

“十三五”国家重点图书出版规划项目

西安鼓乐

演奏教程

程天健 张亚楠◎编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

 SLAU
上海文艺音像电子出版社
WWW.SLAU.CN

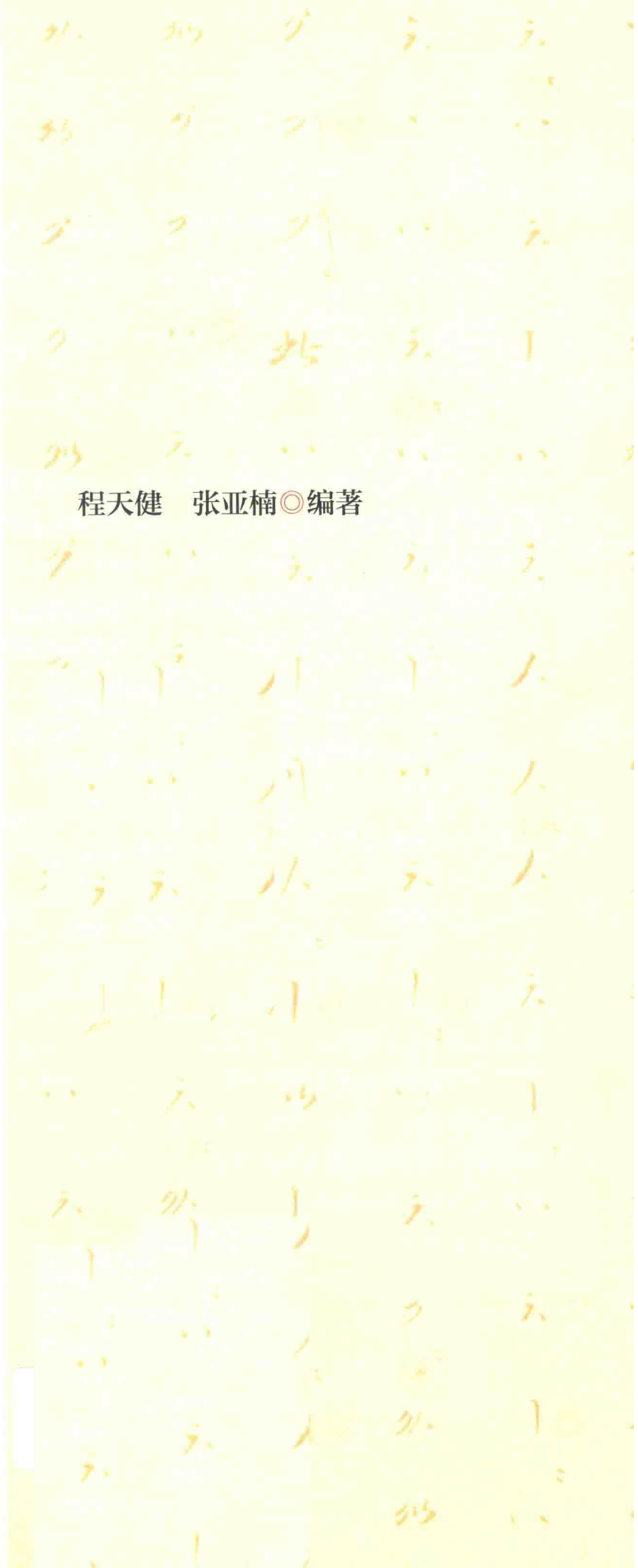
4J0171

西安鼓乐

演奏教程

程天健 张亚楠◎编著

上海音乐出版社
上海文艺音像电子出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西安鼓乐演奏教程 / 程天建, 张亚楠编著. - 上海: 上海音乐出版社, 2019.9

ISBN 978-7-5523-0211-0

I. 西… II. ①程… ②张… III. 锣鼓音乐 - 奏法 - 西安 - 教材 IV. J632.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 200916 号

书 名: 西安鼓乐演奏教程

编 著: 程天建 张亚楠

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 张佳玥

音像编辑: 张佳玥

责任校对: 孔崇景

封面设计: 翟晓峰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市打浦路 443 号荣科大厦 200023

网址: www.ewen.co

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海颀辉印刷厂

开本: 889×1194 1/16 印张: 7.25 谱、文: 116 面

2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5523-0211-0/J · 0171

定价: 78.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

“西安音乐学院建校 70 周年成果丛编”
编委会名单

主任

张立杰 王 真

副主任

安金玉 冯力斌 李宝杰

编委会成员

(按姓氏笔画排列)

马 波	王凤霞	叶明春	冯 勇	乔建中
刘宝玲	吕 斌	李壮壮	李 村	李 颖
陈 勇	辛雪峰	杨景鑫	呼廷梅文	侯 颀
赵 岩	梁红旗	谭艺民	魏 征	

作者简介

程天健 西安音乐学院音乐学系教授，民族音乐学家，硕士生导师。中国音乐家协会会员，中国传统音乐学会理事，中国民族管弦乐学会理事、竹笛专业委员会常务理事。陕西省音乐家协会会员，陕西省民族管弦乐学会常务理事、竹笛专业委员会副会长。陕西省文化厅西安鼓乐专家委员会暨保护工作委员会委员、“非遗”保护工作专家委员会委员，西安鼓乐研究所所长。曾随西安音乐学院西安鼓乐艺术团赴德国、法国、瑞士、荷兰、比利时、西班牙、奥地利、波兰、乌兹别克斯坦、马来西亚等国家和中国台湾、香港等地区访问演出。

出版《西安鼓乐研究论文选集》《中国民族音乐概论》《中国传统音乐普修教程》《行乐舞鼓》《西北民族音乐鉴赏》《西安鼓乐概论》《西安鼓乐演奏教程》等专著。

张亚楠 西安音乐学院民乐系教师，青年笙演奏家。曾获陕西省民族器乐大赛金奖，西安音乐学院双年度器乐大赛金奖，第二届全国唢呐展演最佳笙伴奏奖，2018年度西安音乐学院优秀教师。

2010年，参加第二十九届世界音乐教育大会暨第二届北京传统音乐节“来自唐朝的声影”及西安鼓乐演出活动。2011年，随西安鼓乐艺术团赴波兰参加“欧洲与亚洲国际音乐节”访问演出。2013年，随西安鼓乐艺术团参加由原文化部主办的“首届中国民族器乐民间乐种组合展演比赛”获优秀演奏一等奖。2018年，参加“国家艺术基金2018年度艺术人才培养资助项目——西安鼓乐表演人才培养”学习班。2019年，参加国家文化和旅游部举办的“文化与自然遗产日”西安鼓乐宣传展示大型演出活动。2019年出版《西安鼓乐演奏教程》(合作)。

前 言

西安鼓乐，民间原以“乐器”“细乐”称之，是中国传统器乐吹打乐的一种，主要流行于西安城乡地区及沿终南山麓一带。西安鼓乐源于唐、起于宋、兴于元明、盛于清，经过千余年的实践与发展，特别是明清以来逐渐形成了完整的大型套曲的音乐形式。中国传统音乐中的许多因素，如谱、器、律、调、曲、词以及演奏形式、曲体结构、旋法等，都在这个古老乐种中留下了遗迹残存，因此西安鼓乐被称之为中国古代音乐的“活化石”。

乐器是音乐表现的重要手段和工具，也是音乐文化中非常重要的组成部分，更是西安鼓乐非常重要的物质基础。西安鼓乐这一古老乐种，使用着十几种不同类型的乐器，有的乐器是西安鼓乐的特色乐器，如座鼓、双云锣、方匣子等。西安鼓乐中的乐器主要以笙、管子、笛子为主，并各自有官调、平调、梅管调之分。打击乐器则有战鼓、座鼓、乐鼓、豆鼓、高把鼓、单面鼓、双云锣、方匣子、三星锣以及大锣、马锣、海口子、铙、钹、铰子等，这些乐器在本体构造和表现性能方面有着非常显著的特质表征。

本书对西安鼓乐的表演形式、乐器使用以及所表现出的基本特点进行分析归类，将其诸多乐器分为旋律类乐器和节奏类乐器两大类：旋律类乐器主要包括吹奏类旋律乐器和击奏类旋律乐器，节奏类乐器主要包括鼓类节奏乐器、锣类节奏乐器、铙钹类节奏乐器、木梆类节奏乐器等。这两大类乐器，分别使用不同的乐谱和配器手法，其演奏技法丰富多彩、新颖独特，形态特征极为鲜明。

书中进一步讨论了西安鼓乐乐器的使用与组合形式，以及乐器的配器方法与应用，针对坐乐、行乐各自乐器的使用、组合以及基本配器方法和应用，均以具体实例做了详细讲述。为了让学习者更深一步了解西安鼓乐，在实践操作层面上加深感性认识和知识积累，为此选了12首西安鼓乐经典作品，包括散曲、套曲以及鼓孔子曲等不同体裁的乐曲，以期通过演奏实践，全面掌握西安鼓乐这一古老乐种特殊的音乐形态特征。

编者

2018年8月

目 录

前 言

第一章 旋律类乐器

第一节 吹奏乐器	3
一、笙	3
二、管子	5
三、笛子	6
第二节 击奏乐器	8
一、双云锣	8
二、单面云锣	9

第二章 节奏类乐器

第一节 鼓类乐器	13
一、战鼓	13
二、座鼓	13
三、乐鼓	14
四、豆鼓	15
五、高把鼓	15
六、单面鼓	16
第二节 锣类乐器	16
一、勾锣	17
二、大锣	17

三、马锣·····	18
四、贡锣·····	19
五、引锣·····	19
六、海口子·····	20
七、方匣子·····	21
八、三星锣·····	21
第三节 饶钹类乐器·····	21
一、大饶·····	22
二、大钹·····	22
三、铍子·····	23
四、川铍子·····	24
五、苏铍子·····	24
六、苏搨子·····	25
七、摔子·····	25
第四节 木梆类乐器·····	26
一、梆子·····	26
二、木鱼·····	27

第三章 乐器的使用与组合形式

第一节 坐乐乐器组合·····	31
第二节 行乐乐器组合·····	32

第四章 乐器的配器方法与应用

第一节 旋律乐器与节奏乐器·····	35
第二节 基本配器方法·····	35
一、行乐的节奏乐器及其配器方法·····	36
二、坐乐的节奏乐器及其配器方法·····	36
三、旋律乐器与节奏乐器在坐乐中的配器方法·····	37
四、节奏乐器与鼓扎子的配器方法·····	37

第五章 使用乐谱与曲式词汇释义

第一节 俗字谱	41
第二节 鼓扎子谱	42
第三节 曲式词汇及其含义	43

第六章 西安鼓乐曲谱练习

第一节 散曲	47
一、园林好（六调）	47
二、靛花开（六调）	47
三、梵王宫（上调）	48
四、满园春（六调）	49
五、五十眼（六调）	50
六、香山射鼓（六调）	52
七、步步娇（上调）	53
八、雨霖铃（上调）	54
九、婆罗门引（上调）	56
第二节 鼓扎子曲	58
一、大赐福	58
二、大开坛·水线子	61
第三节 套曲	75
一、尺调双云锣八拍坐乐	75

附 录	98
-----------	----

参考文献	102
------------	-----

后 记	103
-----------	-----

第一章 旋律类乐器

第一节 吹奏乐器
第二节 击奏乐器

第一节 吹奏乐器

一、笙

(一) 乐器概况

笙是我国古老的簧管乐器，早在殷代（前 1401—前 1122）的甲骨文中就有“𪚩”（即“和”）字，是小笙的名称。

《诗经》中有笙的详细记载和用法。《诗经·小雅·鹿鸣》云：“鼓瑟吹笙，吹笙鼓簧。”《尔雅·释乐》云：“大笙谓之巢，小者谓之和。”在后来的《仪礼》《周礼》《礼记》等古籍中，还记载了许多笙的用法。

传说笙是由女娲氏发明的（《礼记·明堂位》）。殷墟出土的甲骨文中就有“𪚩”（竽）的象形文字。笙、竽为同一种乐器，其区别只是笙小竽大，笙簧少竽簧多。在周代的礼乐制度中，笙、竽都是宫廷雅乐的重要乐器。《韩非子·内储说》中有这样的记载：“齐宣王，使人吹竽，必三百人。”可见当时使用这种乐器的规模是相当可观的。

至少在战国以前，笙（竽）在乐器家族中已经具有举足轻重的地位。竽的音高被看作是正律器的音高。战国《韩非子·解老》（约前 250）中有这样一段形象的描述：“竽也者，五声之长者也。故竽先，则钟瑟皆随，竽唱，则诸乐皆和。”

笙属于簧管气鸣乐器，是将许多竹管（笙苗）插在笙斗中，每一根竹管下方都有发音用的簧片。簧片最初由竹或苇削成，后来改为铜制。吹奏时气息使簧片振动，通过竹管共鸣而发出悦耳的音乐。

目前发现最早的实物见于湖北隋县曾侯乙墓出土的笙，距今已有两千四百多年的历史。几千年来，笙这件乐器延绵不断，一直流传至今。笙是我国传统气鸣乐器中唯一能够吹奏和音的乐器，也是世界上最早使用自由簧的乐器。

(二) 使用简介

西安鼓乐笙主要由笙簧、笙苗、笙斗三部分组成。笙苗为长短不齐的竹管。笙簧古代用竹制，后改用响铜，笙斗用木或铜制成，民间有圆形平顶和方形平顶，顶上插苗孔，笙斗旁连有吹口。

笙的音色甜美、柔润，有独特的表现能力。笙既能演奏单旋律，又能演奏和音，最常见的是四、五、八度和音。

在西安鼓乐中笙是主奏乐器，笙斗为木制髹黑漆。笙根据笛子定音高，故分平调笙、梅管调笙、官调笙三种。每种调又有哨笙（亦称“高笙”）、平笙（亦称“小笙”）和嗡笙三种。哨

笙，体小簧硬，音色脆亮，较平笙高一个八度，现已不用；平笙，一般为小笙，音色明亮，较哨笙低一个八度；喻笙，音色宽厚，较平笙低一个八度，现多与平笙配合使用。

以上各笙均为十七管十簧笙，音高虽各不相同，但笙管的排列方法、吹奏方法以及相对的音阶关系却大致相同。平调笙多用于演奏上调、六调乐曲；梅管调笙多用于演奏尺调、五调乐曲；官调笙多用于演奏六调、尺调乐曲。

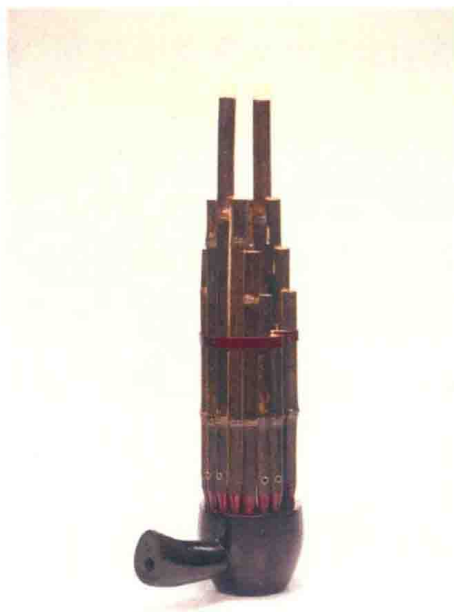
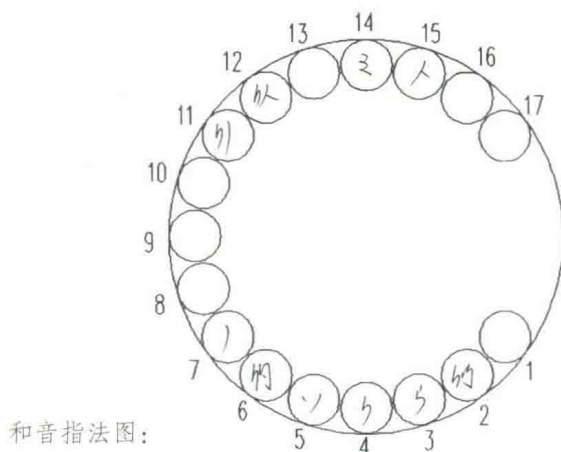

图 1-1 官调笙

和音指法图：

相和笙管	12	11	4	3	2	12	11	
	14	7	5	14	15	7	5	

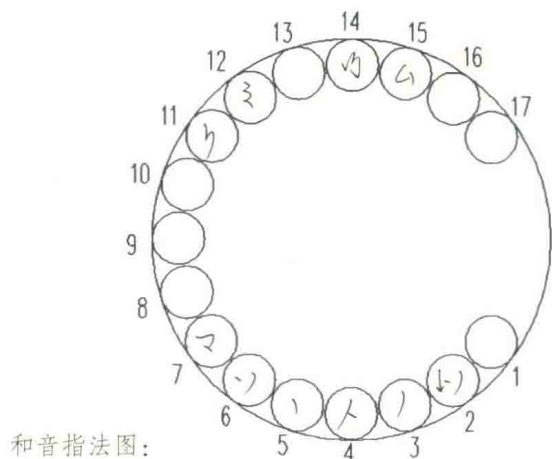
所得和音

音阶唱名 留 春 亿 尚 尺 工 凡

图 1-2 官调笙音序及音位

图 1-3 平调笙

和音指法图：

相和笙管	12	11	4	3	2	12	11	
	14	7	5	14	15	7	5	

所得和音

音阶唱名 商 尺 工 凡 留 春 亿

图 1-4 平调笙管序及音位

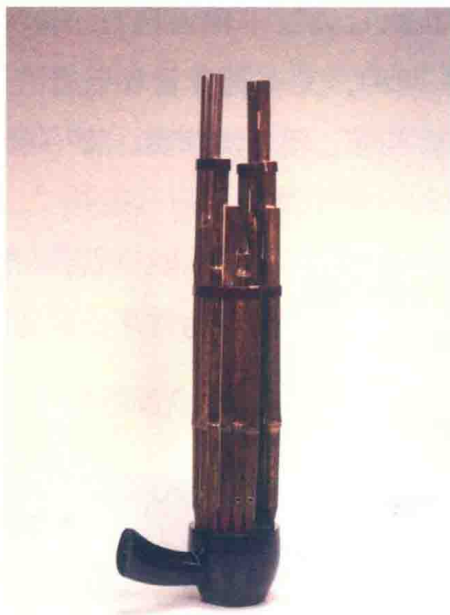

图 1-5 梅管调笙

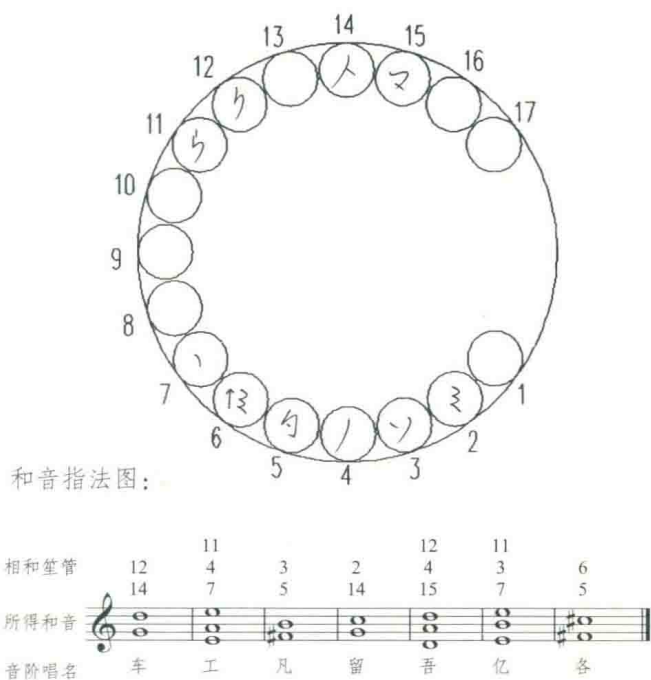

图 1-6 梅管调笙管序及音位

二、管子

(一) 乐器概况

管子，古代曾称“芦管”“笳管”“悲篥”“篥”等。它是一种簧管乐器，最早起源于古代波斯，距今已有近两千年的历史。自公元4世纪“丝绸之路”开通后，由西域龟兹（今新疆库车地区）传入中原。据《晋书·吕光传》和《隋书·音乐志》载，东晋武帝太元七年（382），吕光徵服龟兹后，带回龟兹乐伎和乐器，其中就有管子。

南北朝时管子不止一种，其中有大篥、小篥、桃皮篥、柳皮篥以及双管篥等。隋、唐时期的九部乐、十部乐中篥都是非常重要的吹奏乐器。^①到了宋代，管子更加盛行，主要以竹子做材料，经常用于独奏，也是乐队的领奏乐器，所以管子又博得了“头管”的桂冠。

明代时，管改由乌木制作，吹奏范围也不断扩大，寺院音乐中也开始普及。清代时，管已深受广大人民的喜爱。管身一般由木头制作，开有八孔，为前七后一，管口插有芦制的哨子，因管身粗细和长短的不同而有大管、中管、小管和双管之分。

(二) 使用简介

西安鼓乐中的管子，早期均为自制的竹管，较为短小，音量较弱。现在各民间乐社大多用

^① 《隋书音乐志》(卷一五):“……乐器有篥、琵琶、五弦、笛、箫、篥、双篥……等十种，为一部。”

硬木制成，哨子用芦苇制成（双簧）。其中以筒音为 d^1 和 e^1 的 G 调管子和 A 调管子较为常见。西安鼓乐的管子有八孔（前七后一）和七孔（前六后一）两种，又有高音管和低音管（亦称“喻管”）之分。管子在乐队中较少使用，处于辅助地位，多与笛、笙轮流演奏。管子与笛、笙多有不谐和，演奏时主要靠演奏者的“口劲”调整。

管子音域为两组音加一个纯四度。吹奏不同的音区音色也有着不同的变化：低音区带鼻音，音量较粗，但音量不大；中音区音色明亮、丰满，演奏者易控制力度，较为常用；高音区声音尖锐，较难演奏。

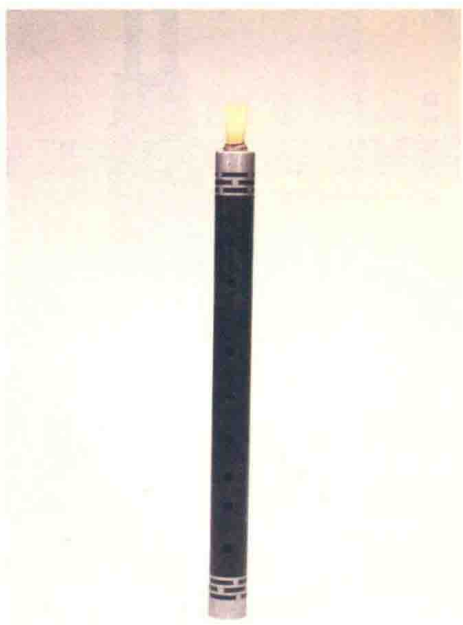

图 1-7 大管子

图 1-8 小管子

三、笛子

（一）乐器概况

笛子，民间吹管乐器，古称“横吹”“横笛”，现有称“笛”“竹笛”“梅”等，古汉字为“邃”。

笛子广泛应用于我国戏曲、说唱和民间器乐等乐队中，常用于独奏、器乐合奏或戏曲、歌舞伴奏，深受人民的喜爱而普遍流行。笛子大多以竹子为材料制成，因而也被称为“竹笛”，演奏时横持，又称为“横笛”。汉代文献中的“横吹”就是指的笛子这件乐器。

有认为横吹竹笛来自羌人，是张骞出使西域后，从新疆以及中亚、西亚一带传入中原的。马融的《长笛赋》中说笛子出于羌族，原来有四孔，后来由京房加上一孔，成为五孔。《说文

解字》对笛作了这样的诠释：“七孔笛，羌笛三孔。”据《旧唐书·风俗通》记载，汉武帝时有位叫作丘仲的音乐家，将羌笛加以改造，制成七孔、长二尺四寸的横笛。唐代诗人王之涣在《凉州词》中有这样的诗句：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何需怨杨柳，春风不度玉门关。”其实，以上文献中提到的笛子，并不能证明笛子是由羌族人发明创造的，也许只能解释为从西汉时起，由于西域各民族音乐的不断传入，笛子已经成为人们音乐生活中非常重要的乐器。

（二）使用简介

笛子，竹制，有六个按音孔、一个吹孔和一个笛膜孔。一头封闭一头开口，故称为开管乐器。吹奏时，由竹管内空气柱的振动而发音。按音孔自出音口一端始，向膜孔一端分别依次顺序为第一孔至第六孔。

西安鼓乐中的笛是乐队主奏乐器，亦竹制，均为自制匀孔笛，采用民间传统的“三眼齐”^①制作之法。笛子亦是定音乐器，分官调笛（亦称“三眼笛”）、平调笛（亦称“满眼笛”）、梅管调笛（亦称“昆调笛”）三种。

官调笛，音色嘹亮，音响广阔。开三孔为“ㄣ”音，筒音为“ㄩ”音，相当于G调或E调笛子，用筒音作“5”和筒音作“1”的指法，演奏六调、尺调乐曲。

图 1-9 官调笛

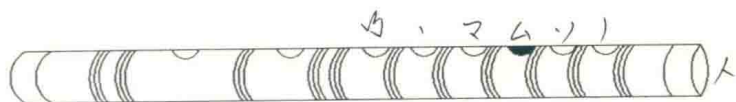

图 1-10 官调笛音位图

平调笛，音色平和、丰厚。开三孔为“ㄣ”音，筒音为“ㄣ”音，相当于F调笛子，用筒音作“5”和筒音作“1”的指法，演奏上调、六调乐曲。

图 1-11 平调笛

图 1-12 平调笛音位图

^① “三眼齐”是民间制作笛子的方法，要求三个眼之间的尺寸整齐一致。

