

戏曲基本知识小丛书

京剧锣鼓

中国戏曲研究院编

吴春礼 何 为 張字慈編著

中国戏剧出版社

2004.11.13

京劇復興

中國京劇學院編

第一輯 第一冊 唱腔曲譜

——

京 剧 鑼 鼓

中国戏曲研究院編

吳春礼 何 为 張宇慈編著

中国戏剧出版社

一九六〇年·北京

內 容 說 明

本書比較系統地介紹了京劇打击乐器（小鑼、大鑼、鈸、鼓板）的演奏方法和練習方法。為了讀者學習和研究，書中并介紹了五十餘種京劇常用的鑼鼓點，對於每一種鑼鼓點在什麼情形下應用及具體打法，都有簡要說明。

京 劇 鑼 鼓

中國戲劇出版社出版

（北京王府大街64號）

北京市書刊出版業營業許可證出字第096號

工人出版社印刷廠印刷 新華書店發行

統一書號：10069·469 字數74,000 開本787×1092 1/32 印張4 3/4 插圖1

1960年2月北京第1版第1次印刷

印數1—10,000冊

定價 0.39 元

編輯說明

自从1958年大跃进以来，群众文化运动蓬勃发展，全国各地的工矿企业、人民公社以及部队、机关、学校等业余剧团和戏曲爱好者，都要求了解戏曲、演戏曲、写戏曲；职业剧团的演员和其他戏曲工作者也迫切地要求提高业务知识。为了贯彻毛主席“文艺为工农兵服务”的文艺方针，为了满足人民群众的迫切要求，在党的鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义的总路线的精神鼓舞下，我们组织一部分同志，编写了《戏曲基本知识小丛书》。这套小丛书分门别类地介绍了戏曲史、剧作、表演、导演、行当、唱工、曲牌、锣鼓、化妆、服装、舞台装置及砌末等各方面的基本知识。

出版这套小丛书，是为了使读者对戏曲艺术的各项基础知识，有个初步的了解。帮助业余演员了解、掌握一些戏曲常识和学习方法；同时，我们也希望它对专业戏曲演员和戏曲工作者，能起到一定的参考作用。在目前由于我们深入群众不够和政治、业务的水平所限，我们

40-53/13

知道不可能完全滿足群眾的需要。而且這次出版的幾本書又只是着重談京劇，對其他地方劇種，只能做為借鑒。我們深切地盼望聽到各方面讀者的意見，以便不斷改進我們的工作，更好地為群眾文化運動服務！

中國戲曲研究院

1959年12月

目 次

前言	(1)
概說	(3)
1. 文場与武場	(3)
2. 鑼鼓的作用	(5)
3. 鑼鼓的运用	(9)
京剧的打击乐器	(14)
鑼鼓代音字对照說明	(17)
演奏的基本知識	(19)
1. 小鑼部分	(19)
2. 大鑼部分	(20)
3. 鏡鼓部分	(22)
4. 鼓板部分	(24)
有关演奏上一些問題的說明	(30)
京剧常用的鑼鼓点	(36)
冲 头	(36)
長 尖	(37)
長 絲 头	(37)
帶 鑼	(38)

一封書	(39)
慢長錘	(40)
快長錘	(42)
散長錘	(44)
閃錘	(45)
紐絲	(46)
快紐絲	(47)
抽頭	(48)
滾頭子	(50)
水底魚	(51)
四邊靜	(53)
扑灯蛾	(55)
念急風	(57)
緊錘	(59)
搓錘	(60)
陰鑼	(62)
九錘半	(63)
馬鬃兒	(64)
叫頭	(64)
哭頭	(68)
四鑼哭頭	(70)
上板哭頭	(70)
亂錘	(71)
脆頭	(72)
扫頭	(73)
撒鑼	(74)

一鑼(原場)	(76)
單上場	(80)
旦上場	(81)
搜場点	(81)
走馬鑼鼓	(82)
夺 头	(83)
平板夺头	(86)
鳳点头(包括各种形式的)	(87)
帽子头	(93)
导板头	(95)
南梆子导板头	(96)
归 位	(96)
五 击 头	(97)
四 击 头	(98)
切 头	(101)
三 击	(101)
二 三 鑼	(103)
收 头	(104)
住 头	(106)
两 击	(107)
一 击	(109)
撕边一鑼	(110)
崩登倉	(111)
冷 鑼	(111)
報名一鑼	(113)
一鑼的其它形式	(114)

加 鐸 (121)

鬼 行 鐸 (123)

前 言

这本书的编写目的，是为了给学习京剧锣鼓的人们提供一些入门的基本知识，它除了较详细地介绍了各种锣鼓演奏方法以外，更注意到演奏时的正确姿式，并附插图。读者能把它和教师的指导互相参证，不难很快地掌握应有的技术；即使找不到老师，只从书里面去研究体会，也可能得到帮助，不过时间要慢一些，困难要多一些罢了。

我们曾经编写过《京剧打击乐彙编》和《京剧锣鼓谱简编》两书，都是着重介绍锣鼓如何使用，排列的次序是由简而繁的，这本《京剧锣鼓》则兼顾到演奏方法和鼓的指挥手势，以便读者自修。同时，把整套的锣鼓点子放在前面，把一击、两击的所谓散碎锣鼓放在后面。这两种排列方法各有好处：前者容易看出京剧打击乐的衍变和发展，以及它们彼此间的相互关系；后者对初学的读者来说，则比较适合。因为经验告诉我们，凡是开始学打锣鼓的人，对于一击、两击的简单形式往往是不感兴趣的。

鼓点子和指挥手势原来就比较复杂，特别是用文字

不容易講清楚，希望讀者多結合觀摩并尽可能找到艺人当面傳授的机会。用这种办法来进行練習有事半功倍的好处，因为很快地可以了解实际演奏的情况。我們本想在書的后面附上一出帶有全部鑼鼓的剧本，以便从而看出整个的鑼鼓結構；由于所占篇幅太多，市上又已有不少这样的京剧曲譜可供参考，所以就不这样做了。

本書是在《京剧鑼鼓譜簡編》的基础上改編的。（現在原書不再發行。）对于选材、排列、解說等各方面可能都还存在着缺点或錯誤，希望讀者提出指正。

編者 1959年9月

概 說

——談談鑼鼓的常識

1. 文場与武場

戏曲演出总少不了乐队伴奏。

戏曲乐队伴奏乐器的种类很多。有吹奏的乐器（如笛、簫、唢呐等），有拉弦乐器（如胡琴、板胡等），有弹拨乐器（如三弦、月琴等），也有打击乐器（如鑼、鼓等）。我們把吹、拉、彈的乐器并为一类，叫做管弦乐；把打击乐器也划为一类，就叫打击乐。戏曲乐队就是由管弦乐和打击乐这两部分組成的。

因为管弦乐和打击乐各有不同的音响效果，在表現能力上各有所長，在不同的戏里也就各有不同的用場。管弦乐器，因为它们能奏出許多高低不同的音，能够演奏各种不同的曲調，所以一般重唱工的文戏，是以管弦乐伴奏为主的（虽然也少不了打击乐，但管弦乐仍然是主要的），因此在傳統習慣上就把管弦乐叫做文場。打击乐器当然沒有这种長处，因为它们只能奏出一个有固

定高低的音，但打击乐器却有另一种长处，这就是它們音响强烈，节奏感很鮮明。所以一般重武打的武戏，又是以打击乐伴奏为主的（虽然有时也用上管弦乐，但它的地位却总不如打击乐重要），因此在傳統習慣上又把打击乐叫做武場。

武場所用的打击乐器的种类、数量，各个剧种都有所不同。京剧的武場，則是由鼓板、大鑼、小鑼、鐃鈸这四种乐器組成的。虽然有时也用上釵鍋、堂鼓这些乐器，但这只是在某种特殊的情况下才使用，而用得最多、最广的，仍是上述四种乐器。我國民間習慣于把打击乐器簡称为“鑼鼓”，这个名称在戏曲乐队里也沿用了下来。因此，“鑼鼓”这一名詞实际上是武場所有各种打击乐器的总称。

鑼鼓，在戏曲里是用来为戏伴奏的，它必須对戏里一定的情节内容、一定的戏剧情緒的表現起帮助和襯托的作用。因此，戏曲里的鑼鼓，就不能任意乱打一通，而必須按照一定的規矩、法則把它們組織起来，使它們能产生各种不同的音响、节奏效果，能表現不同的戏剧情緒。所以，戏曲里的鑼鼓就有各种不同的鑼鼓点子，这些鑼鼓点子又各有不同的用法，各有不同的轉接方法。这些鑼鼓点子，我們把它用符号記載下来，写成乐譜，这就成了鑼鼓譜；从口中念出来，这就叫念鑼鼓經，或者簡称作鑼經。因此，鑼經这个名詞，也就是鑼鼓点子的同义語。

在武場里，鼓、板的作用特別重要。因為鼓、板在演奏時是起指揮、帶頭作用的，這裡要打什麼樣的鑼鼓點子，要用什麼樣的速度的演奏，中途要轉到別的什麼鑼鼓點上去，在什麼地方轉，又在什麼地方收，所有的樂器都要聽從鼓、板的指揮。戲曲界把司掌鼓板的人稱做打鼓佬。打鼓佬實際上是整個樂隊的指揮，他不但要有很熟練的演奏技術，而且要精通各種鑼鼓點，熟悉他所伴奏的每一出戲，和豐富的艺术實踐經驗。

2. 鑼鼓的作用

鑼鼓在戲曲里究竟起什麼作用呢？

我們可以設想一下：假如戲曲午台上的表演完全沒有鑼鼓的伴奏配合，這結果會怎麼樣？假如一個武將在台上來一個“亮相”，他的一舉一動都很干淨利落，他的姿勢也很威武雄壯，但武場却不給他伴奏，不給他打鑼鼓，讓這個武將在台上干瞪眼，這樣行不行？

當然不行。這樣，戲曲表演就會像演啞吧戲一樣滑稽。不但演員覺得彆扭，觀眾看了也會覺得可笑。因此，離開了鑼鼓伴奏，戲曲表演就無用武之地，就會寸步難行。

為什麼鑼鼓伴奏對戲曲表演有如此重要、如此密切的關係？因為戲曲表演有個極重要的特點，就是它的節奏性強。無論唱、做、念、打，都不能沒有節奏。戲曲里的唱，需要有板有眼，節奏絲毫不能含糊，自不待

說；而戏曲里的做、打，这完全是舞蹈性的动作，舞蹈必須有鮮明的节奏感，沒有节奏，便舞不起来；至于說到念白，它也和我們平常說話不一样，也必須有韵律，有节奏。所以說，沒有鮮明的节奏，戏曲表演就会失去它的特色。鑼鼓，是一群音响强烈的节奏乐器。有了鑼鼓伴奏的配合，戏曲表演的节奏性便能得到充分的、突出的發揮。

但是，戏曲演出除了要有鮮明的节奏外，还需要有飽滿的情緒，有浓厚的气氛。这，仅仅依靠表演来表現是不能滿足要求的，也还需要鑼鼓的烘托、帮助。鑼鼓，它可以运用各种鑼鼓点在节奏上的变化，运用各种乐器組合方法造成的音色上的变化，表現出各种不同的情緒，使得表演所要表現的情緒气氛得到更强烈的誇張、渲染。

因此，戏曲表演决不能沒有鑼鼓伴奏。它依靠鑼鼓伴奏来突出节奏，也依靠鑼鼓伴奏来渲染戏剧情緒、制造舞台气氛。

比方說，这是一场武戏，对打的双方正厮杀得难解难分。这时，鑼鼓奏着“急急風”。它那强烈的音响和急促的节奏，就会造成一种烟塵滾滾、地复天翻的声势，把这场战斗表現得分外緊張。假如一个武将吃了败仗，狼狽逃奔，鑼鼓奏起了“乱錘”，就会将他那惊惶失措、万分沮丧的情緒加以誇張的表現。要是舞台上演的是悲剧，剧中的人物因为情感激动而哭泣，或是呼喊

的时候，鑼鼓奏起“哭头”或是“叫头”，就能把这种悲剧气氛渲染得更强烈。或者，这是一个喜剧场面，舞台上这个人物正在哈哈大笑，鑼鼓用上“撕边”伴奏，往往就能巧妙地使他笑得更吸引人、笑得更富有戏剧性的效果。諸如此类，例不多举。

鑼鼓在戏曲里的作用，从总的方面來說大致如此。但是，戏曲表演又是唱、做、念、打各种技术的綜合，鑼鼓伴奏的作用，又是伴随着这种种不同的表演技术而發揮的，因此，我們还要进一步談談鑼鼓是怎样發揮它的作用的。

在鑼鼓里有一部分叫做“身段鑼鼓”。这种鑼鼓，是專为配合表演身段用的。比方說，一个角色上場或是下場，他（她），走的是什么步伐，是何等样的身份或性格，上、下場时的情緒怎么样，鑼鼓伴奏就要把它表現出来。比如《彩楼配》王宝釧上場鑼鼓用的是“慢長錘”。慢長錘的节奏是緩慢的，气氛是庄严的。这就表示王宝釧是大家閨秀，举止端庄，并且有丫环家丁前簇后拥。而《豆汁記》里金玉奴为莫稽取豆汁时，那一个下場所用的鑼鼓却是“小鑼長絲头”。小鑼的音色是清脆的，長絲头的节奏又是急促的、跳跃的，这就表示金玉奴这个姑娘是天真活潑的，下場去是匆匆忙忙的。像这两种不同的鑼鼓，就表現了两个人物不同的身份、性格，不同的情緒，不同的身段节奏。

鑼鼓里另一部分叫做“开唱鑼鼓”。每一种唱腔