

●主编 台中兴

社会文化娱乐丛书

业余乐队

的组织与排练

闫水村 台中兴 王家栋 / 编著

社会文化娱乐丛书

业余乐队的组织与排练

闫水村 台中兴 王家栋 编著

A1025597

济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

业余乐队的组织与排练/闫水村,台中兴,王家栋编著. — 济南:济南出版社,2002.1

ISBN 7-80629-407-4

I. 业... II. ①闫...②台...③王... III. 乐队—基本知识 IV. J627

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 094512 号

济南出版社出版发行

(济南市经七路 251 号 邮编:250001)

青岛胶南印刷厂印刷

(地址:胶南市珠山路 120 号)

2002 年 4 月第 1 版 2002 年 4 月第 1 次印刷

开本:787×960 毫米 1/32 印张:9.5

字数:173 千字 印数 1—2000 册

定价:16.80 元

(如有倒页、缺页、白页,直接与印刷厂调换)

目 录

一、锣鼓乐队	1
(一) 锣鼓乐中的主要乐器及其性能	3
(二) 常用乐器的演奏方法及主要技巧	17
(三) 锣鼓队的组合与编配	43
(四) 锣鼓乐的几种主要演奏形式	48
(五) 学会识读锣鼓谱	60
(六) 怎样编写新锣鼓谱	73
(七) 锣鼓队的排练步骤	97
(八) 关于锣鼓队的指挥	99
(九) 关于锣鼓队员的服饰	103
(十) 锣鼓乐器的选购及维护常识	108
二、小民乐队	152
(一) 小民乐队的常用乐器及一般编制	152
(二) 吹管、弹拨、拉弦三组乐器在乐队中 各自担负的主要任务	154
(三) 小民乐队编配的几种方式	158
(四) 和声初步知识	161
(五) 小民乐队在编配中容易遇到的问题	167

(六) 小民乐队的排练步骤	195
三、军乐队	197
(一) 军乐队的常规乐器及编制	198
(二) 军乐队常规乐器的性能及在军乐曲中 担负的一般性任务	201
(三) 乐队的灵魂——指挥	236
(四) 初建军乐队乐手的选择与乐器分配	244
(五) 乐手的基础训练	246
(六) 乐队的合奏训练	278
(七) 军乐的表现形式与排列法	293
(八) 军乐队的组织与管理	295
后 记	298

一、锣鼓乐队

民间锣鼓,是我国民族器乐的一个重要组成部分,是中华民族音乐宝库中闪耀着灿烂光辉的一颗明珠。自古至今,它那不朽的音响,一直亲切地伴随着各族人民的劳动与生活,真实地反映着人民群众在不同历史时期的思想感情和审美情趣。它是各族人民音乐生活中不可缺少的部分,深得人民群众喜爱。有目共睹,哪里有喜庆活动,哪里就有锣鼓声,这已成为我们伟大民族的传统习俗。民间锣鼓为什么这样普及?为什么与广大人民群众结下如此不解之缘?其主要原因大概在于:一是它那铿锵有力、粗犷豪放、细腻多变的音响和朴实无华的表演,恰与中华民族热情奔放、质朴豪爽、坦荡率真的性格相融洽,与人们的审美情趣相吻合;二是由于锣鼓乐的组合与编配伸缩性大,鼓、锣、钹三大系列中的击乐器和演奏人数可多可少,便于组织,又因所击乐器无固定音高,只注重节奏与配合,所以易学易奏;三是因为所购乐器,只要妥当保管,可长期使用,比较经济。

锣鼓乐,是以鼓、锣、钹三大家族的击乐器为主演奏出来的一种节奏性、色彩性的音乐。它不仅可以独树一帜进行不同规模的演奏,还可以参与管弦

乐、民族戏曲、曲艺音乐的演奏。独立演奏的叫“清锣鼓”，伴有丝竹乐器的叫“荤锣鼓”。“清锣鼓”又有精、细之分；大鼓、大锣、大钹参与演奏的叫“粗锣鼓”，战鼓、马锣、手锣、小镲和铙子共同演奏的叫“细锣鼓”。“粗锣鼓”适于大规模的广场、街道演奏；“细锣鼓”适于小规模的舞台演奏，有时也与“粗锣鼓”相配合进行大规模的演奏。

民间锣鼓历史悠久，种类繁多，风格特点各异。据笔者考证，原始社会出现了鼓，西汉时期产生了锣，东晋时才由印度传入了钹。鼓、锣、钹起初是各自进行演奏的，后来发展为部分击乐器或联合、或分别参与到乐曲的伴奏之中。直至唐、宋，鼓、锣、钹三者才开始有机结合在一起，或构成一个整体，参与乐队演奏，或独立地进行伴奏和演奏。唐都长安就出现了“西安鼓乐”，北宋汴梁和南宋临安出现了鼓乐，并在民间形成了规模。宋代散乐（即“百戏”）的主要伴奏也成了锣鼓乐。历史发展到明清时期，鼓、锣、钹各自形成系列，独自进行演奏。它们不仅更广泛地应用于戏曲的伴奏之中，而且成为民族器乐中的一个重要乐种，被各族人民广泛应用于群众性的社火、庆典、庙会和祭祀等活动之中。这时还出现了状声字记谱法，并在乐队的组合编配上也有了自身的规律。所以说，锣鼓成乐当起始于唐宋，发展、普及当在明清。随着锣鼓乐的发展与普及，鼓、锣、钹三大家族逐步庞大，乐器形制也在发生变化，演奏方法

和风格特点也因地而异。这样以来,在我们这个地域辽阔、民族众多的国度里,便形成了多姿多彩的、不同流派的锣鼓乐。目前,在全国享有盛誉的主要流派有:以《威风锣鼓》为代表的“山西挎鼓”,集中体现中州文化特色的“河南盘鼓”,以“刚中有柔,粗中有细,热烈中见温和”为音乐特征的“齐鲁锣鼓”,以锣鼓与丝竹紧密结合、交相辉映的江苏“十番锣鼓”、“陕西鼓乐”和广东“潮州锣鼓”等。

改革开放以来,我国的锣鼓乐和其他民族音乐一样,在“双为”方向和“二百”方针的指引下,得到长足发展,空前繁荣。许多濒临失传的锣鼓谱得以抢救、获得新生,丰富多彩的演奏技艺,得到继承、发展和提高,使这一扎根于民间沃土之中的音乐之花生机勃勃地开遍祖国大地。

(一)锣鼓乐中的主要乐器及其性能

一般群众锣鼓队所用的乐器,按其质地可分为两大类:一是木革类,二是铜响类。木革类包括大小形制不同的鼓,铜响类有大小各异的锣、钹、铙。

1. 鼓

鼓,木帮,皮面。木帮由坚实、耐拉、音质好的木料做成,以桑木、椿木、楸木为最佳。制做过程包括选料成板、挖制烘烤、刨光粘合、成型配件四个阶段,最后形成弧形圆柱体鼓腔。皮面是指由整张牛皮蒙

于鼓腔上下而形成的圆形鼓面。牛皮以厚薄均匀、无斑痕疵点、细微光亮为上乘。蒙鼓技艺考究,若以泡制好的干牛皮蒙鼓,需首先浸泡,使其变软,然后蒙在腔体上下,扯紧固定,使鼓面绷紧、平整。若以新鲜牛皮蒙鼓,则省去浸泡工序,但必须进行认真的泡制,其中包括脱毛、刮匀和防腐防蛀处理等。

鼓的大小,往往以鼓面直径来区分:鼓面直径100厘米以上的被称之为大鼓,50厘米左右的为中鼓,30厘米左右的为小鼓。大鼓和中鼓的鼓面直径一般大于鼓体高度,并在鼓帮腰部平均设有四对或四个能转动的挂环。小鼓则不然,有的鼓高大于面径,鼓帮周围设2~3个固定挂环。主要击法有架打和背打两种。架打是将鼓置于鼓架或鼓车上击打,背打是由一人将鼓背在身上击打。背打的鼓形状扁平,大小不一。大的叫盘鼓,面径70厘米左右,高30厘米左右。小的叫扁鼓,面径30厘米左右,高20厘米左右。中型的叫挎鼓,面径52~60厘米左右,高28~30厘米左右。盘鼓流行于河南开封和山东淄川一带;扁鼓流行于淄川杨寨地区;挎鼓原在山西晋南盛行,现已遍布全国各地。下面就几种具有一定代表性的鼓及其附件作一介绍。

(1) 山东大鼓

大鼓,腔大面大,笨重,属架鼓类。其声音浑厚、宏大、粗犷、刚劲,振幅大,持续音长,一般不适于快速、密集点的演奏。它在锣鼓乐中的主要作用是:主

低声部,稳定高、中声部,掌握节奏,左右强弱,烘托雄伟气氛(见图 1—1)。

(2)江苏同鼓

同鼓为中型架鼓。其音响特点是刚劲、洪亮、温和,表现力强。其主要作用是主击鼓的节奏,与大鼓互为补充,与铜响乐配合默契,在锣鼓乐中起骨架和指挥作用(见图 1—2)

(3)山西挎鼓

挎鼓,常由一人一面群体背击。其质地多以桑木、楸木、枣木、槐木、杏木做腔,牛皮蒙面。挎鼓有大小之别,鼓面直径一般为 52~60 厘米,腔径 58~67 厘米,鼓体高 28~30 厘米,鼓沿宽 4~5 厘米。两侧正中部位各设一挂环,供系背带之用。其声音特点是宏大、雄伟、清晰、刚劲。在演奏中,主击鼓节奏,起着控制速度、调节强弱、音色对比、配合表演等作用。总之,它与钹、铙各占半壁江山(见图 1—3)。

(4)太原战鼓

战鼓属小型架鼓类,鼓高大于鼓面直径。战鼓轻巧灵活,一人演奏,便于携带。声音高昂、清脆、嘹亮,适于演奏密集鼓点。它常与高音铙、手铙、小镲结伴,共同烘托激烈气氛;也常在大型锣鼓队中调剂大、中鼓的音色和节奏(见图 1—4)。

(5)淄博扁鼓

该扁鼓因流传于淄博地区而得名。鼓体扁小,演奏时需借助于鼓圈,由一人背击,结队表演。其声

音与战鼓相似,清脆嘹亮、活泼轻盈,适于演奏密集鼓点和强弱起伏的乐段(见图1—5)。

(6)轻便鼓车

轻便鼓车由鼓架和鼓车组成,是演奏架鼓的必要附件,过去多为木制,现在多以不锈钢管作架,铁板或木板做成平台,下有3~4个车轮。鼓车呈推车状,上有鼓架,下设2~3个车轮。车体的前面或后面有一把柄,供人推拉(见图1—6)。

附:鼓的形制图

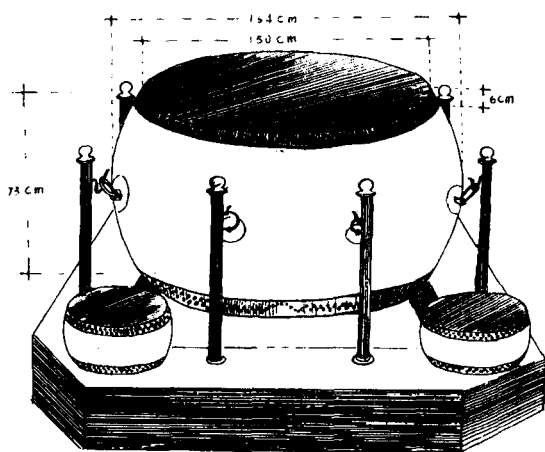

图1-1 山东大鼓

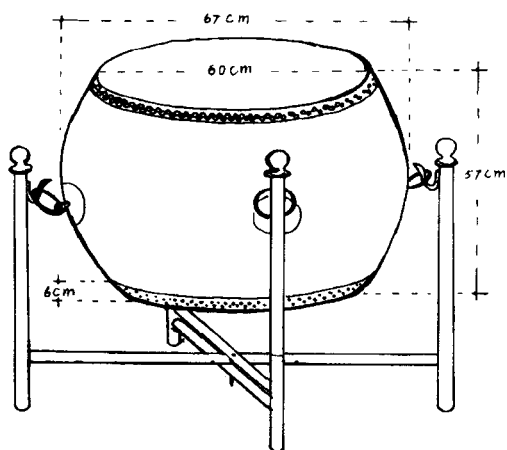

图 1-2 江苏同鼓

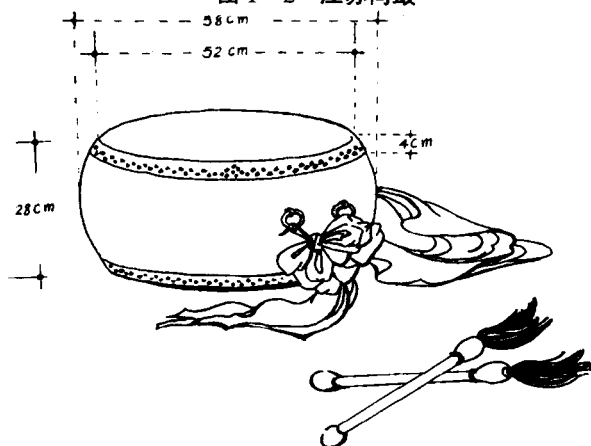

图 1-3 山西挎鼓

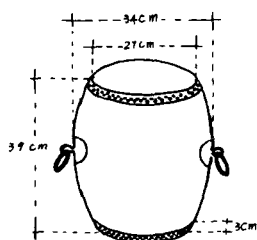

图 1-4 太原战鼓

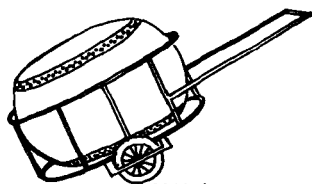

图 1-6 轻便鼓车

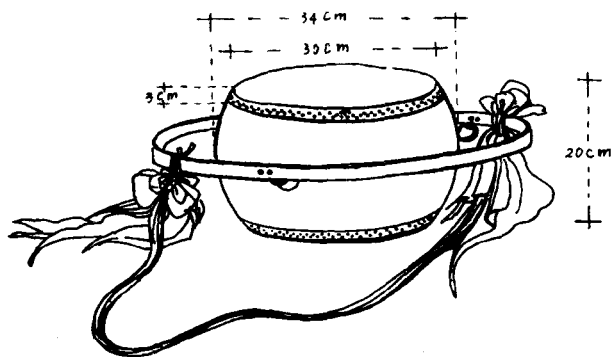

图 1-5 淄博扁鼓

2. 锣

锣为铜制,种类颇多。除了锣面直径大小不同之外,形制也有区别。形制不同的锣名称也往往不一样。按面径大小分为大锣、中锣和小锣。大锣面径一般在 45 厘米以上,中锣是指面径 30 厘米左右

的锣,小锣面径一般 10 厘米左右。锣体分为两部分,即锣面和锣沿。锣面一般分为锣心、锣边和锣心与锣边之间三部分。锣的上沿有两孔,供系提绳用。击法有提打、吊打两种。形制上的不同主要是指马锣。马锣锣面平直,不像其他锣面那样呈弧形,并且锣沿宽大,内侧有一 30 厘米的卡棍。敲击时,一般不用手提,而是端、托、举击。下面择典型锣介绍。

(1)筛锣

筛锣,以形似筛子而得名。又因常在行进锣鼓队前面领头,所以又称为“开道锣”。该锣面大、片厚、体重,需以锣架支撑供人演奏。筛锣因大小不同,形成系列,最大的锣面径 100 厘米,最小的也有 50 多厘米。其声响浑厚、低沉、宏大,持续音长,传播远,是铜响乐中的低音乐器。演奏时,一人持槌敲击,只击节拍中的强音,一般四拍一击。在速度较慢的 2/4 拍子中,也可两拍一击。它的主要功能与大鼓相似,起主持铜响出低声部,稳定高、中声部,掌握节奏、左右强弱,烘托雄伟气氛(见图 1—7)。

(2)中音虎锣

中音虎锣是对高、低音虎锣而言的。它在鼓的指挥下与钹、铙、镲配合演奏,属手提敲击类。其主要作用是调剂锣鼓乐的节奏与音色,控制断句,增强气氛,平衡铜响乐高、低声部的音量(见图 1—8)。

(3)苏锣

苏锣是次中音锣,属提打类。锣面一般在 27 厘米左右。其声音温和、明亮、刚劲、传播远。它在锣

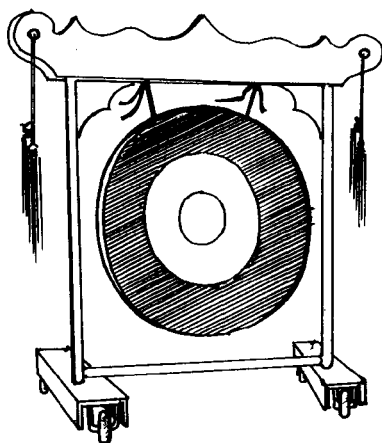

图 1-7 筛锣

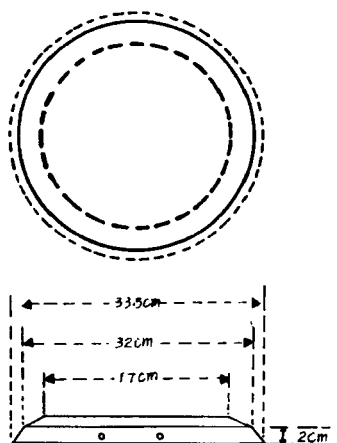

图 1-8 中音虎锣

系列中主要起调剂音色的作用,其他方面与中音虎锣基本相同(见图 1—9)。

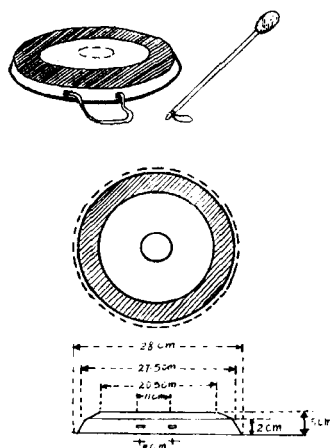

图 1—9 苏锣

(4)马锣

马锣,是流行于山西晋南地区颇具特色的一种锣。其基本形制如上所谈。锣面直径一般 40 厘米,锣沿宽 6 厘米,沿径 43 厘米。上沿有两孔,间距为 16 厘米,供以铁丝固定卡棍和系提绳时用。马锣以左手端、托、举,右手击打。马锣的锣槌十分别致。它不像一般锣槌那样,而是呈中间和两端较粗的圆柱体,桦木制成,长 23 厘米,两头和中间都塞钳着彩色山羊毛(见图 1—10)。

(5)手锣

手锣,又称“内锣”,属高音铜响乐器,广泛应用于粗、细锣鼓和戏曲打击乐中。它体积较小,重量

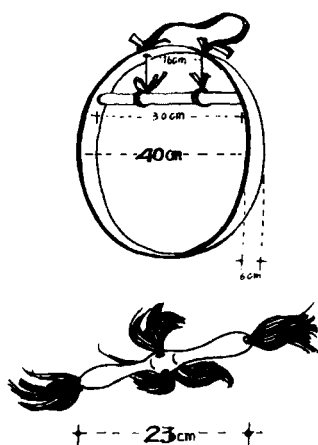

图 1-10 马锣

轻,不设提梁。由左手指挑着上沿敲击。敲击时,不是用槌,而是用锣片。其声音特色亮丽、柔和、清脆。它常与高音锣、鐃一并演奏,击点稀疏,多打节奏(见图 1—11)。

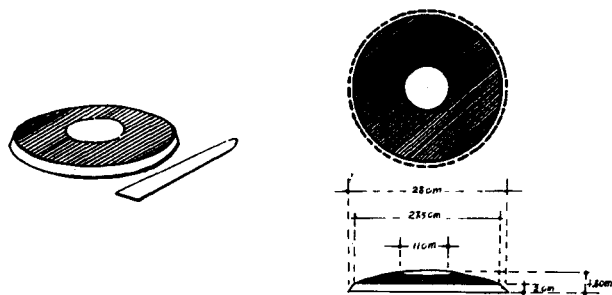

图 1-11 手锣