

土家族打鎚子

保靖县县志办公室

一 评介

土家族“打溜子”析浅

土家族 龙泽瑞

一、从名字说起

什么是土家族“打溜子”呢？

土家族“打溜子”，是一种具有土家族特色的打击乐演奏形式。由三件或四件铜乐器组成（另有五人吹打。）以绘声、绘神、绘意的特征，模拟自然界各种音响、举止、仪态等，体现人们对生活的理解或感受。

“打溜子”三字到底何解？

照常识说，打是动词。那么“溜子”哩？这是个新近的名词。大约是“打溜子”这种形式，在民间形成了风俗，并有了固定的曲牌以后的产物。譬如说“打溜子”曲牌本身就是由头子、桥子、溜子、尾子几部组成，其中溜子部分篇幅最长，出现次数最多。再加上它的节奏律固定不变，给人留下的印象极为深刻。久而久之，人们将这种形式称之为“打溜子”了。

其实，它还有个将要被人遗忘的名字“打傢伙”（土语：傢伙哈）。说起这“傢伙”二字，不由人们联想起锅、碗、盆、瓢、刀、锄等“器皿傢伙”来了。难道说这些“傢伙”，都被人们当乐器用过？据史料考证在原始渔猎生活时代，人们手头只有一些最简单的工具（傢伙）。当他们猎获或庆兴的时候，就会将这些简单的“傢伙”敲击起来，作为助兴的音乐，或说是音乐的萌芽。这些“傢伙”，不言而喻，就是今日击乐的前身。这

类史料，在我国古典文学作品中，屡见不鲜。如战国的李斯，在他的谏逐客书中写道：“……夫击瓮叩缶，弹箏搏髀，而歌呼呜呜快耳目者……”足见古人击器为乐的史例。截止目前，山寨里仍有在“月蚀”时，敲着盆钵，搞“破鼓救月”的习俗。诸如此类，都足以说明土家族“打溜子”的源流与此直接有关。

二、土家族的“打溜子”风俗

民族的音乐，往往体现着民族的气质、爱好、审美观等。土家族的“打溜子”恰好反映了土家人民的性格；它激情奔放，象征着土家人民向自然作斗争的无畏精神；它活泼多姿，体现着土家人民的聪明和智慧；它从人们生活中产生；又返回来陶冶着人们的性格，培养着人们的气质和情操。因此，它与人们生息相关，血肉相连。每到喜庆的日子，非有它不可，无它不成。如若哪家办喜事不打溜子，皆被笑为办的“强盗”事——偷偷摸摸的，很不大方。因此，“打溜子”在土家山寨沿袭成俗。村村寨寨，也就自发地组成了很多职业性或半职业性的“打溜子”队伍。这些队伍，不论坐堂或行乡演奏，都会碰上很多势均力敌的对手。双方比赛起来，不定个输赢是不肯轻易罢休的。特别是两军阵前，谁要是打错了一钹，对方便马上接着打了下去，以示赢了一局。这样一直比到对方再也打不出新牌子时，才算胜负定局。输者定要受罚；若是行乡队，则不准过寨，要绕道而行。若是坐堂队，即罚吃凉水一瓢，并陪送胜者出寨。这种有趣的乡风，既促进着溜子演奏技巧的提高，也推动着溜子曲牌的发展。

除此而外。土家族“打溜子”还有许多程式性的风俗：在喜事堂中，要先打一些意味着吉祥如意的曲牌，如“四门进”、“新四门”、“喜鹊含梅”、“喜鹊闹梅”等。外出途中，往

往先打“龙抬头”、“龙摆尾”、“猛虎下山”等。行江过河，便打起“八仙过海。”新娘子进屋就打起“庆请儿”、“安庆调”等。如此种种，都是人们根据特定环境的需要所作出的特意安排。年长月久，自然地形成了风习。

三、流派

土家族“打溜子”，同其他的民间艺术形式一样，在历史发展的长河里，历经了起源和发展的漫长过程。这期间，必然地形成各式各样的流派。这些流派，又随着政治、经济，以及民族文化的交流等多种因素的演变，自然地促使它不断的成长和消亡。到目前为止，现存的流派，有如下三种：

1、三人溜子：

三人溜子。因三人演奏而得名。操二钹、头钹、大锣三件铜乐器演奏。其特点：由二钹担任主奏，以活泼明快的“挤钹”见长。头钹则相应而行，随声附和，以迎合二钹气势为佳。大锣则以神脉落韵为最，俗称填锣。三者配合如一，即奏出各种生动曲牌，或含情脉脉，或雷霆千钧。给人以燥乐清音的享受。加之曲牌本身头子长、溜子短的特点，更有利于描绘各种复杂的主题。如果说“四人溜子”从纵的方面发展了声部，那么“三人溜子”则从横的方面发展了曲牌。

本流派盛行于保靖县南部的涂乍、仙仁等乡及古丈县的断龙、茄通等乡为中心，延及永顺县的王村、高坪和古丈、泸溪等县的土、苗交界或杂居地区。甚至传入苗乡，影响到苗族狮子锣的风格，得到苗族人民的喜爱。

2、四人溜子：

四人溜子。因四人演奏而得名。其演奏形式及技法，与三人溜子相同，所异者，仅增添了一面马锣。由三声部发展成四声部。有人认为是“三人溜子”受外来音乐影响后的产物。其理由，

说马锣是后加的。因马锣的演奏，在总谱中并无固定旋律。只是起着节奏上的填空，音色上的对比作用。实际上只能算是派生部分。很像是三人锣鼓的进化。

然而，另有一说。认为“四人锣鼓”曲牌简短，头子短，锣鼓长，描绘主题远不如“三人锣鼓”深透。是否因嫌其马锣喧哗而弃之？诸如此类，各持其理。笔者认为：此两派各有千秋。一则横，一则纵。堪称“一母双胎”或“异曲同工”。

本流派盛行于保靖县北部的龙溪、昂洞、普戎、拔茅等乡及龙山县的坡脚、店房，永顺县的对山等地。并蔓延于龙山、永顺、桑植三县交界地带。

3、五人吹打

这是一种新的形式。即在“四人锣鼓”的基础上加一唢呐，将吹打结合起来。按往日的习惯，吹打常在一条行列，统称“八仙”师傅。但因各人所操乐器的性能不同，古人并未将两者编入统一曲牌。可是，不知谁这位近代的天才师爷，作出了这一杰出的创举，将二者编成了吹打合一的“安庆调”。这一成功的尝试，启迪着土家人民发展自己民族艺术的信心和决心。可惜在十年浩劫之中，土家锣鼓几乎被灭绝，哪还有人从师学艺哩？如今有徒无师，留得一遍惋惜。

本流派，流传于“四人锣鼓”流行区。“三人锣鼓”流行地域少见。

四、乐器与演奏

独特的表演，少不了独特的器具。土家族“打锣鼓”自然也不例外。这种急性的演奏，奏来真有风疾雷速之势，岂有口读嘴念之余！欲获良好效果，非精巧之器具，纯熟之技艺，是望尘莫及的。现将乐器制作及演奏方法，略加介绍：

1、乐器制作

土家族“打溜子”，共需铜乐器四件；即头钹、二钹、马锣、大锣。（吹打合一时，另加一土唢呐）均由民间手工钹匠，用响铜锤制而成。形状与汉族击乐稍异。钹碗略大，钹边稍薄而宽，击来音质浑厚，发“噗噗”声。大锣较筛锣见小，音色清脆，略有沙音，击来有圆润激昂之感。马锣比云锣稍小，锣面薄而音脆，击来有诙谐俏皮之感。其四件乐器的大体规格是：

头钹：钹碗直径约12公分，边宽约7.5公分。

二钹：钹碗直径约11公分，边宽约7公分。

马锣：锣面直径约12公分。

大锣：锣面直径约50公分。

上述器乐由于是手工制作，规格并不完全一致。同时还有地区习惯或艺人兴好等，更是多样。

2、演奏方法：

土家族，因长期生活在偏僻的山区，与雀鸟为伴，与百兽为邻。日常生活所接触的对象，除了竹木水石，便是鸟兽鱼虫。这些自然界的生物，充满了人们的认识世界。这一认识基础，自然地形成了艺术思维的源泉。因此土家的溜子曲牌，都是以绘声、绘神、绘意的特征来体现这一独特的内容。随之而来，表现上述内容的演奏技术，也就应运而生。其具体打法，有下列几种：

钹，有亮打、闷打、侧打、揉打、挤钹、盪边等打法。

马锣，有单锣、花锣等打法。

大锣，有敞锣、逼锣、闷锣等打法。

此外，在情绪和速度的处理上，要根据曲牌的内容所需，打出轻重缓急，抑扬顿挫。正如老艺人所说：“要打得象讲话一样，一清二楚，有韵有神。”特别在夜深人静的时候，远处

听来，真是点点欲新。几声部的有机结合，纵横交错，编织成一幅“西朗*”般的织体。

在声部的关系上，二钹担任主奏，与马锣同行，点子多落在弱拍和后半拍。头钹与大锣同韵，多落在强拍和前半拍。如此四部组成一律，起落有韵，延滞有节。有人若要问起其间关系，这里有一形象的比喻：

头钹二钹对面讲话， 大锣故意从中打岔。
只有马锣狗跳猫跳， 到处找些空子来插。

五、曲牌及其结构

演奏是形式，曲牌是内容。任何一种演奏形式，都是为内容服务的。如果没有内容这个核，一切主题、形象、风格、技巧等，都无从谈起。今土家溜子曲牌，多言三百有余，少说七十不下。每套都各具特色。为介绍的方便，现沿着从小到大，由简到繁的顺序，予以介绍。

1、组织结构：

土家族“打溜子”，与其他音乐形式一样，有它自己独特的乐汇、乐句、乐段所织成的曲牌。乐汇是它的最小单位，其具体组织形态，有如下几种：

①一拍一音：七、卜、拍、派丁、呆、当等；

②一拍二音：呆呆、呆卜、七呆、呆0、0呆、丁丁、丁卜、丁拍、丁0、七卜、0卜、七0、七派、七当、0当、当当、当令、当0……。

③一拍三音：呆卜卜、七卜卜、当卜卜、0卜卜、丁卜卜、当七卜、呆七卜、丁七卜、派卜卜、当卜当、当0当……

* 注：西朗——土家自织的被面。

④一拍四音：七卜七卜、当卜七卜、七〇七〇、〇卜〇卜
七当七卜、七卜当卜……

乐句、乐段的组成：

乐句，大体有单乐句和复乐句两种。单乐句，必须要两个以上乐汇连在一起，才能构成。如乐汇七卜七卜，加上个“当”，即构成一个“|七卜七卜 当|”的单乐句了。如果把这个单乐句反复一次，再加上个“当卜七卜”的乐汇，并反复出现。那么，一个“七卜七卜 当|七卜七卜 当|当卜七卜 当卜七卜|当卜七卜 当|”的复乐句，即圆满地组成了。

然而，在“四人溜子”里，往往把一个复乐句当作一番“头子”，实际上当做一个乐段使用。如“小纺车”曲牌的第一番“头子”，就只有一句：呆呆 呆卜卜|当卜七卜 当：||（接溜子）。第二番头子，也只有一句：七卜七卜 当|七卜七卜 当拍 当：||（接溜子）。从概念上说，一番头子应是一个乐段。因此说，在简单的曲牌里，一个复乐句可以作一个乐段使用。但在比较复杂的曲牌里，一个“头子”却有几个或十几个乐句（详见曲谱）。这里只能小中见大，引以为例。

曲牌的结构：

土家族“打溜子”的曲牌，大体由头子、溜子两大部组成。“头子”部分，千变万化，是主要的描绘部分，也是曲牌的主题所在。溜子部分，由桥子、溜子（包括“四人溜子”中的总溜子、短溜子、及长溜子等）和尾子（包括“四人溜子”中的各种新老尾巴等）三部组成。所不同的是有些地区，将长、短溜子当作头子使用。在三人溜子里，“溜子”往往包括“桥子”在内。尾子又有多种：如龙溪、普戎等地的尾子是派卜卜

当当 | 七卜七卜 当 | “而昂洞乡的尾子却是” 派卜卜 当卜七卜 当 | ”而“三人镗子”的尾子却又是” 派派 当当 | 派当 当 | ”。如上种种，万变不离其宗。各种结构的公式如下：

“三人镗子”的曲牌结构：

头子 + 桥子 + 头子 + 桥子 + 镗子 + 尾子 = 曲牌。

“四人镗子”的曲牌结构：

A、邀锣 + 头子 + 镗子 + 头子 + 镗子 + 尾子 + 邀锣 = 曲牌

B、头子 + 镗子 + 头子 + 镗子 + 长镗子 + 镗子 + 短镗子

(代头子) (代头子) (代头子)
+ 镗子 + 总镗子 + 镗子 + 老尾巴儿 + 镗子 + 尾巴儿
+ 镗子 + 尾子 + 邀锣 = 曲牌

(说明：头子可有若干番，这里只写两番，用时按曲牌而行)

2、曲牌分类：

土家族镗子曲牌，大体可分为基本训练曲和演奏曲两种。基训曲比较简单，一般都是纯镗子训练。如“三人镗子”的“闲言会”，“一二三”，“四人镗子”的“小纺车”等。头子很短，根本谈不上描绘主题、刻画形象。

至于演奏曲牌，那就复杂多了。不论艺术上的深度，技术上的难度，都大大的超过于此。其艺术特点，可分如下三类。

(一) 绘声类：

凡以自然界动物的叫声或行动声为乐思的曲牌，都叫绘声曲，列入此类。如模拟动物叫声的“鸡婆孵蛋”，“蛤蟆闹塘”，“喜鹊闹梅”等。只用一支钹边的盪打，活生生地刻画出鸡婆孵蛋后的叫声。||: 咯呆呆 咯呆 当 | 派 当 | 派卜卜 当卜七卜 | 当卜七卜 当 :|| 咯呆呆 咯呆 | 当卜七卜 当 |

当: 2/4 当当 拍拍 | 当当 拍拍 | ……。从曲牌里, 能否意思到多姿的喜鹊, 在梅枝间弄花作舞呢? 它多姿多变, 不落俗套。巧妙地使用对比的拍节, 别开了击乐中(镗子中) 控制的新路。总之, 不论从意境到构图, 从主题刻画到技巧发展, 都有很大的突破。这类新的发展, 不胜枚举。如气吞山河的“猛虎下山”和诙谐滑稽的“猫扑老鼠”, 以及节奏律演变多端的“古树盘根”、“狗扯羊”等, 都以各自独具的特色, 为民族器乐的发展做出了很好的样板。

(三) 绘意类:

土家族“打镗子”, 除去上述的绘声, 绘神而外, 还有更加深入细致的绘意曲。如果说前两类都是写的实, 那么这类便是写虚了。不过这里所说的虚, 是指意识形态里的虚罢了。如常用于一般喜事庆祝的“庆请儿”, 和用于建造性庆祝的“四门进”, “新四门”、“新门进”, 及用于婚事庆祝的“双齐头”、“单成双”、“鹊桥会”等。所描绘的形象, 都是古今任何造形艺术中很少见过的。也可以说是不能用物体形象来比拟的, 在人们意中而不在人们笔下的典型形象。在旋法上, 以四平八稳的格调, 描绘出一种安适如画的意境。这类曲牌的写作, 较前两种抽象得多。但能有吹打合一的“安庆调”出现, 确实是一件难能可贵的喜事。它以情辟素雅的风格, 把吹打乐结合起来, 给人以安适吉祥的美感。在民族器乐发展的路子上, 点起了明灯, 照耀着未来的征途。

土家族的“打镗子”, 是一“养在深山人未识”的民族艺术之花。它曲目繁多, 内容丰富, 风格别致, 曲牌优美, 是土家族珍贵的文化遗产。我们将它搜集起来, 视如珍宝, 作为民族的礼品, 奉献给伟大的祖国, 为后来继承和发展民族器乐的爱慕者集纳了宝贵的资料。

前 言

“打镗子”是土家族独有的古老的打击乐，至今广为流传。凡民间喜事，必以“打镗子”庆贺，尤以婚嫁为甚。“镗子”乐器以铜制成，有马锣、二钹、头钹、大锣四件。演奏形式有“三人镗子”（无马锣）、“四人镗子”、五人吹打。“镗子”曲目繁多，内容丰富，描绘细腻，风格独特。它以疾如风速雷霆之势、缓若龙行虎步之雅、细至鸟语虫鸣之声；粗达气吞山河之猛的声色，绘声、绘神、绘意地描绘着自然界景物及人们意象里古今绘画中的图案，给人以美的享受，可谓土家族的击乐之杰。

土家族“打镗子”，亘古无所整理，只是口谱相传。在今盛世修志时期，将收集到的七十八套曲目整理成册，对史志工作者、文化工作者，为研究民族历史、民族文化有着重要价值，特别是为土家族地区广大的“镗子”演奏者提供方便。

应该肯定，这本小册子，对广大爱好者是有益的。但是由于时间短促，民间还有很多曲目没有全部收集到，我们希望保留有曲目的团体和个人，将珍品赠与我们，以求更加完整；此外，还要说明一点，由于我们水平有限，差错难免，敬请行家指正。

本册子是保靖县县志办牵头的，由县文化馆组稿经办的。在出书之际，我们谨向县文化馆、各乡文化站以及龙泽瑞、彭壤图二同志和其他提供资料的个人，致以真挚的感谢！

目 录

一 评介

土家族“打溜子”浅析	(1)
------------	-----

二 基本训练曲

甲、三人溜	(12)
-------	------

1、闲言会	(12)
-------	------

2、一二三	(15)
-------	------

3、大纺车	(18)
-------	------

4、老纺车	(21)
-------	------

乙、四人溜子	(24)
--------	------

5、小纺车(一)	(24)
----------	------

6、小纺车(二)	(25)
----------	------

7、大纺车(一)	(26)
----------	------

8、大纺车(二)	(29)
----------	------

9、甲纺车	(30)
-------	------

10、五个头	(33)
--------	------

11、八个头	(40)
--------	------

三 演奏曲

绘声类曲牌	(43)
-------	------

甲、三人溜子	(43)
--------	------

1、瞎子过沟	(43)
--------	------

2、画眉扑笼	(46)
--------	------

3、喜鹊闹梅·····	(49)
4、蛤蟆闹塘·····	(52)
5、狗扒桌子·····	(57)
6、蛤蟆吐泡·····	(59)
7、马过桥·····	(67)
8、岩墙滴水·····	(69)
乙、四人榴子·····	(71)
9、燕儿拍翅·····	(71)
10、鸡婆扇蛋(一)·····	(77)
11、鸡婆扇蛋(二)·····	(80)
12、八哥洗澡(一)·····	(82)
13、八哥洗澡(二)·····	(85)
14、野鸡拍翅·····	(86)
15、马过桥·····	(88)
16、岩板滴水·····	(92)
17、瞎子闹街·····	(94)
绘神类曲牌·····	(96)
甲、三人榴子·····	(96)
1、雪花盖顶·····	(96)
2、喜鹊含梅·····	(101)
3、猛虎下山·····	(105)
4、寒鸡抱蛋·····	(106)
5、古树盘根·····	(110)
6、画眉跳杆·····	(115)
7、锦鸡拖尾·····	(119)
8、连棒槌·····	(123)
乙、四人榴子·····	(125)

9、八仙过海	(125)
10、八洞神仙	(131)
11、锦鸡拖尾	(135)
12、沙和尚挑担	(138)
13、猛虎下山(一)	(141)
14、猛虎下山(二)	(144)
15、龙摆尾(一)	(145)
16、龙摆尾(二)	(148)
17、凤点头(一)	(149)
18、凤点头(二)	(155)
19、野鹿含花	(156)
20、猫扑老鼠(一)	(159)
21、猫扑老鼠(二)	(161)
22、犀牛望月	(163)
23、单跳梅	(166)
24、双跳梅	(168)
25、下山猫	(171)
26、田畔头儿	(176)
27、狗扯羊	(177)
28、画眉跳杆	(179)
29、龙王下海	(180)
30、龙抬头	(181)
31、唐二挑担	(183)
32、竹扫巴儿	(184)
绘意类曲牌	(190)
甲、三人榴子	(190)
1、双齐头	(191)

2、观音坐莲	(196)
3、四门进	(200)
乙、四人锣鼓	(203)
4、新四门	(204)
5、四门进(一)	(209)
6、四门进(二)	(214)
7、双齐头(一)	(215)
8、双齐头(二)	(218)
9、单成双	(219)
10、鹊桥会	(222)
11、庆清儿	(225)
12、观音坐莲(一)	(229)
13、观音坐莲(二)	(231)
14、两扇门(一)	(232)
15、两扇门(二)	(235)
16、新门进	(236)
17、大观音	(240)
丙、五人吹打合奏曲	(243)
18、安庆调	(243)
四 后 记	(261)