

中央音乐学院图书馆藏书

书号

F4.2/tcfa10

总登
记号

154353

京剧 打击乐 浅谈

鲁 华 著

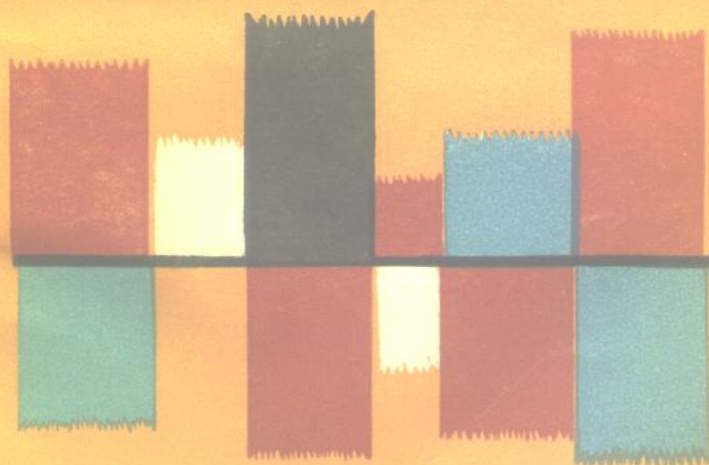
人民音乐出版社

6500.20

154353

资料

F4.2.6

京剧打击乐浅谈

鲁 华 著

人民音乐出版社

责任编辑：董 大

京剧打击乐浅谈

鲁 华 著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所经销

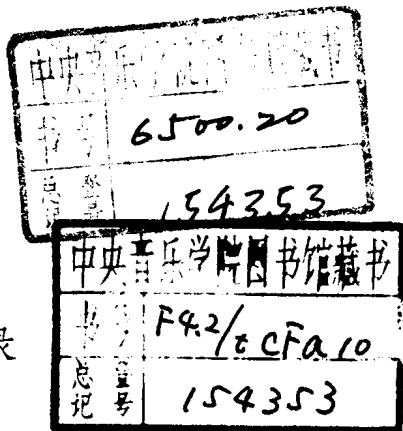
北京计量印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 174面文字及乐谱 5.5印张

1991年11月北京第1版 1991年11月北京第1次印刷

印数：0,001—1,635册

ISBN 7-103-00797-7/J·798 定价：3.10元

目 录

第一章 析说京剧打击乐的艺术形式	(1)
第一节 打击乐的兴起及现代体制.....	(1)
第二节 主要乐器简介.....	(3)
第三节 打击乐器演奏法.....	(5)
(乐器的持法及演奏姿势插图)	(8)
第四节 乐器演奏技法及效果的种类.....	(10)
(板鼓指挥法插图)	(16)
(锣鼓代音字说明)	(19)
第五节 例析锣经结构.....	(20)
(一) 打击乐的特点.....	(20)
(二) 锣鼓点的命名.....	(20)
(三) 锣鼓点的形成与其形式.....	(21)
(四) 锣鼓点子的连接法和指挥法.....	(69)
(五) 锣鼓点子补记.....	(72)
(六) 京剧打击乐的应用.....	(107)
第二章 司鼓知识	(109)
第一节 唱腔板式介绍.....	(109)
第二节 各种板式的“开头”	(112)
第三节 几种常用的板鼓“开头”	(123)

第四节	各种板式的收尾·····	(129)
第五节	板鼓套子·····	(133)
第六节	略谈“死点活用”·····	(156)
第三章	谈谈锣鼓点子的设计·····	(158)
第一节	怎样对待锣鼓点子的创作·····	(159)
第二节	量体裁衣·····	(159)
(一)	环境气氛·····	(159)
(二)	唱腔伴奏·····	(160)
(三)	舞动节奏·····	(161)
(四)	念白的配合·····	(162)
(五)	剧情矛盾的层次·····	(165)
第三节	锣鼓点子的编创方式·····	(165)
(一)	重复方式·····	(165)
(二)	变化方式·····	(166)
(三)	转换方式·····	(167)
(四)	乐句的几种修饰手法·····	(168)
后 记	·····	(171)

第一章 析说京剧打击乐的艺术形式

第一节 打击乐的兴起及现代体制

从《尚书·益稷》“戛击鸣球，击石拊石”的记载看，可以说，打击乐是劳动者在生活中最先创造的艺术形式之一。当然，古时候的音乐，还仅是萌芽，但它却是我国音乐史上的伟大起点。

秦末汉初，兴起了打击乐和吹管乐合奏的乐种（形式）——鼓吹乐。命名为鼓吹乐，可见鼓在其乐种中所占位置是重要的。甚至可以推论，那个时期的鼓乐手已在合奏中显露了将取得指挥地位的趋势。鼓吹乐兴起尔后的各个朝代，又都有不同程度的继承和发展，再加上宫廷音乐与民间音乐相互启发，鼓吹乐的演奏形式就逐渐增多了。今天的民间吹打乐及戏曲音乐中的吹打曲牌，不能说与古代鼓吹乐毫无关系。

南北朝时期，歌舞音乐开始倾向于表演故事，进入为戏剧音乐的萌芽阶段。同时，有了单皮鼓及锣、钹、星等铜制乐器，这些乐器的发明和使用，为打击乐声部增添了新色彩。

唐代，尤其开元、天宝（公元713—755）年间，是文化艺术的兴盛时期，戏曲艺术的雏型便形成于彼时。《乐府杂录》载有“唐代各乐部，除鼓吹部外，俱各有所谓戏或舞蹈”。与此同时，伴奏性质的打击乐已在各乐部中发挥着它独特的作用。在诸乐部中（包括戏和舞蹈），“鼓架部”中的打击乐尤为重要，它以板、鼓为主，实质则是确立了板、鼓在其乐部中的指挥地位。

明代，以魏良辅为代表的戏曲家，把原较为简陋的昆山腔，从集曲安排、节奏处理、吐字行腔，以及器乐伴奏等方面都加以改革，使其升华为承集历代声乐之大成的剧种——昆曲。至明末清初，因各地杂腔繁兴（此指“花部”即“乱弹”），昆曲却相对日渐衰落。清代乾隆年间，昆曲虽然一度又呈复兴之势，但仍因其文词深奥，声调柔曼而不被大多数人所赏识。可是，昆曲的成就却被后起的好多剧种所学习，京剧就是受昆曲哺育而成长的剧种之一。

京剧所使用的乐器及曲牌，多是借用于昆曲。京剧界有些乐师，因为京、昆并学，所以皮黄、昆腔俱集囊中。鼓师鲍桂山、杭子和，琴师梅雨田、徐兰沅等，便是京剧界昆乱不挡的前辈。

乐队，旧时称“场面”。场面是乐队的总称，又分文场和武场。

文场指京胡、京二胡、月琴、三弦，被称作四大件。京胡兼拍哑钹，月琴兼吹唢呐、笛子并兼打铙钹，三弦兼吹唢呐、笛子并兼打堂鼓，而二胡则主要为旦行（附带为小生）伴奏，是由王少卿（梅兰芳的琴师）创用之后被正式定员的。上述是传统戏中的文场四大件。其实，文场是指戏曲乐队的管弦乐器部分而言。

武场，是乐队中打击乐部分的专称。主要由鼓（兼打板）、

大锣、小锣、铙钹组成，被称为武场四大件。其中的铙钹，旧由月琴演奏者兼奏，后来因武戏增多，便效仿有专职铙钹的河北梆子，也设立了专职铙钹。现在，专职铙钹已是京剧武场不可缺少的重要成员了。此外，大堂鼓（南鼓）、小堂鼓、小钹（鐃锅）、哑钹（齐钹）、碰钟、开道锣、汤汤锣等，也已被京剧打击乐长期使用。

京剧音乐中所使用的打击乐器虽然很多，但一般却不同时齐用。所以，除设有四大件的专职演奏员外，再加上二至三名（效果）打击乐手，共计六、七人便可承担起打击乐演奏的全部任务。

第二节 主要乐器简介

随着戏曲事业的发展，乐器的制造也有所改进。我仅将京剧在现代所用的打击乐器及其形制，做一简略介绍。

板 由三块分别称为前扇、中扇、后扇的木板组成。前后两扇厚约半公分，中扇厚约一公分。使用时，前扇与中扇绑成一块，靠后扇击打中扇发音。板的木料以紫檀木为最好，老红木或黄杨木亦可。好板发出的声音清脆而有后音。

录选板口诀一首：

各扇板木要沉重，板牙凸出板眼正，

出声脆亮放音长，木轻音死则不灵。

鼓 又有小鼓、班鼓、单皮之称。小鼓是与大鼓相比而得名，班鼓是依剧团旧称“戏班”而得名，又因鼓皮只蒙一面而称单皮。板和鼓由一人操击，司鼓者就是板和鼓的演奏者，所以，

又常将两件乐器合称“板鼓”。小鼓是由桔、杏、椿木或其它比较坚硬的木与猪或牛皮合制而成。木料制成的鼓形体称为“鼓腔子”，腔子内心称为“鼓膛”，蒙好皮的鼓膛表面称为“鼓光”。鼓膛尺寸大小及鼓皮蒙得松紧，决定小鼓音调的高低。

附录选鼓口诀一首：

鼓腔用木硬而重，鼓膛内外圆而平，

鼓皮蒙得匀而紧，鼓音发出清而纯。

此外，小鼓是用两根粗如饭筷的竹棍敲击，名叫“鼓槌子”。鼓槌竹生长在南方，以福建产者为佳。

锣、钹等铜制乐器，是77：23的铜锡合金（通称响铜）制成的，锣有筛锣、开道锣、大片锣、虎音锣、仿苏锣、武音锣、小锣、汤锣数种。开道锣用于朝臣开道，并依此而得名。筛锣主要用于模拟效果。汤锣用于烘托宫廷及仙境气氛的音乐。这是京剧中几种色彩性的乐器。大片（低音大光）、虎音、仿苏（中光）、武音（小光）统称大锣，重两斤左右，锣边上还设制了两个洞眼，是拴锣拐提绳用的。

小锣，重一斤左右，是与大锣相比较而得名。因小锣是用左手食指挑着演奏，所以也有“手锣”之称。

大锣、小锣均可分为锣光、锣眼、锣帮、锣边四个组成部分，锣中心的平面称为锣光，锣光的中心点称为锣眼，锣光外围的斜平面称为锣帮，锣帮的卷沿称为锣边。大锣用（布制形如算盘珠的）槌敲击，小锣用木板敲击。锣槌杆以六道木为佳，小锣板以枣木制为佳。

附选锣口诀：

锣眼正中有横音，耐击性强音色纯。

锣随槌力能变调，优质乐器实可心。

铙 有铙钹、鼎铙、齐铙、小铙四种，都是两扇为一副，是靠两扇对击发声的乐器。两扇铙均可分为铙顶、顶眼和铙边三个组成部分，铙中间的凸肚叫铙顶（或称铙碗），铙顶中心洞眼（是拴铙扣用的）叫顶眼（或称扣眼），铙顶外围的平面叫铙边。几种铙中铙钹是常用的一种，每扇重约一斤，北京乐器厂新制小铙钹略轻一点。鼎铙，又名大铙，传统戏里有的大将“起霸”时用它渲染声势。齐铙，又名哑铙，传统戏里的唢呐或笛子曲牌中用它代板击节。小铙，又名鐃锅，传统戏里的“走边”或夜行舞蹈使用。鼎铙、齐铙、小铙，是京剧中色彩性的打击乐器。

每扇铙还需备方布一块，再备短皮条一根。将皮条纫过扣眼，把方布角系好，方好握持进行演奏。

凡是好的铜制乐器，均是刀纹均匀又光滑，音色纯净而无杂，耐击性强。

附选铙口诀：

铙边严对“波儿”音多，两扇发音要协和，

用力不同调可变，随心应手好铙钹。

第三节 打击乐器演奏法

演奏法，戏曲术语称作“范儿”。一个打击乐演奏者，仅仅效仿“范儿”（动作）还不够，还必须对“范儿”有科学理解，才能掌握正确的演奏方法。下面分别谈谈打击乐器的演奏方法。

小锣 左手的食指挑起锣边，拇指为防护小锣滑落而贴放于锣边上，小指为便于掐音而靠近锣光内面。右手拇指的第二关

节，与食指第二关节、中指第三关节对捏锣板，屈肘于小锣外面成小锣演奏姿式。

附小锣演奏法口诀：

左手锣右手板记清分工，

食指挑拇指护小指前倾。

轻握板如持笔敲有弹性，

敲击时抬板落板一线行。

腕承桡骨旋转力，

撒抹拙劲都不成。

铙钹 中指与食指并力勾抓住带有铙钹布的钹扣，再与拇指对捏，两手皆同。然后屈肘胸前。敲击时，小臂放松，靠小臂带动手腕的背屈和掌屈力量，钹边严对钹边，击后富有弹力地分开。

附铙钹演奏法口诀：

指捏钹扣切莫如拳盘握，屈肘胸前犹如怀中抱月。

臂带腕力敲击尽求对光，死拍硬砸之法实在不妥。

大锣 左手食指、中指与拇指拿起锣拐子（小指也可勾住锣提绳），屈肘胸前成提锣势。右手的小指纫进锣槌扣里，拇指与食指轻轻地掌握住槌杆，屈肘于锣光外面。敲击时，放松肩、肘关节，既不要挑腕也不要吊腕，要使用小臂带动手腕的背屈和掌屈力量。

附大锣演奏法口诀：

持锣平胸定高矮，轻握槌杆置锣外，

架势勿僵取自然，背起掌落别画圈。

敲锣臂带掌屈力，切不可：端肩、挑腕、用肘沬。

板 左手拇指挑起板绳的同时，食指、中指、无名指、小指与拇指对捏后扇板木，掌心要空。持板后圆臂展向胸前。敲击时以小臂旋转为主力带动腕力。

附板演奏法口诀：

持板圆臂展前胸，拇指挑板绳。

打板臂带腕转力，掌心传共鸣。

鼓 鼓范儿有大、小、平、团四种。鼓槌的拿法，大小范基本相同，用力点稍有区别。大范儿用力以小臂为主，运力于腕、指，力贯于槌头，特点是力度较强。小范儿用力是小幅度的尺桡旋转，运力于腕、指间，特点是速度易快。团范儿，不是四指平放于膝部，而是仅用小指贴靠膝盖，用力法同于小范儿，易快。平范儿，是大多数司鼓者所用的范儿。食指、中指与拇指捏住鼓槌，无名指与小指蜷靠中指，指背平放于膝部。敲击时，抬手与落手要成一条线，切勿画圈；腕子要承借桡骨旋转的动力，槌头占鼓光面积五分之四。

附鼓演奏口诀：

拇、食、中指捏槌子，自然屈肘搁于膝，

起落鼓心一条线，音量音色求统一。

乐器的持法及演奏姿势插图

(图一) 小锣持法 (内面)。

(图二) 小锣演奏姿势。

(图三) 饶鼓持法。

(图四) 饶鼓预备姿势。

(图五) 饶鼓演奏姿势。

(图六) 大锣掩音，同时也是肩奏前的预备姿势。

(图七) 大锣演奏姿势。

(图八) 板的持法。

(图九) 鼓的双槌演奏姿势。

(图十) 板鼓的单槌挎板演奏姿势。

第四节 乐器演奏技法及效果的种类

锣 锣的演奏分放音和收音两大类。放音分为响击放音、轻击放音、边击放音三种。收音分为掩击（掐音）、闷击两种。

1. 响击放音 打击锣的自然音色，使其泛音延长，靠演奏员酌情掩收泛音。京剧多以“台”字作为小锣的代声字，“仓”字作为大锣的代声字。

2. 轻击放音 敲击力轻于响击，求较弱（阴声）的锣声。“顷”字是大锣轻击的代声字，“令”字是小锣轻击的代声字。

3. 边击放音 为求特性音色而有意识地敲击锣邦叫作边击，或称为击边。小锣发出“令”之声，大锣发出“仓 哪”之声。在传统戏里多做风、雨、行船等象声效果。另外，大锣敲邦的声音，在传统戏里可与堂鼓合奏作“监斩锣鼓”与“打更”声音。

4. 掩击 通称“掐音”，就是响击之后迅速把锣的泛音收住。小锣敲击后迅速用左手的拇指与食指捏住锣边，小指顶锣光内面，与此同时，右手持板顶住锣光，可收到“合0”音效果。大锣敲击后将大锣贴靠腹部，右手持槌掩捂锣光，可得“合0”音效果。

5. 闷击 小锣演奏者用左手捏住锣边，持板的右手使用毫无弹性的触击打法，以“匝”字做代声字。传统戏里饮酒、吃茶、打耳语等常用闷击。大锣闷击有两种：一种是把锣贴靠腹部用槌击打锣光，以“官”字做代声；一种是把锣贴靠腹部用槌杆击打锣边（轧边），“嘎”字做代声。

钹 钹的演奏也分放音和收音两类。放音分为响击、轻击、颠击、搓击、揉击五种。收音分为掩击、闷击、颠搓三种。

1. 响击放音 钹碗严对钹碗，钹边严对钹边，两扇碰击而有弹力，求得钹的最好音色——“波儿”，这种敲击法称作响击。所谓响击放音，是指敲击后的泛音不是立即收掉而是酌情掩收，以“才”字作为响击代声字。

2. 轻击放音 两扇钹相击的力度小于响击，并且不急于把手分开，而让两扇钹彼此有所“吃音”而求得弱哑之声，以“七”字作为轻击的代声字。

3. 颠击 一种是借敲击后的振动，再用颠击法使钹钹颤颤起声，这是两扇钹分离的方式，【吊钹】用。另一种是使两扇钹呈内离外连的状态，它仅靠手腕的颠击力使钹发出“七七”的连续声，【撞金钟】用。

4. 搓击 就是搓钹。方法是轻击放音与响击放音交替进行，左手持底扇往下击而右手持上扇击后抬手时，发出声音较弱，求

得“七”音；右手持上扇往下击而左手持底扇击后抬手时，发出声音较强，求得“才”音，连续击打“七才”之声称为搓击。

5. 揉击 就是揉钹。其方法大致同于搓钹，但搓钹是将铙钹平放怀中呈抱月式，而揉钹则铙钹呈斜立（或竖立）式，揉击速度快于搓击。搓击用于【串子】中，揉击用于【急急风】中。

6. 掩击 就是响击后把余音掐住，也叫掐音。掩音的方式是响击后把两扇钹迅速对放在大腿上，使铙钹即刻停止振动。

“才0”字是掩击的代声字。

7. 闷击 有意识地不把钹击响，而是求得它的哑声，“扑”字做代声字，闷击的方式是将铙钹对放在大腿上碰击。闷击音响在【夺头】等锣鼓点中使用。

8. 颠搓 颠击和搓击相结合并采用掐音方式称作颠搓。所产生的音响效果是“七七0”之声，这种颠搓声音在【劈杆子】锣鼓点中使用。

板鼓 板鼓是戏曲乐队的指挥，司鼓者用板鼓的音响及无声的手势指挥乐队。

板属节拍性乐器，击法有单击和连击两种。单击，是指间歇稍长（而且泛音放尽）的一击，“扎”或“衣”字做代声字。单击是多用的一种形式。连击，是指（不等泛音放尽）连续敲击的形式，多在【快板】、【摇板】伴奏中及【撞金钟】锣鼓点子中使用。另外，有些鼓点鼓与板同击，象“扎多大”、“扎多 多多”等。

鼓靠两根鼓槌敲击，击法可分点、打、滚、抽、摔、砸、捻七种。

1. 点 轻轻地敲击或是触击为点。鼓发不出亮音来，以“多”字为代声字。