼓、架子鼓和民族鼓等多种打击乐器的演奏技法。在学习实践后,再深造、再实践,取得了丰富的演练经验,并且现在受聘于北京戏曲艺术职业学院,担任打击乐教学工作,又积累一定的教学经验,这些历练都在书中得以体现。

在本书中作者将理论与实践相结合,从作曲角度对戏曲打击乐进行了分析,其中汇集了打击乐基础理论知识,板鼓演奏技巧、演练方法,常用锣鼓点子,干牌子及常用曲牌等等。并编配了锣鼓总谱,插入了图片,能让读者清晰可见,一目了然,做到了通俗易懂。我衷心地祝贺《评剧打击乐演奏与应用》一书的出版,希望它能够成为戏曲打击乐爱好者们的良师益友。

刘越

2013年11月 于北京

序 一

中国戏曲艺术传统深厚,源远流长。从全国目前尚存的 200 余个戏曲剧种来看,作为其最重要的组成部分戏曲音乐所容纳的不同音乐形态是极为丰富的,不同剧种的打击乐既是其中之一。打击乐是在戏曲艺术中应用较早的一门艺术,它和演员的唱、念、做、打有着密切的关系。它有着配合演员表演身段,规范开导唱念,转换舞台时空,烘托舞台气氛,刻画人物性格,外化角色情感,统领全剧节奏的作用。可以说中国戏曲是以锣鼓起家的。

读了我的学生白国全的《评剧打击乐演奏与应用》一书后,对他表示由衷的钦佩。当下,在市场经济大潮的冲击下,人心浮躁,年轻人不喜欢戏曲,盲目狂热地追逐吹捧歌星、影星,喜欢一些时尚的东西,而他却能甘于寂寞清贫,四年潜心,执著地坚持学习研究评剧打击乐,甘为传统戏曲艺术的传承发展做贡献,这种精神实在可嘉。振兴戏曲我们喊了很多年,如何振兴?是不是需要我们这些从业者认清方向,一步一个脚印、脚踏实地去守根承扬。

《评剧打击乐演奏与应用》对评剧打击乐的知识、技巧、演练方法、锣鼓程式进行了系统规范,专业理论性的总结与阐述。此书问世不仅对评剧打击乐的继承发展具有重要意义,也是对戏曲打击乐理论研究的损补。我是搞戏曲音乐教育的,在中国戏曲学院注重不同戏曲音乐艺术门类的理论建设。我赞同董维松先生提出的建立戏曲音乐学的构想。如果我们戏曲作曲教学、声腔演唱教学、戏曲器乐表演教学和音乐学教学逐渐能形成独特的戏曲音乐教学理论体系,中华国粹戏曲艺术这棵参天大树才能根深叶茂。

朱维英

2014 年 4 月 于北京

序 二

我们在中国评剧院从事音乐创作四十余年来,对打击乐在评剧音乐中不可动摇的重要地位是深有体会的。但我们终归不是打击乐的亲历者,对打击乐的演奏技法和内在规律的了解是很有限的。看了白国全写的《评剧打击乐演奏与应用》一书非常激动,感慨万分。其中有三点想法,愿与大家探讨。

第一,这是一部鼓师以自己的切身体会对板鼓的演奏技法进行详细表述的书。从唱腔的起首到结尾,从唱腔中间的音乐转换,全部配有底鼓和梆子的奏法。在配合演员表演及念白的全部锣鼓经中,也都配有鼓套子的领奏法。特别是将鼓师那些不发声的手式,全部配上了小照片。更有意义的是:他根据自己在板鼓上的练功实践,总结出双鼓槌和单鼓槌两组板鼓技巧的练习曲。使这些有史以来全靠“口传心授”的东西,终于留下了准确的、更易于传承的文字资料。

第二,这是一部打击乐亲历者,对戏曲锣鼓经进行系统、全面表述的书。我们见到过不少有关戏曲锣鼓经的资料,但所有资料的谱例均是同样的表达方式——文字谱一行。(如:[大锣归位] 太台|仓·嘟|才 台|仓-|仓-|1)而在这本书里所有的谱例,均以小总谱的形式出现。有几件打击乐参与就写几行谱;在板鼓左、右手技法有区别的地方,使用双符头分别给予了准确的表达。这对于戏曲打击乐的教学、传承与发展的积极作用,是不言而喻的。

第三,从这部书看到其作者白国全,是个难得的有心人。在中国评剧院繁忙的创作、演出之余,还不断思考评剧打击乐的优长与不足,并经过四年

多的努力将其写出书来。这绝对是有心人才能做到的。作为鼓师,他的从业经验还是有限的。但他之所以要写这本书,是迫于很多有经验的好鼓师,都是打得明白却说不清楚。白国全有京剧打击乐的基础,又有评剧打击乐的实践。加上他在中国戏曲学院音乐系作曲专业的学习,使他对评剧的创腔、配器、情绪音乐写作及打击乐的创新发展,从认识上有了本质的飞跃。加上他在学校还学了,MIDI 作曲及电脑打谱;上大学之前还参加过电声乐队,在为流行歌曲的伴奏中学了爵士鼓、电鼓……等演奏技巧。正是这一切知识的积累,使他能将自己掌握的打击乐技法说清楚。在当今戏曲鼓师的队伍中懂作曲、懂电脑、还懂戏曲以外多种打击乐的人是不多见的。

评剧的先辈借用了京剧、河北梆子大量的锣鼓点子,在塑造评剧人物的过程中与评剧唱腔音乐相结合,逐步形成了评剧的打击乐。又在近六十年大量的新戏实践中,学习借荐了兄弟剧种及中外打击乐的精华,使评剧的打击乐得以发展。艺术,从来就没有正宗可言。而百花齐放、百家争鸣才是永恒的。我们相信白国全会在今后的艺术实践中,不断地得以提高和完善。也盼望打击乐的有识之士们,写出更高水平的好书来,为戏曲打击乐的传承与发展增砖添瓦。

黄平、刘文田

2013 年 5 月 于北京

前言

评剧是一个深受广大人民群众所喜爱的地方剧种。它的表演形式贴近生活,唱腔、念白通俗易懂,演出剧目与时俱进,影响力较为广泛。鼎盛时期的大小评剧院团曾经遍布全国,几乎各省均有评剧院团。

二十世纪五、六十年代,评剧音乐在老一辈艺术家们的不断完善中逐步成熟起来,评剧打击乐也逐渐得到了丰富。为适应舞台表演需要,在评剧音乐中借用了许多河北梆子、京、昆等兄弟剧种的“锣鼓点子”,并将其融会到了评剧音乐当中,具有了自身的特点。许多年来“口传心授”是评剧打击乐赖以传承的主要手段。在学习与工作当中,需要进一步深入地研究评剧打击乐锣鼓时,却遗憾地发现资料奇缺。为此,在各位老师的鼓励、帮助下,查阅参考了大量评剧音乐、京、昆、河北梆子等兄弟剧种的打击乐相关材料和书籍,经过四年多的努力,汇编、整理完成了这部《评剧打击乐演奏与应用》一书。希望它能为专业评剧工作者及评剧打击乐爱好者提供一个良好的学习、应用、研究的资料。

本书共分四个部分:第一部分是“评剧打击乐的基本理论”,主要讲述的是基本知识。第二部分是“评剧板鼓技巧”,主要讲述的是板鼓的演练方式、方法,及其对评剧唱腔音乐的领奏手法。第三部分是“评剧应用的锣鼓点子”,第一、二章为“念、唱”和“做、打”的锣鼓点子,第三章为“干牌子和成套锣鼓”,第四章是“效果锣鼓”的演奏。并配有线谱小总谱,详细标明了板鼓、小锣、铙钹、大锣的演奏位置。使阅读者一目了然。第四部分是整编的“常用曲牌”,分为“唢呐曲牌、丝竹曲牌”两章。有些曲牌实际运用很少,但也被纳入本章中,以供参考。

需要说明的是,要想全面、透彻的了解和掌握评剧打击乐演奏技能,必须兼顾理论与实践相结合。因为戏曲打击乐具有丰富地表现力,锣鼓演奏的奥妙和玄机是谱面文字形式无法完全展示的。另外,本书中列举的实例,大多来源于中国评剧院的保留剧目中,仅供参考。

由于本人水平有限,特别是系统地以文字形式将评剧打击乐锣鼓点子记录下来,难免出现谬误之处,敬请专家同行指正。

白国全

2013年3月

目 录

CONTENTS

第一部分 评剧打击乐的基础理论 1

一、评剧打击乐的起源、发展与借鉴 1

二、评剧乐队的组成 3

三、主要锣鼓的演练技法 4

四、其他常用打击乐器简介 16

五、鼓师的“底鼓”领奏技法 24

附表 1——评剧锣鼓总谱符号说明表 31

附表 2——代音字符对照表 32

附表 3——速记符号对照表 33

第二部分 评剧板鼓技巧 35

第一章 鼓套子技巧练习 35

一、双槌鼓套子技巧练习 35

二、单槌(挎板)鼓套子技巧练习 40

第二章 评剧音乐中的“底鼓”领奏 43

一、起首过门的底鼓领奏方法 43

二、唱腔的鼓套子填入法 50

三、唱腔终止的底鼓领奏法 86

四、唱腔音乐中的常用底鼓转法 99

第三部分 评剧应用的锣鼓点子 118

第一章 多用于配合演员“念、唱”的锣鼓 118

〔一击〕 118

〔二击〕 129

〔三击〕 132

〔归位〕 134

〔住头〕 135

〔二三锣〕 137

〔叫头〕 138

〔抽头〕 143

〔扑灯蛾〕 152

〔数板〕 154

〔飞板〕 156

〔四反正〕 157

〔尖板头〕 158

〔导板头〕 163

〔帽子头〕 164

〔凤点头〕 166

〔散板头〕 169

〔安板〕 172

〔搭调〕 175

〔带板〕 178

〔哭头〕 181

〔哭么二三〕 184

〔搓锤〕 185

〔三锤〕 186

〔小锣穗〕 188

〔梆子穗〕 190

〔双飞燕〕与〔单飞燕〕 192

〔七锤子〕 194

〔长锤〕 195

〔紧锤〕 204

〔扭丝〕 207

〔夺头〕 211

〔收头〕 216

〔扫头〕 219

第二章 多用于配合演员“做、打”的锣鼓 223

〔冲头〕 223

〔长尖〕 226

〔长丝头〕 228

〔圆场〕 229

〔撒锣〕 243

〔带锣〕 247

〔脆头〕 249

〔乱锤〕 252

〔四击头〕 256

〔五锤〕 261

〔兔形锣〕 265

〔溜上〕 266

〔串子〕与〔流水〕 267

〔九锤半〕 270

〔阴锣〕 272

〔马腿儿〕 277

〔搜场〕 280

〔走马锣鼓〕 282

〔一封书〕 284

〔急急风〕及其相关锣鼓点子 285

〔开档〕 297

〔出手锣鼓〕 299

第三章 “干牌子”与“成套组合锣鼓” 302

〔水底鱼〕 302

〔四边静〕 307

〔豹子头〕 309

〔干尾声〕 310

〔十八子〕 311

〔金钱花〕 311

〔锦中花〕 313

〔马夫趑〕 314

〔滴滴金〕 315

〔滴溜子〕 317

〔双声子〕 319

〔鲍佬催〕 321

〔加官头子〕 323

〔魁星点子〕 325

〔财神锣鼓〕 326

〔灵官头子〕 327

〔起霸〕 328

〔走边〕 330

〔哑边〕 331

〔趟马〕 331

〔打通儿〕 332

第四章 用作舞台的“效果锣鼓” 333

〔更锣〕 333

〔升堂鼓〕 334

〔退堂鼓〕 334

〔监斩鼓〕 335

〔鸣金开道锣〕 335

第四部分 常用曲牌	337
第一章 唢呐曲牌 338	
〔点绛唇〕 338	
〔粉蝶儿〕 340	
〔大开门〕 341	
〔新水令〕 343	
〔番竹马〕 344	
〔哭相思〕 345	
〔六么令〕“山林古道” 346	
〔大六么令〕“三军操演” 348	
〔香柳娘〕 349	
〔急三枪〕 349	
〔水底鱼〕 351	
〔窄地锦裆〕 352	
〔状元令〕 352	
〔滴溜子〕 354	
〔唢呐皮〕 355	
〔批〕 355	
〔哭批〕 356	
〔朱奴儿〕 357	
〔小朱奴〕 358	
〔剔银灯〕 358	
〔滚绣球〕 359	
〔迎仙客〕 359	
〔金字经〕 360	
〔石竹子〕 360	
〔清江引〕 361	
〔神仗儿〕 362	
〔清南枝〕 362	
〔步步娇〕 363	
〔折桂令〕 364	

〔江儿水〕	364	〔江儿水〕	364
〔饶饶令〕	368	〔饶饶令〕	368
〔园林好〕	370	〔园林好〕	370
〔短拍〕	372	〔短拍〕	372
〔沽美酒〕	373	〔沽美酒〕	373
〔排歌〕	377	〔排歌〕	377
〔出队子〕“三公之位”	377	〔出队子〕“三公之位”	377
〔出队子〕“连营分队”	378	〔出队子〕“连营分队”	378
〔泣颜回〕	379	〔泣颜回〕	379
〔泣颜回〕“又一体”俗称〔前腔〕	380	〔泣颜回〕“又一体”俗称〔前腔〕	380
〔风入松〕转〔泣颜回〕	381	〔风入松〕转〔泣颜回〕	381
〔大泣颜回〕	382	〔大泣颜回〕	382
〔北泣颜回〕	383	〔北泣颜回〕	383
〔琵琶泣颜回〕	384	〔琵琶泣颜回〕	384
〔风入松〕	384	〔风入松〕	384
〔醉太平〕“长刀大弓”	386	〔醉太平〕“长刀大弓”	386
〔普天乐〕“斗鸡陂”	387	〔普天乐〕“斗鸡陂”	387
〔普天乐〕“姑苏台”	387	〔普天乐〕“姑苏台”	387
〔朝天子〕“马队儿”	389	〔朝天子〕“马队儿”	389
〔朝元令〕	390	〔朝元令〕	390
〔八声甘州歌〕又称〔三换头〕	391	〔八声甘州歌〕又称〔三换头〕	391
〔水声〕	392	〔水声〕	392
〔鹊踏枝〕“一个个”	393	〔鹊踏枝〕“一个个”	393
〔哪吒令〕	393	〔哪吒令〕	393
〔寄生草〕“将霸主”	394	〔寄生草〕“将霸主”	394
〔赚尾〕“一命丧锒铛”	395	〔赚尾〕“一命丧锒铛”	395
〔石榴花〕	396	〔石榴花〕	396
〔好姐姐〕	397	〔好姐姐〕	397
〔煞尾〕	397	〔煞尾〕	397
〔尾声〕	398	〔尾声〕	398
〔山花子〕	400	〔山花子〕	400