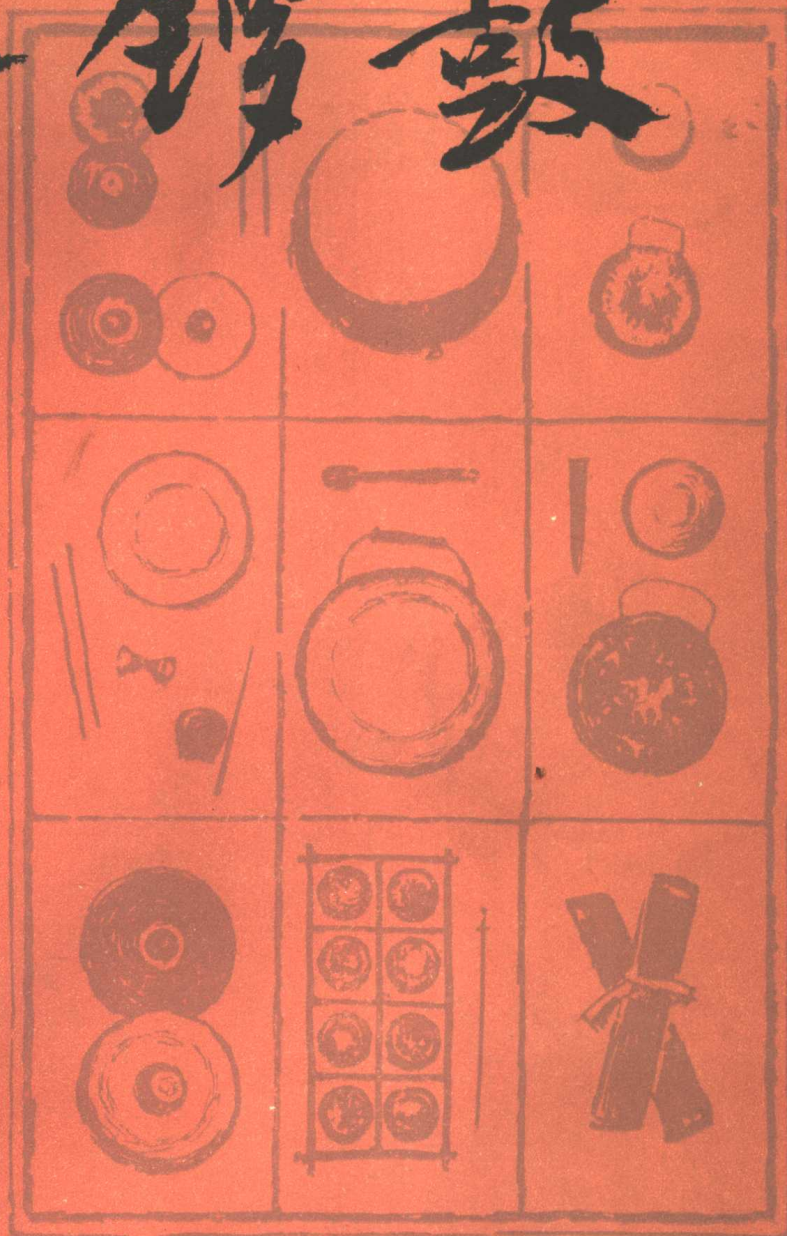

十番锣鼓

杨荫浏编著

人民音乐出版社

十 番 锣 鼓

杨 荫 浏 编 著

人 民 音 乐 出 版 社

一 九 八 〇 年 · 北 京

封面设计：王荣宪

一 番 锣 鼓

杨荫浏编著

人 民 音 乐 出 版 社 出 版

(北京朝内大街166号)

新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

人 民 音 乐 出 版 社 印 刷 厂 印 刷

787×1092毫米 16开本 20千文字 200面简谱 15印张

1980年12月北京第1版 1980年12月北京第1次印刷

印数：1—1,400册

书号：8026·3770 定价：2.25元

目 录

几 点 介 绍

一、十番锣鼓的产生和发展	(1)
二、十番锣鼓所用的乐器	(2)
配器及锣鼓曲分类名称	(2)
击乐器及其状声字	(3)
击乐器的形制	(5)
击乐器的附件	(11)
最小型的六人乐队	(12)
三、论节奏特点	(14)
独特的节奏结构	(14)
“一”、“三”、“五”、“七”、	(14)
多节奏与单一节奏的结合	(15)
为多节奏规定专门符号	(16)
“节奏”概念的考虑	(17)
四、锣鼓段	(17)
五、一些术语	(19)

乐 谱 附 说 明

一、(甲)将军令(原始谱)	(21)
原始谱和实际演奏谱	(23)
(乙)将军令(实际演奏谱)	(25)
本曲说明	(35)
(一) 概述	(35)
(二) 同曲的多种处理手法	(35)
两个录音版本	(35)
(三) 乐曲分析	(35)
配器	(36)
乐曲结构	(36)
主体——唢呐曲《将军令》的三个大段	(36)

锣鼓段	(36)
转调的情形	(37)
击乐器的运用	(37)
速度变化	(38)
隐蔽终结	(38)
连音与顿音	(38)
过度用“解”	(38)
二、十八六四二(原始谱)	(40)
本曲说明	(45)
三、擒 锣(原始谱)	(46)
本曲说明	(49)
四、清钹锣鼓(原始谱)	(50)
本曲说明	(51)
五、(甲)下西风(原始谱)	(52)
本曲的结构形式	(61)
(乙)下西风(演奏谱)	(62)
本曲说明	(94)
本曲中丝竹曲调的声乐来源	(94)
几点推论	(98)
声乐与器乐的关系问题	(68)
在音乐的创造和再创造的过程中生活的作用问题	(98)
一曲多用问题	(99)
音乐的阶级性和明确性问题	(100)
一曲多用与新创作	(101)
古与今、生活与艺术规律	(101)
对标题的看法	(102)
六、翠凤毛(原始谱)	(103)
本曲说明	(107)
七、大红袍(原始谱)	(108)
本曲说明	(116)
八、万花灯(原始谱)	(117)
本曲说明	(122)
九、喜元宵(原始谱)	(123)
本曲说明	(129)
十、阴 送(原始谱)	(130)

本曲说明·····	(132)
十一、(甲)寿亭侯(原始谱)·····	(133)
(乙)寿亭侯(演奏谱)·····	(139)
本曲说明·····	(162)
十二、三阳开泰(原始谱)·····	(163)
本曲说明·····	(168)
十三、(甲)香 袋(原始谱)·····	(169)
本曲说明·····	(177)
(乙)香 袋(演奏谱)·····	(178)
十四、十八拍(原始谱)·····	(225)
本曲说明·····	(231)

后 记

一、漫谈演奏技术二事·····	(232)
二、一位着迷的西方音乐家·····	(233)
三、“古为今用”问题 ·····	(234)

几点介绍

一、十番锣鼓的产生和发展

十番锣鼓在明代时创于江苏民间，是一种独特而比较好的民间器乐合奏形式。“十”是多的意思；“番”是翻花样之意。总的说来，就是在配器上用到锣鼓，而在曲式上变化复杂的一种音乐。十番锣鼓古来名称不一。或简称《锣鼓》，或简称《十番》。又有《十样锦》、《十不闲》等一些名称。清·李斗《扬州画舫录》（1795初刻）在讲《十番鼓》时，又说：

“后增星、钹，器辄不止十种；遂以‘星、汤、蒲、大、各、勺、同’七字为谱，——七字乃吴语状器之声，有声无字。此近今庸师所传也。若夹用锣、铙之属，则为粗细《十番》，如《下西风》：‘他一立在太湖石畔’之类^①，皆系古曲，而吹弹击打，合拍合韵^②。……下乘以锁哪，名曰鸳鸯拍。如《雨夹雪》、《大开门》、《小开门》、《七五三》，乃《锣鼓》，非《十番鼓》也……是乐前明有之。本朝以韦兰谷、熊大璋二家为最。兰谷得崇祯间内苑乐工蒲钹法，传之张九思，谓之韦派”。

李斗将《十番鼓》与《十番》或锣鼓两件事混为一谈，而且主观上有着赞成《十番鼓》，轻视锣鼓，特别反对用唢呐的偏见。其看法是很成问题的。我们现在已能清楚知道：《十番锣鼓》和《十番鼓》是两种截然不同而且互不相关的音乐；非但所用打击乐器种类及其奏法，均大不相同，而且所用管弦乐曲牌亦无一相同。两者各自独立存在，不宜混为一谈；两者都是我们宝贵的遗产；李斗存在高低之偏见于其间，是毫无根据的。明·沈德符（1578—1642）在《万历野获编》中说：

“又有所谓《十样锦》者，鼓、笛、锣、板、大小钲、钹之属，齐声振响，亦起近年，吴人尤尚之。然不知亦沿正德之旧。武宗南巡（1519），自造《靖边乐》，有笙、有笛、有鼓、有歌落、吹打诸杂乐，传授南教坊。今吴儿遂引而伸之。真所谓‘今之乐犹古之乐’。”

① 有误字；这是明·汤显祖（1550—1617）《牡丹亭》《寻梦》出中《品令》曲牌的首句，原作“他倚太湖石，立着咱玉娉娟”。《锣鼓》曲《下西风》中是用到《品令》曲牌的音乐的。

② 合，立鼓（qí），参差也。

从这段记载，可知在正德十四年(1519)，明武宗到南方讨伐宁王宸濠时，已利用南方乐工演奏《锣鼓》，作为军乐。至于沈氏硬把锣鼓的创造，归功于明武宗，则是没有道理的。清·叶梦珠《阅世编》说：

“吴中新乐，……又有《十不闲》，俗讹称《十番》，又曰《十样锦》。”

所指也是同一乐种。

明·季人张岱(1597—1689)著《陶庵梦忆》讲到许多社会地位不同的群众，遇中秋节，在苏州虎邱聚集玩乐的事，说：

“虎邱八胖，……天暝月上，鼓吹十百处，大吹大擂，《十番》铙钹，渔阳掺挝，动地翻天，雷轰鼎沸，呼叫不闻。”

这是在明末时期，在群众欢度节日时，演奏《十番锣鼓》的情形。清初曹雪芹(卒1763)所著小说《红楼梦》的十一回曾提到“一班小戏儿并一班子打《十番》的。”可见当时《十番锣鼓》也曾和戏剧一样，为地主阶级所利用，以点缀其庆寿的奢靡生活。

但特别值得注意的是，劳动人民所创造的《十番锣鼓》能为农民革命服务，而且曾受到太平天国起义农民政府的重视。清·佚名著《粤逆纪略》讲到太平天国的政府机构，说：

“伪典乐衙主奏乐之事。贼每饭必用乐，行则舆前亦用之。其实所用者不过《十番》类耳。”

作者站在反动的立场上，对太平天国革命政府取诬蔑的态度，对《十番》取轻视的态度。我们则与之相反，把革命政府和《十番》的联系视为了不起的好事。清沈梓著《养拙轩笔记》内载咸丰二年(1852)作者的同乡高君曾见到太平天国总制在“进饌时，吹鼓手八人奏乐。”可以想见，这时所奏的乐，也就是《十番锣鼓》。

从以上资料可知，《十番锣鼓》至迟应产生于明代，十六世纪初期之前，十六、十七世纪时，群众曾用以欢庆节日，地主阶级也曾用以庆贺其寿辰。到了十九世纪时，它曾得到太平天国(1851—1864)农民革命政府的重视。它一直流传到解放以后。1964年左右，中央音乐学院曾同意我们的建议，请了一位农民出身的艺人，到北京来传授一批学生。可惜我们计划的时间，只有一年，实在太短。学生虽然学会了几套，还奏得相当不差，但掌握的经验不多，理解的规律不深，并未能成为创作和演奏的骨干力量。这一教训，我们应当记取。

二、十番锣鼓所用的乐器

【配器及锣鼓曲分类名称】《十番锣鼓》中，只用击乐器的称“清锣鼓”，俗称“素锣鼓”，兼用管弦乐器的称“丝竹锣鼓”，俗称“荤锣鼓”。

单就击乐器而言，有两种配器法：一种只用云锣、拍板、小木鱼、双磬、同鼓、板鼓、

大锣、喜锣、七钹^①，称“粗锣鼓”；另一种除用以上击乐器以外，又加用中锣、春锣、内锣、汤锣、大钹、小钹，称“细锣鼓”。粗细锣鼓的区分如下表所示：

粗 锣 鼓										
云	拍	小	双	同	板	大	喜	七	小	中
木										
锣	板	鱼	磬	鼓	鼓	锣	锣	钹	钹	锣
细 锣 鼓										

民间称管弦乐器为“丝竹”。《十番锣鼓》所常用的丝竹乐器，有唢呐、曲笛、笙、三弦、二胡（以上必用）和梆笛、箫、板胡、琵琶、月琴（以上在人数多时才用）等。就丝竹乐器而言，有三种配器法：（1）将丝竹乐器分成“粗”、“细”二组，以唢呐或笛为粗乐器，以其余的乐器为细乐器，其丝竹乐段，是由粗细丝竹更番演奏。这种形式，称“粗细丝竹锣鼓”，亦即李斗所谓“鸳鸯拍”。（2）不用唢呐，只用曲笛和其它乐器，而以曲笛为主奏乐器的，称“笛吹锣鼓”。（3）不用唢呐，也不用笛，只用笙和其它乐器，而以笙为主奏乐器的，称“笙吹锣鼓”。其区别如下表所示：

粗 细 丝 竹 锣 鼓					
粗		粗	细		
大	小	曲	笙	箫	二
唢	呐	梆	板	三	琵
呐	呐	笛	胡	胡	弦
			笙	吹	锣
			笛	吹	锣

除上述这些乐器之外，有时还用到招军。招军，俗名长尖。它虽然也能发出高低的乐音，但其音色特别激越而凄厉。在锣鼓曲中，并不用它来吹奏一定的旋律，只偶然用它间歇地穿插在锣鼓中间来起催动转折变化的作用。

【击乐器及其状声字】 细锣鼓所用到的击乐器中，有好些不是常见的。这里，首先指明各乐器名称，并用苏南民间经常用以记写锣鼓音谱的状声字，来表示用不同奏法在各乐器上所发的音。除云锣依旋律演奏，与丝竹乐器相同，可通用丝竹乐谱外，在其余的击乐器上所发的音，都可用状声字来代表。列表如下：

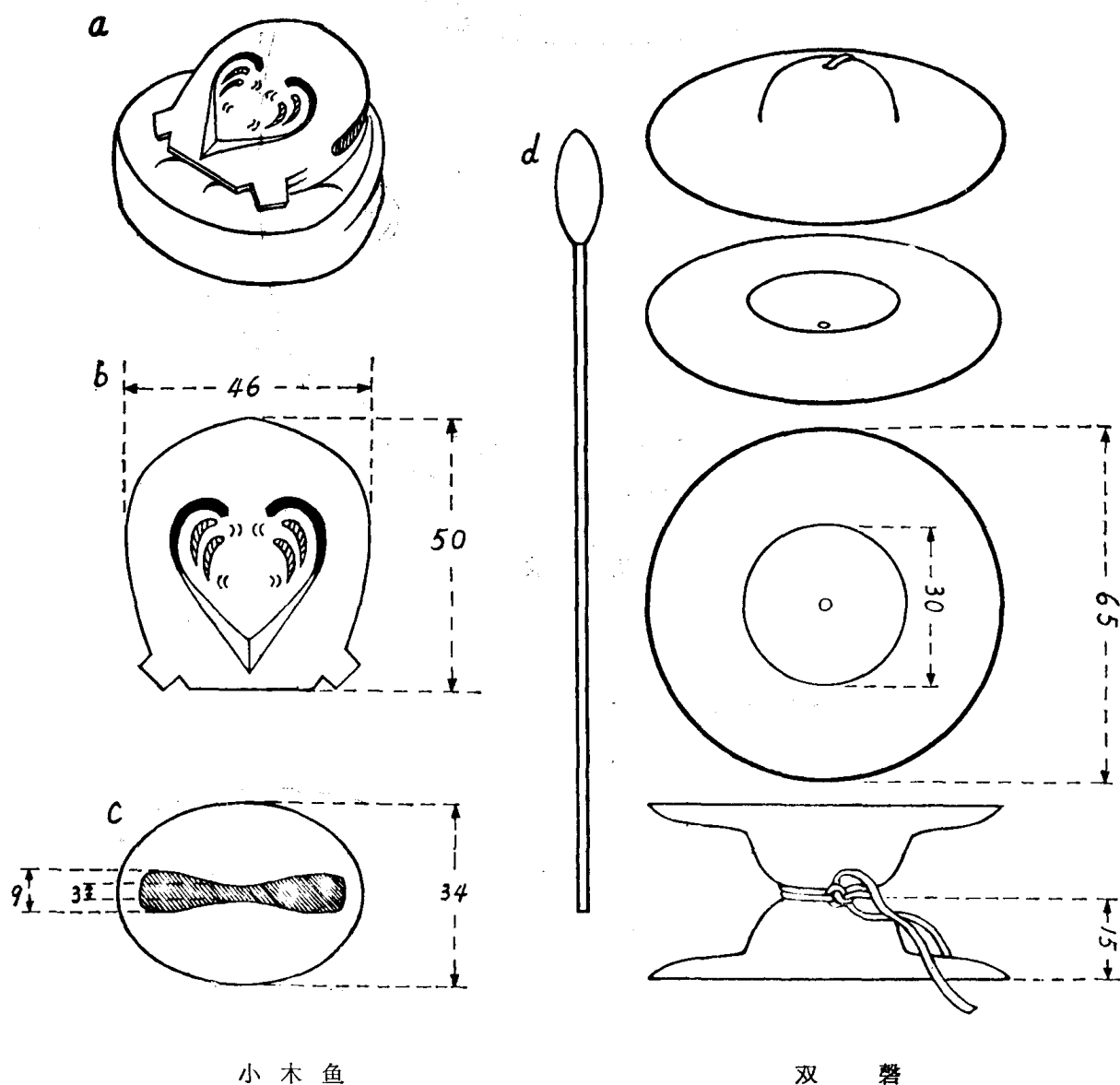
① 苏州一带民间原称所用小钹为“取钹”；“取”是状声字。当地方言，读“取”为“七”，故本书遂改称为“七钹”。

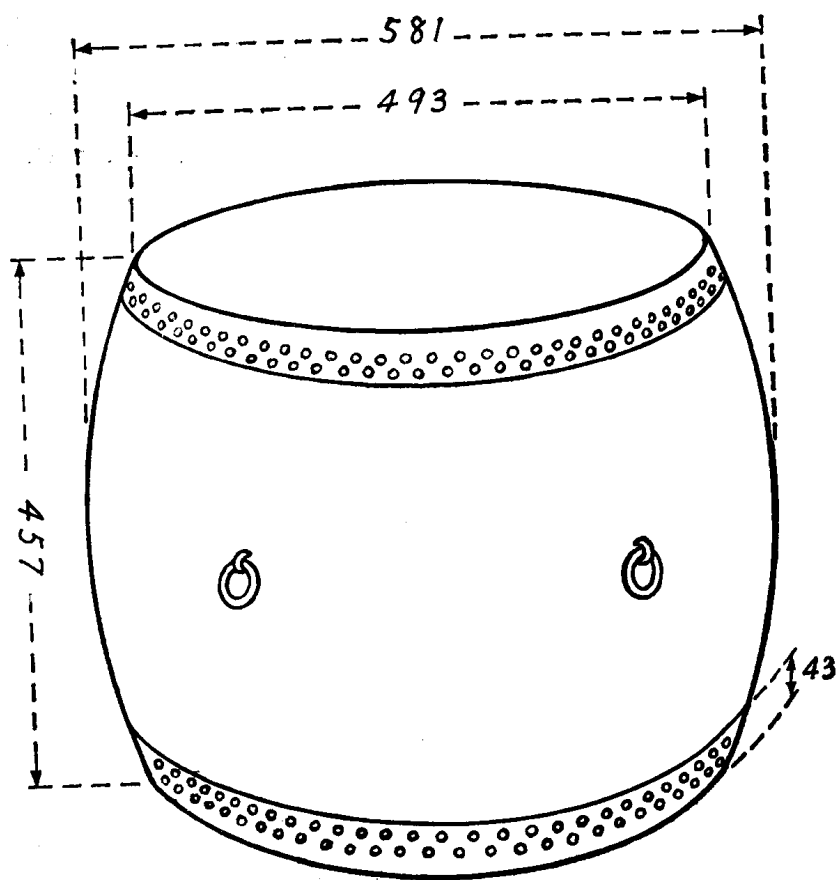
次 序	乐器名称	奏 法	原谱声字	记谱符号
1.	拍 板	两片相击	勺	Z
2.	小木鱼	用槌敲击	各	G
3.	双 磬	两枚相碰或将两枚结在一起 另用槌敲击	星	X
4.	同 鼓	中心重击一记 中心轻击一记或数记 边上重击一记 边上轻击一记或数记 中心或边上滚击多记 停敲或轻敲带过	同 龙 当 郎 得而、而 一个、一	D I T I I O
5.	板 鼓	中心重击一记 中心轻击一记或数记 边上重击一记 边上轻击一记或数记 中心或边上滚击多记 停敲或轻敲带过	读 落, 亦作六 扎 刺(读如“拉”) 得而、而 一个、一	d I t I I O
6.	大 锣	中心重敲 敲中心与边之间 (敲中心与边之间借用作“王”)① 敲边	丈(读如“长”) 净 王 正	K J W Z
7.	中 锣 (即更锣)	敲中心 敲中心与边之间 敲边	王 净 正	W J Z
8.	喜 锣	敲中心	内	N
9.	内 锣	敲中心	内	N
10.	春 锣	敲中心	大	d
11.	汤 锣	敲中心	汤	t
12.	七 钹	响击 闷击	七 卒	q c
13.	大 钹	响击 闷击	普 朴	p p
14.	小 钹 (亦称“骨子”)	响击 闷击	次 卒	C c

① 粗锣鼓中, 不用中锣, 其“王”音借用大锣敲出。

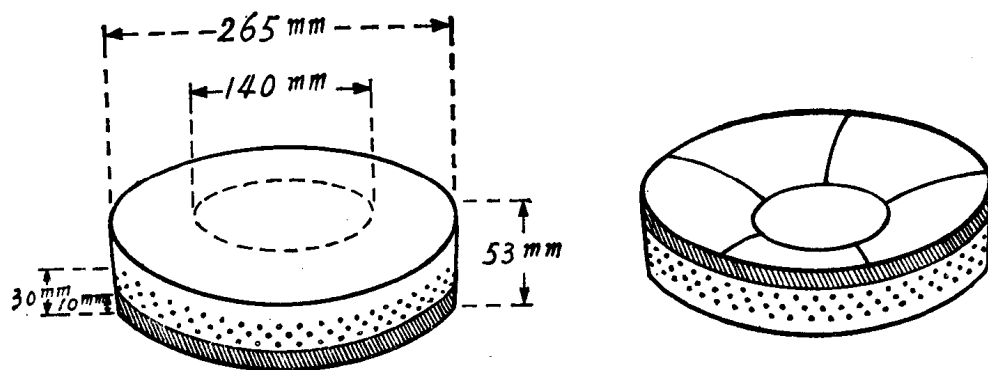
锣鼓谱中，有时也用到另外一个状声字“令”字，如“丈令丈令……”，“汤汤 大令”等。这个“令”字所代表的乐器，比较广泛，并无一定；有时代表喜锣的音，有时代表喜锣与七钹同敲的音，有时代表春锣的余音加上汤锣的音，有时仅代表锣的余音。

【击乐器形制】 因细锣鼓所用击乐器，有的不是一般所常见，这里逐一绘图表示其形制，并将全套合制一图，以便读者看出其相互间的大小比例。

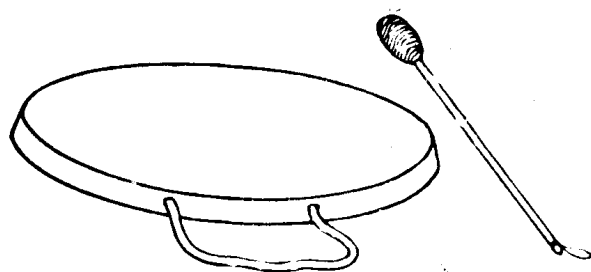
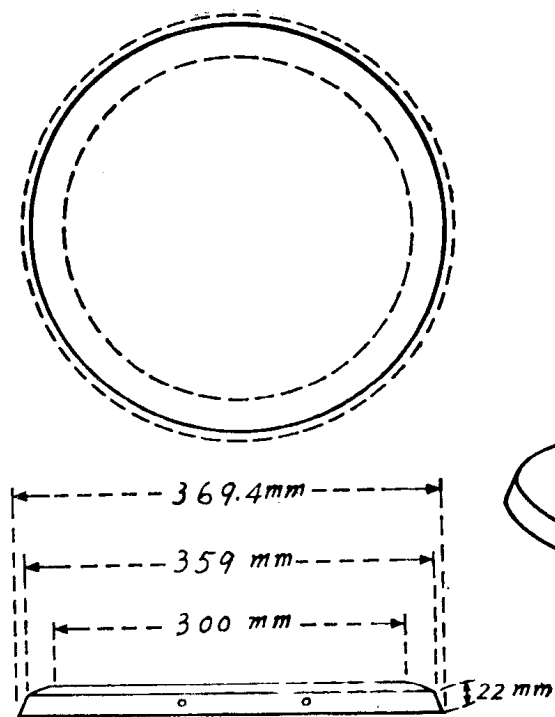

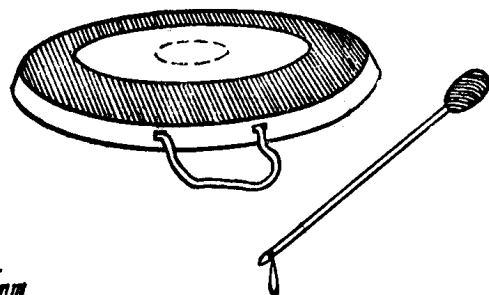
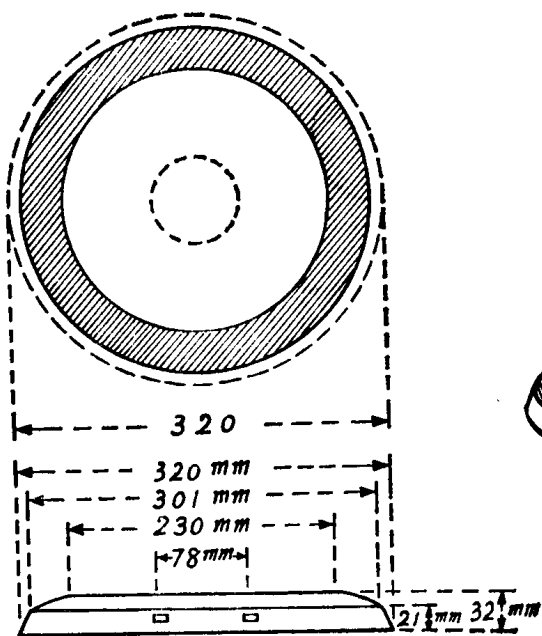
同 鼓

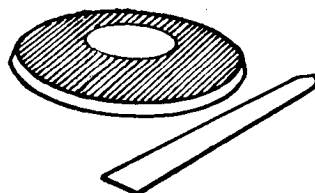
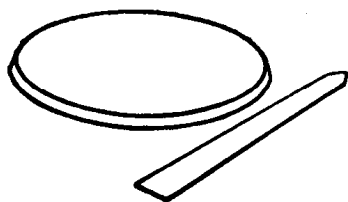
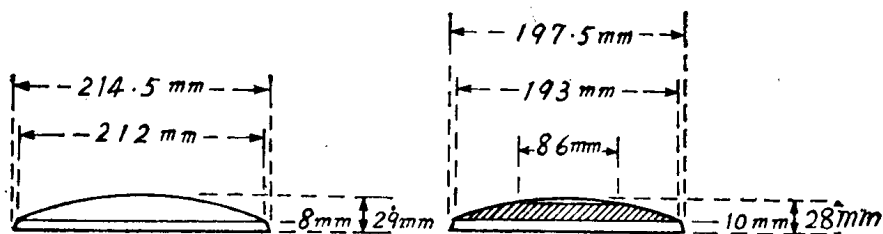
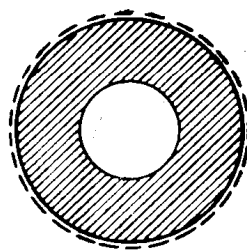
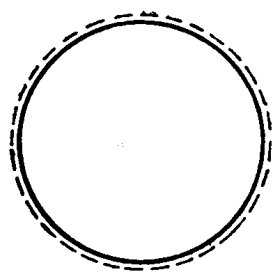
板 鼓

大 锣

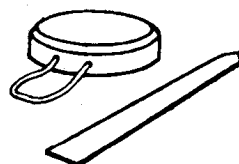
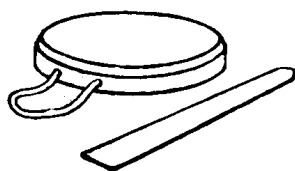
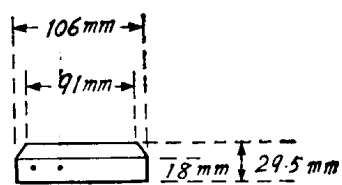
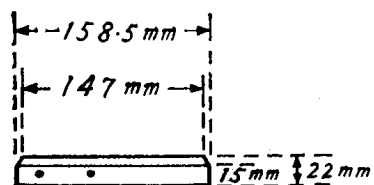
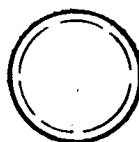
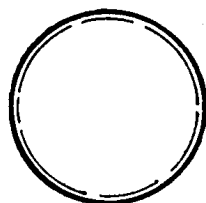

中 锣

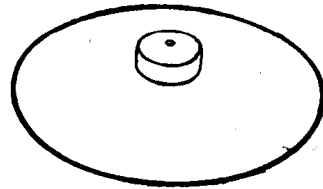
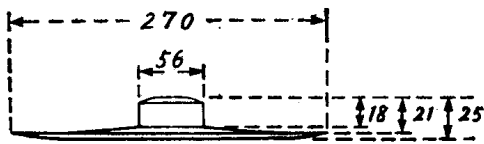
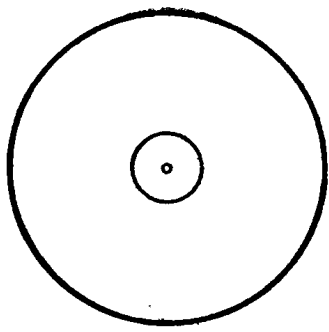
喜 锣

内 锣

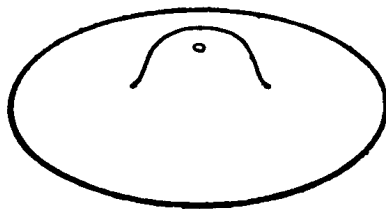
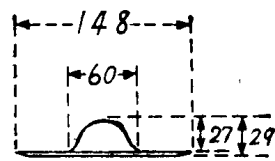
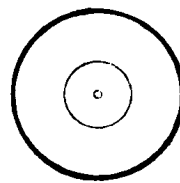
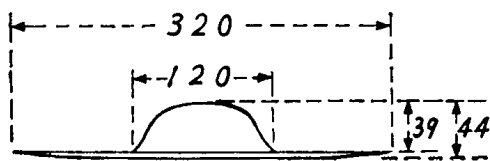
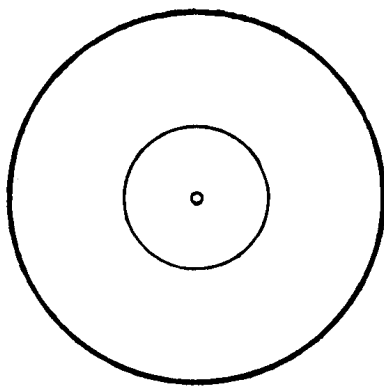

春 锣

汤 锣

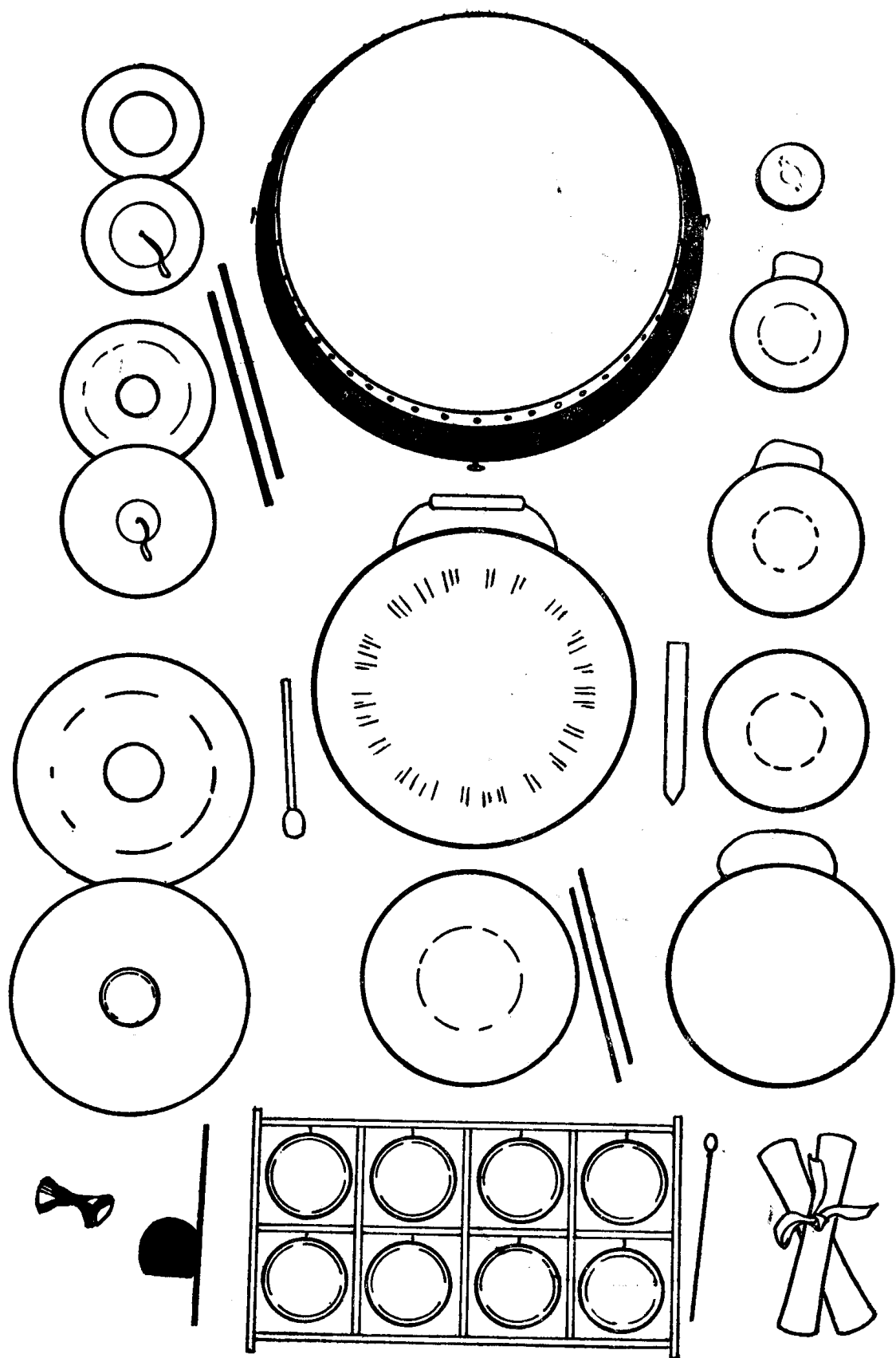
七 钹

大 钹

小 钹

多种击乐器总图

依上面总图中所列乐器之相对位置，指出各器之名称如下：

小 钹	大 鼓	汤 锣
七 钹		春 锣
	大 锣	内 锣
大 铙		喜 锣
	板 鼓	中 锣
双 小	云 锣	拍 板
馨 木		
	鱼	

云锣与通常所见的形式不同。通常所见的云锣，较多由九个锣组成，其架下有柄，便于左手执架，右手持槌，一边行走，一边敲击。《十番锣鼓》一般是在室内坐着演奏。锣数不一定是九个，除一般所用的九个锣以外，又另有几个备用的锣，可依所奏乐曲的需要，随时选取若干个锣，排在架上。架的形式，一般如图中那样，是长方形的。架身可以斜放在桌子上，使其近身的一边低于桌面，其另一边高高垫起，成斜面形。奏时，左右手都执槌子，象奏扬琴那样，用双槌敲击，要求能奏出复杂而丰富的花点来。这和且行且奏，用单槌敲击时的效果很不一样。

本书引用上图，是根据摄影绘制的，目的在使读者对各器的形状和大小有一个更为具体的印象。但上图是有缺点的。其缺点在漏掉了大钹。虽然加了大铙；但大铙并不能代替大钹。大铙是一件可用可不用的乐器；在演奏人数多的时候，加用了大铙，可以使锣鼓乐段略略增加丰富之度；大铙经常是一拍一击，其奏法也非常简单。大钹则很不一样；在细锣鼓中，大钹是一件不可少的乐器。原摄影是1962年，我们去南方对《十番锣鼓》进行采访时拍照的，拍照时民间艺人忘记带大钹，我们便凑合拍了。到了今天，事隔已十六年，那个民间乐队，分散已久；其中好些艺人已经去世，原来的成套乐器，早已无法重新收集拢来，当时工作中的这一缺点，就成为无可挽回的损失。

【击乐器的附件】 旧时代经济条件很差，一个吹鼓手乐队，不能用很多人力，一人必须兼顾几件乐器。为了适应一人同时兼奏几件乐器的需要，我国的民间艺人就为击乐器创造了几种附件，如鼓架、锣悬、锣架、钹垫等。分别言之，有：

1. 同鼓架 木制，三足，中心相连，用时张开，不用时可折叠起来。
2. 板鼓架 用三根竹竿制成。三根竹竿，中部相交，下端分开成三足，上端分开，用绳相连，鼓身放在绳上。
3. 锣架 锣架有两种：一种是铁和木制成，专用以悬挂大锣与中锣。长方形木板一块，上端曲折成直角，便于钩住桌面；中部两处有绳，便于结在桌子的腿上。板面有一高一低的分支的铁插管；将一个较短的铁制长柄曲颈如意头插入下一分支管，固定起来，上悬大锣；