

张林雨 著

云冈大锣鼓据传说源于北魏时期，流行于晋北。它博大精深，含金量与艺术价值极高——曲目丰富独特，演技惊人，多次在国内会演中独占鳌头，在国际乐坛上也声名显赫——它已作为人类非物质文化遗产的瑰宝，屹立于中国乃至世界民族民间文化艺术之林。本书及下部《云冈大锣鼓总谱》，既可供初学者入门，也可供专家研究之用。

云冈大锣鼓

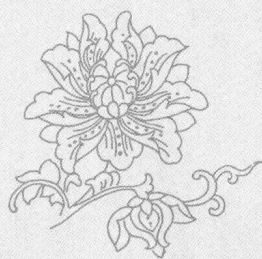
张林雨
书

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

云间金鼓

张林雨 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

云冈大锣鼓 / 张林雨著. — 北京: 文化艺术出版社,
2007.9
ISBN 978-7-5039-3420-9

I. 云… II. 张… III. 锣鼓音乐—简介—山西省
IV. J632-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 152352 号

云冈大锣鼓

著 者 张林雨
责任编辑 李世跃
责任校对 李惠琴
封面设计 刘宝华
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市朝阳区惠新北里甲 1 号 100029
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010)64813345 64813346 (总编室)
(010)64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2007 年 10 月第 1 版
2007 年 10 月第 1 次印刷
开 本 880 × 1230 毫米 1/16
印 张 37
字 数 650 千字
书 号 ISBN 978-7-5039-3420-9 / J · 894
定 价 78.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

著者 张林雨

山西省原平市永兴村人，太原师范学院音乐系研究员。其学术专著有：《陈晋元及其司鼓艺术》，获中国音乐家协会戏曲音乐论著一等奖；《晋昆考》获文化部首届文化艺术科学优秀成果展；《山西戏剧图史》（三卷本）获第二届全国优秀艺术图书奖。《晋剧文场艺术》、《宋转转与转转腔》、《许合智司鼓之道》。

学术助理 王婷

中国戏曲学院戏曲音乐理论方向硕士研究生，中国戏曲音乐学会会员。2004年毕业于北京师范大学艺术与传媒学院音乐系。编著有《琵琶入门十五课》。

云同大鈔故年夏
 顯威名
 驅仙假丑惡詭影
 善美真
 持氣神貫注
 毛藝軒人
 蘇州絲德品海內
 外震惊

此云同大鈔故
 年夏
 林凡

书画家林凡先生题词

中国民族打击乐学会会长、中央
音乐学院教授李真贵题词

袁丁锣鼓好
节奏明快
气势磅礴
风格独特
韵味悠长

袁丁锣鼓出版此书为贺 李真贵撰

甲申年冬月北京

李真贵

西夏国大锣鼓
铿锵乐声震云霄

新曲旧传永不断

稀世瑰宝得解读

袁丁锣鼓 袁静芳撰

中央音乐学院远程教育学院院长、
教授、博士生导师袁静芳题词

中国艺术研究院原所长、博士生导师、中国传统音乐学会会长乔建中题词

重冈鏖鼓破天鸣
神乎其技重然人
时卷指揮世所罕
操陶治錫灵魂

乔建中撰

任心主

這樣的民衆鼓有獨特的
藝術特點。氣魄很大。
震撼人心。音區。節奏非常
罕見，有濃厚的交響樂
思維。是我聞所未聞的。

2015年5大同藝術節素為大鵬鼓

現場觀感：

王西麟

作曲家王西麟题词

云冈大锣鼓惟一传承人邢明轩指挥演出特写

1993年云冈大锣鼓在美国爱达荷州国际民间艺术节上演出时入场

1993年云冈大锣鼓在美国爱达荷州国际民间艺术节上演出《穆桂英大破天门阵》

云冈大锣鼓在演出《关公过五关》

2000年5月在山西大同召开的云冈大锣鼓艺术研讨会

幾百萬言的著作，然而他太辛苦了，刻不容緩地那
些即將預示的代表人題詞印出來的。他飛騰激發，
「來」，這是我國文化學界多方面的辛勤作業。他
《香艷叢書》、《山齋戲園圖史》之後，《雲間大鈔》、作
得尤具徹底，上中《歷史現狀》第一卷、二卷等即是也。
《名清函百卷》三大部，分記重同大鈔後，三項目錄

依此書傳化藝全集化集成了一個鮮活的文物上
本件系通儀七卷譜二冊採用二（年紙）上（了）一（寸八分）
為頁，記素（一）寸十（部）為種不同的鈐板曲譜變化萬
端，字面有序，這是以巨大的精神勞動，以（全）一（月）
的（上）地（財）一（角）。

《大同大統鼓吹》以清韻鼓為主陣，《重刊曲律》以清
少鼓曲調按用了噴呐、笙子、笙以外，他大力鼓曲調之
全靠鈔鼓係三種打擊樂器組成，變化真測演繹
竹前的一種小鼓界。這是金華縣民的作品創述云。

同大躍进的重新面是，是符合黨性的原则，有缺点，但是，是他们的演出赢得了观众的赞誉，都承认是去打击了美国第一、天下一夜江山面，然而，为这件事，打出了，常人所共知企及的艰辛劳动，所以，说这些，他们都十分热爱，十分热爱！

一、鈣板主要有四種：成骨鈣板、修補板、原纖維板、骨間板。骨間板鈣板是四種鈣板中最能變化，最具魅力，最有音樂震撼力的。

林西先生七年前予爲此種仲夏的音樂也
予頗注了全付精力全付愛宜其受人許愛宜其
多圖多點宜其不朽是爲序

甲申年冬月北京北郊碧雲寺在園之
小羅浮村林九龍識

序

—

林 凡

从前提到某人著作等身，每每使人肃然起敬。那时著作等身是因为出书刊刻字大纸厚，到现在计量，不会有多少字，可林雨先生在短短十几年间，竟然出版了几种用现在这种丁头细字印刷的大部头书，累积的厚度，早已等身了。况且他的成就不光在量上，更重要的是林雨先生有一种狠劲，一种狼势，一种虎气，表现在他所苦恋的艺术事业上。他的工作，我把它用 12 个字加以概括：下死劲，抢活口，玩苦恋，挖绝艺。

我在山西呆了 20 年，离开山西又已经 30 多年，经常听到谁谁谁在哪些门道上出道了，搞出名堂来了，有成就了，由于我的那种特殊经历，特殊情结，使我对这些信息往往感到由衷地高兴。但林雨先生是另类，是山西文化艺术界的狼种！过去，我并不认识他，是我的朋友晋剧音乐大师陈晋元介绍他来找我，为他的《陈晋元及其司鼓艺术》写书名的。后来，这本书荣获全国戏曲音乐论著一等奖，我也跟着沾了光。

从这以后，他不停地找我，找我都是为了写书名，写文章的篇名，一而再，再而三，我倒并不感到是一种负担，反而感到是一种激励。嗨，又是一本，又是一本，又是一本……看着他送给我的一大摞书，我觉着这象征着速度，象征着效率，象征着一种拼搏精神的胜利！对我来说，这的确是一种强烈地思想冲击。我感到这位年过花甲的人，身上虽然有些倦意，头有些颤，手和眼有些不稳健，但他的精神上却充溢着一种不顾一切的狠劲。他太爱艺术了，太玩命了！

“玩命”这个词不是我说的，是一位熟悉林雨先生的学者说的，台湾出了本杂志——《戏曲研究通讯》，它的二、三期合刊，这位周育德先生写了篇《好一个张林雨》，文中就谈到了林雨撰著的《晋昆考》、《山西戏剧图史》等重要著作，说林雨在山西戏剧界有个“拼命三郎”的绰号（借用《水浒传》中石秀的绰号），就是因为他在戏曲研究中所表现的那种玩命精神。

林雨先生几部著作共约九百多万字。《晋昆考》102 万字，《山西戏剧图史》250 万字，这次《云冈大锣鼓》230 万字，三部书就占了 582 万字。《晋昆考》从搜集资料到成书共 6 年，《山西戏剧图史》用了 5 年，《云冈大锣鼓》穿插工作，花了 10 年。这些叫人瞠目结舌的成就，是林雨用血汗、精力和对艺术事业苦恋的精神浇铸成的。我常想：一个人活着的目的，不是为了多活些岁月，赚了长寿仙翁的美誉，更重要的是要创造作

为一个人存在着的价值。我的父亲去世很早，母亲经常告诫我们说：“学做人，你们要像学人的猴子一样，坐在板凳上，更像个人模样！”这句话是我生活着和劳作着的动力。林雨的这种精神也正是和我们这一代有成就的知识分子一道，以他们各自戮力所取得的业绩，为这句话作了最好的诠释。林雨奉为主导的信条是“板凳要坐十年冷，文章不写一句空”，又正好是这种诠释所需要的行为准则，行为规范。

几百万字的著作，林雨把文章写到了实处，把那些即将殒灭的代表人类精神文明的“绝艺”发掘出来了。这是我国文化艺术事业方面的丰功伟业。继《晋昆考》、《山西戏剧图史》之后，《云冈大锣鼓》作得尤其彻底，书中“历史现状篇”、“艺术特色篇”、“总谱逾百篇”三大部分，把云冈大锣鼓这项可能很快失传的“绝艺”全盘托出，成就了一个鲜活的民间艺术伟大典仪。光“总谱”一篇，就用八开纸书写了1800多页，记录了140余首各种不同的锣鼓曲谱，变化万端，丰富有序，这是多么巨大的精神劳动！多么丰富的文化财富！

《云冈大锣鼓》以清锣鼓为主，除了《走西口》等极少数曲调采用了唢呐、管子、笙以外，绝大多数曲调完全靠锣、鼓、镲三种打击乐器，组成了变化莫测、演绎无穷的艺术境界。这是吾华吾民的伟大创造。云冈大锣鼓的重新面世，是毋庸置疑的艺术奇迹。它在世界各地的演出，赢得了广泛地赞誉。都承认世界打击乐，中国第一；天下第一鼓，在山西。林雨为这件事，付出了常人所无法企及的艰辛劳动！每次谈到这些，他都十分动容，十分动情。

山西锣鼓主要有四种：威风锣鼓、绛州鼓乐，太原锣鼓和云冈大锣鼓。云冈大锣鼓是四种锣鼓中最饶变化、最具魅力、最有音乐震撼力的一种。

林雨先生在10年当中，为这种伟大的音乐文化事业，倾注了全副精力，全副爱，宜其受人钟爱，宜其可圈可点，宜其不朽！

是为序。

甲申早春于北京北郊碧水庄园
小罗浮诗林

序 二

曲润海

一日，山西戏曲音乐研究专家张林雨找上门来，提着一个大兜，不用说是书稿，我真有些害怕，以我做过十几年文化官，说几句官话、套话、废话尚可，倘做学问，我实在有些底虚。然而林雨说，这回与已往不同，看看资料，你就会产生兴趣的。盛情难却，就翻看起资料来，边翻边听他介绍。

原来这部书稿不仅记录了丰富的音乐资料，而且记述着一个人：云冈大锣鼓及其传承者和表演者邢明轩，不由我不心动。

邢明轩何许人也？他是我上范亭中学时的校友。范亭中学在山西原平市（原崞县），是以抗日名将续范亭命名的。学校发扬着优良革命传统，文娱活动很活跃，在学生中有一批文学、戏剧、音乐、美术积极分子，邢明轩就是其中一个。邢明轩给人的印象是：诚实拘谨，不善言词，偶然出语，却有趣味。他颇有灵气，灵在心中，对什么都有兴趣，学什么都有效果。然而他更对音乐、戏剧热心。1955年12月在纪念“一二·九”运动20周年时，学校演《放下你的鞭子》，我扮演老头，他扮演小伙计，孟香莲扮演女儿，赵青槐扮演青年工人。在老头叫场“小伙计，打家伙”的时候，他真的有板有眼地敲打了一阵儿鼓，给戏来了个漂亮的开场。虽然他的戏比赵青槐还少，也没有词儿，然而他的认真，进戏，使人忘不了他。在学校里，我比他早几年，出校门也早。1957年我考上大学，以后又在太原工作，很少音信。他哪里去了？干什么呢？林雨带来的资料告诉我，他在大同，全心全意地继承、整理、保存和表演云冈大锣鼓，而且成绩惊人。

说起大同的云冈大锣鼓，我就联想到忻州地区的吹奏乐《大得胜》。在我小时候，并未听说《大得胜》这个名称，只知道叫《得胜鼓还朝》，顾名思义，那是胜利者的凯旋曲。村里元宵节闹社火（武术），就吹打着《得胜鼓还朝》，举着各种旗帜，扛着枪棍，挎着刀剑，在大街上耀武扬威地走过。那锣鼓声，那唢呐声，元宵节过后好久，仍在耳朵里响着。那么，大同的云冈大锣鼓与忻州的得胜鼓是否一样呢？是否也是又吹又打呢？看了资料才知道，云冈大锣鼓一般只打不吹。打法却是千变万化，远胜于得胜鼓的打法。

山西的锣鼓乐是很多的，有临汾地区的威风锣鼓、绛州鼓乐《秦王点兵》、太原锣鼓、文水呱子、上党八音会、瞪眼家伙、晋南花鼓等等，以至山西的艺术节也称过锣鼓

节。然而云冈大锣鼓只有个别片段参加过省里举办的群众艺术活动，并未看到过完整的表演。他们到美国表演过。近几年多次在大同、忻州表演过一部分较完整的大套曲，凡看过表演的北京专家无不给予较高的评价。

云冈大锣鼓，邢明轩是从他老师闵若圣那里学到的，林雨帮助全部记录下来了。其中有小曲、中型曲、大套曲。云冈大锣鼓是标题音乐，无论大中小曲都有乐曲名。内容十分丰富，有取材于古典名著的，有取材于民间故事和人物情调的，还有取材于自然景象和动物声态的。云冈大锣鼓又是多声部音乐，但与歌唱的声部不同。尤其是它的大套曲，真有点像交响乐。不仅多声部，而且多乐章，比如《穆桂英大破天门阵》，就有四章。云冈大锣鼓的乐器编配中，小镢是“皇后”，是最具表演特色的，而且用处特多。每部乐曲又都有各自的主题点儿，也就是特色点儿，个性点儿。例如《关公过五关》的主题点儿是飞马、快刀。快节奏的“各八 古 各八 古……”是飞马的特点，而“刷 刷 | 刷 刷”的强磨镢声则是快刀的象征。张果老倒骑的毛驴则只能不紧不慢地走：“固固八八 固固八八 | 固固八八 台台 台”，而且颇有幽默之感。云冈大锣鼓的打法也很特别，例如鸳鸯鼓、鸳鸯镢、鸳鸯镢要求男女二人一起打，必须同呼吸，方能配合默契。云冈大锣鼓的指挥法多种多样，也是邢明轩独有的，是一种高超的个性化表演。林雨记录下来的乐曲，都是多声部的，而且大中型乐曲都是多乐章的，说它是丰富得惊人，一点也不夸张。这么浩繁的工作量，如果邢明轩、张林雨没有坚定的事业心，没有坚韧的毅力，要想完成它，是很难想象的。

那么，这么多、这么复杂的锣鼓乐曲，邢明轩当年是怎么学到手的呢？

云冈大锣鼓的传艺方法很特别。邢明轩的老师闵若圣，是一位乡间中医，以给人扎针、吃偏方药济世，人们称他闵先生。他的生活除行医外，就是琢磨他的锣鼓。偶然的机会，邢明轩欣赏到了闵先生的技艺，并登门求学。接连7天登门，闵先生才答应收他为徒。之后，邢明轩如醉如痴，专心致志地学了两年半。先从小镢的各种基本打法学起，打各种音色，模拟各种声音。单人技巧过关后，再练双人技巧。整个技巧过关后，开始单练乐曲的各个声部，各个声部都练完后进行组合演奏。就这样，闵先生把144首锣鼓曲传授给了他。但是闵先生有个奇怪的规定：只准心记，不准文字记录。所以144首锣鼓曲都是记在邢明轩心里的。文字记录就成了张林雨现在的任务。

云冈大锣鼓“传贤不传亲”。闵先生无儿，他自然是要传给他人的，然而好些人心不诚，志不专，见异思迁，都未学成。对邢明轩，闵先生也是经过7天的考验才看出他是一块好料，才决定把自己的艺术传给他。决定传艺之后，闵先生又不立即传授，而是先教他如何做人。闵先生说：“做人要有道德，从艺要有艺德，缺德者必然成不了气候。”

闵先生用半个月的时间讲，学艺要戒“20大毒”即20个字：贪、嗔、痴、慢、疑、杀、盗、淫、妄、醉、抢、骗、妒、要、借、慳、娇、孽、惰、赌。闵先生逐字讲解，邢明轩牢记不忘，然后才开始教授技艺。闵先生还教邢明轩注意饮食起居，提出：早饭要好，午饭要饱，晚饭要少（不吃也好）。一次邢明轩、张林雨来看我，之后一起吃晚饭，只见邢明轩坐着不动筷子。问他才知道，他在恪守着“不吃也好”的教条。

张林雨把邢明轩承传的云冈大锣鼓都记录下来了，并且写出了邢明轩传略。此时正值国家非物质文化遗产保护工程启动，这是一个多么好的时机！然而我也看到，不少被保护的艺术品种，并没有数一数自己的家珍，完整保护的并不多。一些演出把一部整本大戏砍削成一个折子戏甚至15分钟的片断，这样的做法不但保护不了遗产，反而会毁坏了珍宝。云冈大锣鼓即使进入国家的保护名单，却看不到较为完整的表演，意义也不大。所以我建议赶快先出书，书摆在那儿，谁家能照谱敲打多少，都算是一种保护。

然而出书难，出学术图书更难。幸有好事者张罗，给找了一些经费，文化艺术出版社又识货，不忍因经费不足砍削书稿，还是完整地出版了。

中国民间打击乐记谱不容易。云冈大锣鼓由于是多声部的打击乐，且以小镲为中心，打法多变，记谱更难，排版校对都很费精力，而张林雨、邢明轩又不在北京。为了把书出好，特别请了一位中国戏曲学院音乐系的研究生王婷，做学术助理，协助他们做出版的有关事宜和技术处理，她也由此学到了更多的知识，加厚了一个矢志戏曲音乐研究者的基础。

心诚则灵，有志者事竟成，这些道理又被邢明轩、张林雨、王婷的实践所证明了。

2007年8月20日