

中央音乐学院图书馆藏书

书 号	H15/
总 登 号	RCMA 52

G1075

現代國樂叢書之十七

怎樣學習打擊樂

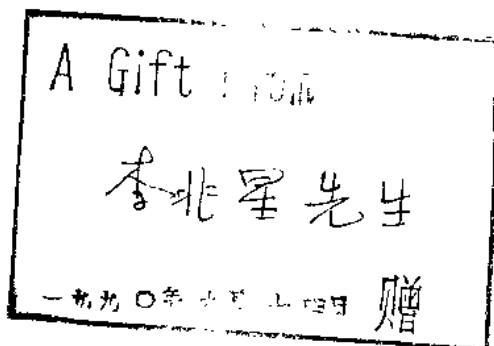
夏 炎編著

現代國樂叢書之十七

怎樣學習打擊樂

夏 炎編著

編者的話

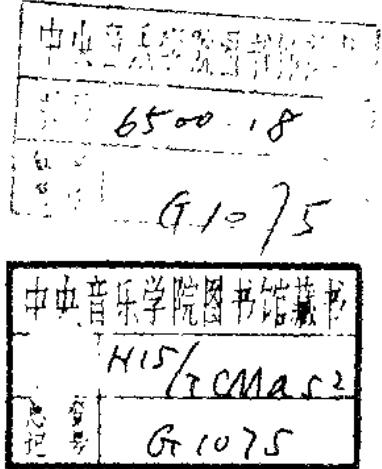
在此，我不需要強調打擊樂的重要性，但在音樂的領域裡，不能沒有節奏，如果我們缺少了它，正如我們吃菜不加鹽一樣的乏味，試想我們學音樂又有什麼樂趣呢？

在音樂的境界裡，節奏是比較簡單的，在千百種樂器中，打擊是最容易的。但在我歷年教學的經驗中，還沒有遇見過打擊的傑出人才，一般均在水平上下，也有少數幾位，根本就不知道怎樣打？節奏是個什麼東西？拍子又是怎麼回事？他們要打起來，不是輕就是強，不是慢了就是快，自己急得滿頭大汗，還是沒有用。說真的，一般人都認為敲敲打打簡單。但本身沒有音樂細胞是不行的。

近年來，突飛猛進我們發展國樂的結果，市面還找不到一本有關打擊樂器的專書呢？也不知道是國樂界的遺漏，還是它太簡單的結果。假如兩者皆是的話，無怪今日各國樂團隊之打擊樂，均在水平之下，而無有精進了。

出版此書的目的，就針對此舉出許多的實例，它會告訴你節奏是些什麼東西，什麼樂段應該強或弱，如何去改變樂段的情趣，怎麼發揮打擊的效果等等，那是每一個打擊者，不可不知的，更是每個樂團不可少的。

夏 炎 謹識于六十六年十一月台北

本書參考資料

- 中國音樂史 王光祁
- 中國音樂史 楊隱
- 中國音樂史綱 劉燕當
- 實用中國樂法 董榕森
- 指揮的藝術 方鳳珠
- 中國樂器大綱 梁在乎
- 中廣三十五週年特刊 孫培章
- 樂隊曲譜第一輯 夏炎
- 現代國樂創作總譜(一) 劉俊鳴
- 現代國樂創作總譜(二) 夏炎
- 現代國樂創作總譜(三) 夏炎

怎樣學習打擊樂

目 錄

第一章：前言	-----	1
第一節—打擊之起源	-----	1
第二節—我國的全盛時期	-----	2
第三節—日、韓之打擊樂	-----	3
第二章：打擊樂種類	-----	5
第一節—金屬類	-----	5
第二節—皮革類	-----	11
第三節—木質類	-----	15
第三章：打擊樂重要	-----	20
第一節—古代打擊	-----	20
第二節—現代打擊	-----	21
第四章：打擊樂用途	-----	22
第一節—表現明朗的節奏	-----	22
第二節—變化樂曲的情趣	-----	22
第三節—襯托樂曲的效果	-----	23

第五章：打擊樂技術	24
第一節—練習的重要	24
第二節—節奏的認識	25
第六章：技能的練習	26
第一節—四分之二拍	26
第二節—四分之三拍	28
第三節—四分之四拍	29
第四節—輪指及強弱	31
第五節—平劇鑼鼓處理	32
第七章：樂曲(打擊分譜)	33
第一節：喜相逢，風雲際會	33 --- 35
第二節：秋原放馬，五聖佛	39 --- 43
第三節：四海昇平，踏花歸去	47 --- 53
第四節：喜洋洋，一車兩馬	57 --- 61
第五節：普天樂，晚來香舞	65 --- 73
第六節：古剎，跑早船	75 --- 79

第一章 前 言

第一節 打擊樂之起源

我們不能講人類一開始就有音樂，但人類發展音樂的趨勢：第一是打擊樂，第二是吹管樂，第三是鍵盤樂，第四是銅管樂，最後才有拉弦樂。按理，音樂以這樣的程序發展，應該是不會太離譜的一種說法。

為什麼打擊樂會首當其衝呢？不可否認的，構成音樂的條件有三：節奏、旋律、和聲；而其三者之中，最簡而易者，便是節奏。由各種不同的節奏加以組合，便成了節奏樂。所謂節奏樂者，乃各種打擊樂器組合變化而成者。

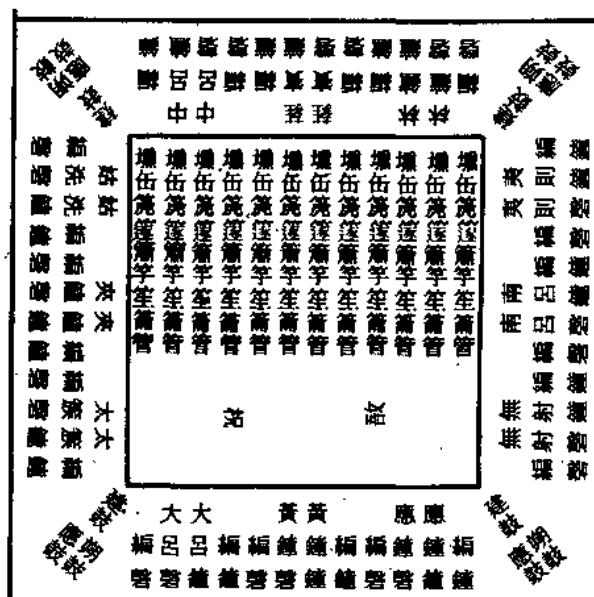
然！節奏樂發展至今，也有加入口風琴或電子琴等等；這個，不是我們討論的範圍。其次，還有時下最流行的爵士樂，也可以概括於節奏樂裡，我們更不用去管它。在此，我們所要了解的，是有關我們自己民族所遺留下來的一些打擊樂器，將幾種適用而通用者，規化在現今的國樂隊裡採用。如此，應該是理所當然而決非畫蛇添足罷！？

第二節 我國的全盛時期

誰都知道，我國的民族音樂，是以打擊樂器爲主的，三皇五帝時代我們的音樂已經開始了，但無可考證而缺乏事實根據。時至周朝，我們便有很正確的記載，可以說，自周朝及春秋戰國以至於秦，這段時期的打擊樂，可說是我國的全盛時期。當時打擊樂的種類繁多，音色齊全，無形中，形成了中國民族音樂的一大特色。茲製一簡圖如下：

鼓	編鐘	編磬	鼓
編鐘 編磬	柷 敦 吹 管 樂	編鐘 編磬	鼓
鼓	編鐘	編磬	鼓

古代樂隊
編組簡圖

古代樂隊之編組詳圖

此圖爲周秦時代之物，也就是我們中國最古老的樂隊，當時稱爲堂上樂或堂下樂，亦稱文樂或武樂。可想而知的，那時的樂器之簡陋，除了樂隊中間安排少許吹管樂而外，幾乎全是打擊樂器所編組而成。它們所發之音，正如現在各地孔廟，每年祭孔典禮音樂。如此音樂，當然我們決不能用現在的眼光耳朵去衡量它，只能說：在二千多年前，我們的古人就有如此龐大的樂隊，那是世界各國所沒有的，他們更巧妙的安排了那麼多打擊樂器，這不是我們中國打擊樂器的全盛時期是甚麼呢？

第三節 日、韓之打擊樂

從上節的簡圖中，柷、敔、鼓及編鐘、編磬等等；逐漸的演變改良，部份地區漸將柷、敔等演變成了梆或板。鼓又因環境之需，又演化而成大小圓扁之分，再加上鑼、鉸、鐘、磬、鐸及吹管樂等，終至成了一套完整的打擊樂器，此套樂器，自周、秦、漢、唐均盛極一時。只可惜自漢、唐以後，音樂漸次衰退，部份被遭淘汰，部份亦棄而不用，僅有少許流傳於民間。

目前尚存於韓國音樂學院的韓國國樂，其中就有大部份打擊樂是我們自己的，如柷、敔、鼓、編鐘、編磬、木板等，除了他們叫的名稱不同而外，根本和我們的就是一個東西。

再談今天日本所保留的雅樂，幾乎與我們漢、唐時代的宴樂完全相同。經我們一看一聽之後，不但似曾相識，還倍增不少親切感。至今他們尚很完整的存留着，當以觀光國寶視之，我們需要考證自己的音樂歷史遺跡，還得遠渡日、韓。此之謂十年河東十年河西，反曉乎其後也。

民國五十六年九月韓國國立國樂院訪華

第二章 打擊樂種類

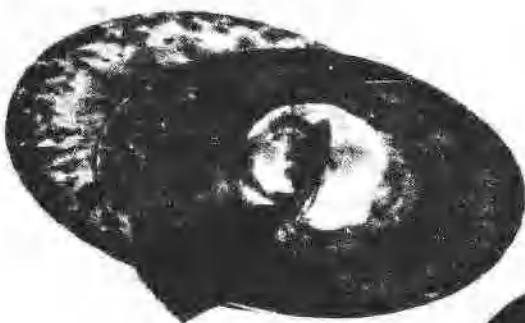
從時間上而言，打擊樂可分爲兩類；第一是古代的，第二是現今的。這樣的分類，非常的牽強而不實際，因爲我們無法確定某些樂器的是今是古。再說，是古代的我們現在就不用嗎？現在所用者，都不是古代的嗎？如今我們還不可以去下斷語。所謂樂器的今古，還需要各專家經過一段長時期的考證呢！目前，我們要將打擊樂分類，只能針對牠們構造上的成份而決定之。

第一節 金屬類

例如：鑼、鐘、鎊、鈸、磬、鐸、鈴、星等。上舉此數種金屬類打擊樂器，如果我們再詳細加以解釋，又可分爲以下數十種之多。

首先講鑼；就有大鑼、小鑼、風鑼、堂鑼、京鑼等等。每種鑼均有它們特殊的音色及用途，決不可隨便取而代之。如平劇用的京鑼，就有文場與武場之分，文場的鑼較大，聲音低沉而音色柔美。武場的鑼高亢嘹亮而音量雄壯，此兩者之間所造成舞台的氣氛，則完全不一樣，決不可能用錯的。

鐘的聲音，悠揚而深遠，乃我國古代樂器之一大特色，依牠們的形狀而定，有龐大笨重的鑄鐘鑄鐘，掛而撞之，音可遠傳數里之外，如古廟寺院之撞鐘擊鼓，鄉里之鐘鳴鼎食之家，皆云此鐘。

大銚

中銚

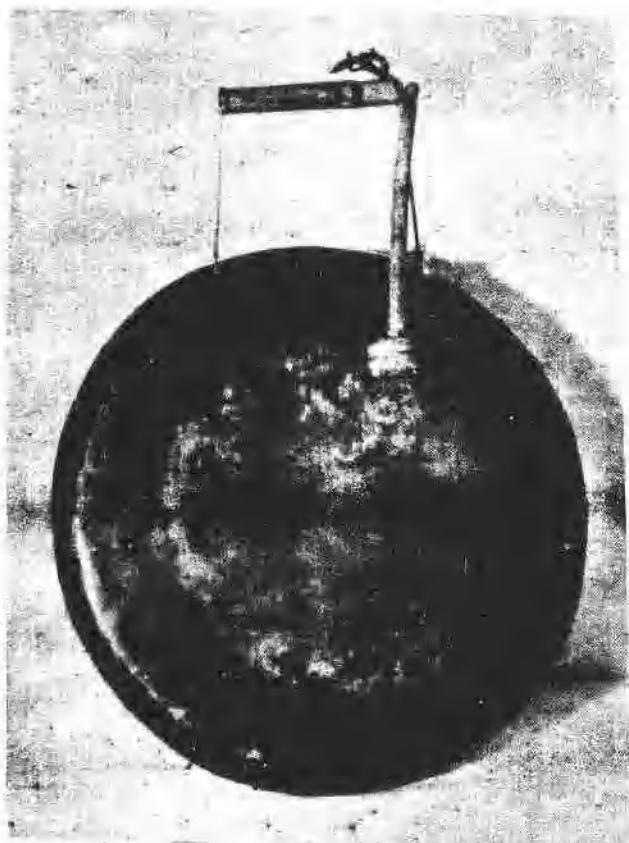
平劇文場鑼

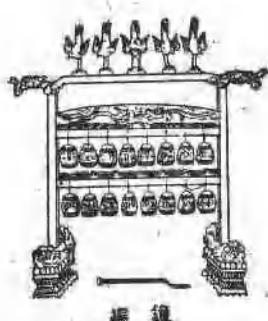
厚小銚

薄小銚

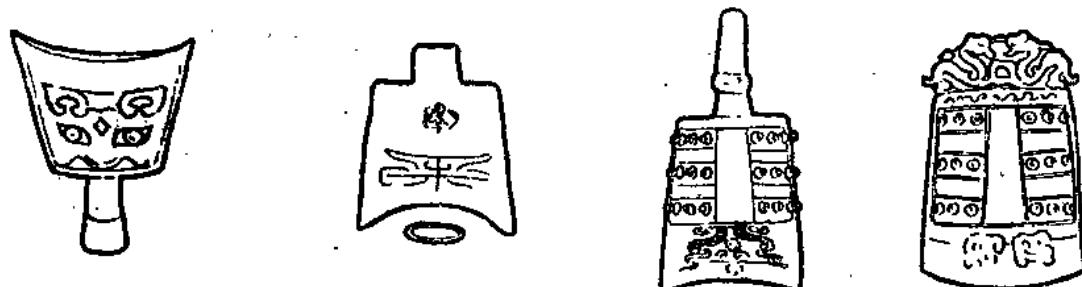

鈸 鐘

錦 鐘

鐸，其形狀如鐘之倒立，爲行軍或搬動之便，用繩處加一木柄或將金屬加長做柄，使牠不會搖動而擊之，聲亦可傳數里之外。

古代各種鐘鐸之比較圖

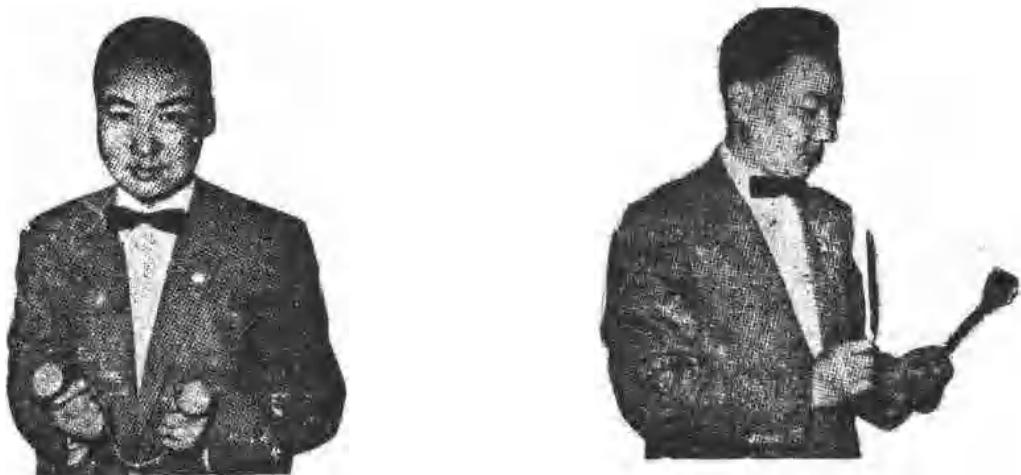
古時用之於音樂者，爲編鐘，牠是以大小不同之十六或十二個小鐘編組而成，一音一階，懸之於木架上用小木錘輕擊而發音。除了孔廟用之於祭孔外，一般樂隊因牠體型龐大笨重且音階欠準，而多不採用它。

鈸的種類亦繁多，有大有小，有厚有薄，更有單鈸和對鈸之分。小鈸用於平劇或地方戲曲裡，樂隊有時也處理它在熱鬧歡愉的場面中。大鈸及單鈸（又名吊鈸），不但各種戲曲採用，樂隊也常利用它處理在曲調中的高潮氣氛裡。鈸的同類又有鎣，兩者之不同者，僅是鎣的邊向外而鈸的邊向內之區別而已。

：有銅磬和編磬兩種，銅磬當然是以銅製造，但編磬則是以石打磨而成，它以大小厚薄不同的十六或十二個編爲一組，有如編鐘相同，懸空而掛在木架之上，再用小木錘擊之而發出高低不同之音階。亦如編鐘一樣，如今除祭孔典禮外，一般樂團均很少採用。

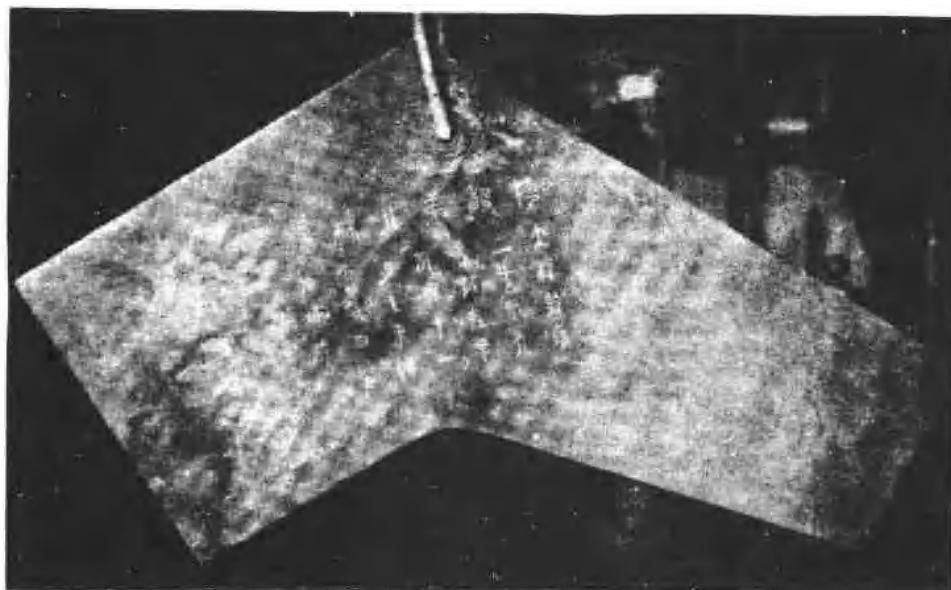
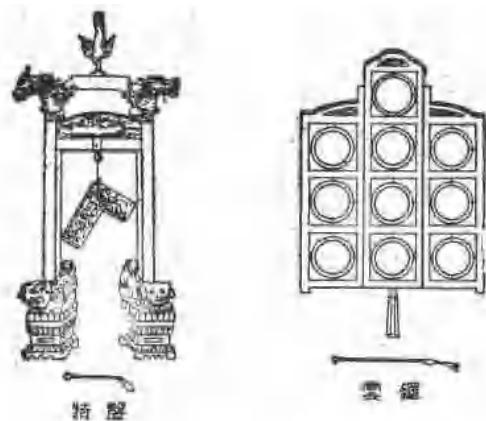
鈴在樂隊裡通常所用爲碰鈴，是兩個小鈴繫在一起互碰而發音，其聲叮然而音量亦不大，適於樂隊流暢的旋律中。以小鈴用木或銅棒支持，再用小銅棒去敲，此乃叫星而不叫鈴也。單皮鼓邊加許多小銅片又叫鈴鼓，專以摸擬跳邊疆舞而用。將許多小鈴連串在一起，叫串鈴，那是跳台灣山地舞的特色，其他，繫於馬頸或牛群之銅鈴，樂隊亦可採用描摸馬的奔馳。

鈴星之區別圖

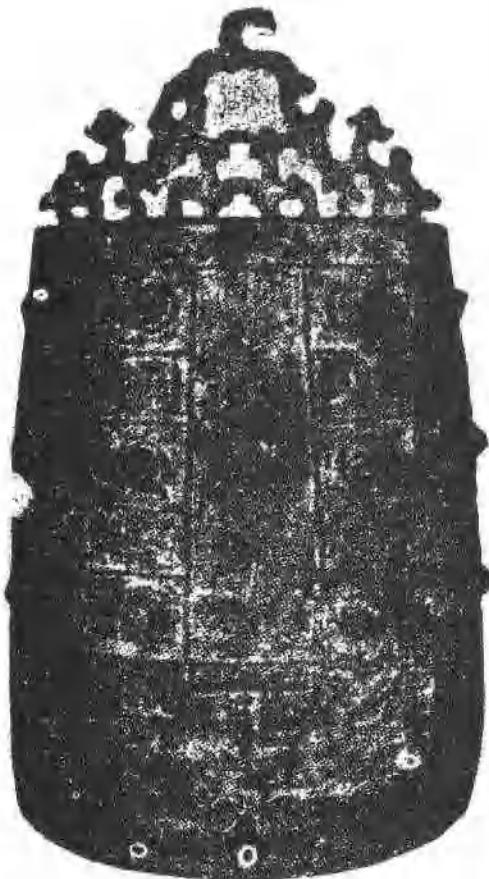
最後講到雲鑼，也算金屬類打擊樂的一種，牠又名九面鑼，也就是音階鑼，以厚薄不同的七面或九面小鑼組合而成，亦如編鐘編磬一樣，一鑼一音用小木錘敲擊，適用於演奏古典樂曲。

下圖爲特磬之放大圖

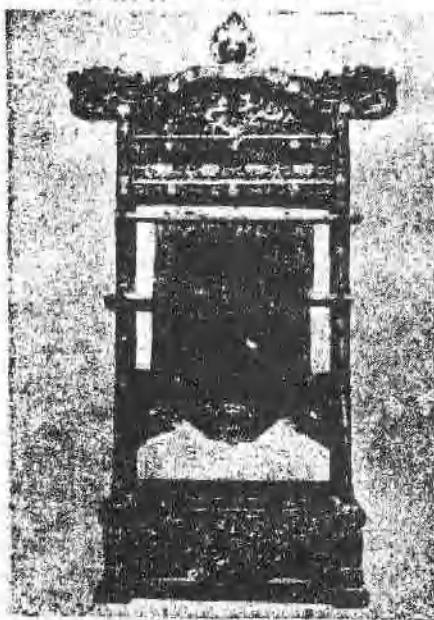
鑄鐘

鈸鐘較編鐘略小，又名特鐘，據載有高三尺六寸，口徑二・二五尺者。在祭孔時與特磬相配而用。在臺北市南海路國立歷史博物館珍藏之特鐘（見圖79）高八一・三公分，重三九〇○兩。

方響

方響係選長方形之金屬板十六片（明朝制），分兩行共懸於一架，每片一音以其板之厚薄定其音之高低，制與編鐘同。據云始自商代，盛行於唐之燕樂，會作編磬之代用。用小槌敲擊發聲，有似今之管樂隊中鋼板琴（Celesta）。

鐸屬鐘類，為古之軍中樂器如大鈸。今之寺廟僧道所用者名為鈸，全長（連柄）廿四公分，口徑約九公分。鐘口向下，用時手搖其柄，鈸舌則往復撞擊發聲。

第二節 皮革類

不論古今中外，用牛皮、皮革或現代化學皮等等製造者，皆通稱爲皮革類。此類最主要之打擊樂爲鼓，講到鼓，我們如要依它形狀或大小而分，則有數十種之多，真可說洋洋一大觀。茲例舉較普通的數種如下：

古時用於樂隊或廟堂之上的大鼓，有摶鼓、建鼓等，較之現今用於國樂隊之大鼓，最少要大一倍或二三倍之多，如此龐然大物，不可能隨時去搬動它，大多數均是就地而敲擊之。

