

广东粤剧艺术丛书

沈云芳

主编

粤剧常用传统锣鼓集



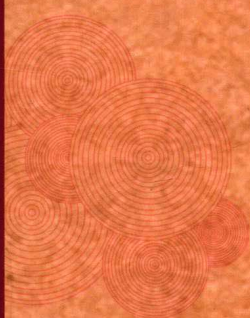
王坤明

编著



华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

粤剧常用传统锣鼓集



华南理工大学出版社
微信公众号: chcn_scut



ISBN 978-7-5623-6127-5



定价: 48.00元

广东粤剧艺术丛书

沈云芳 主编

粤剧常用传统锣鼓集

王坤明 编著



华南理工大学出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

粤剧常用传统锣鼓集 / 王坤明编著 . — 广州 : 华南理工大学出版社 , 2019. 9

(广东粤剧艺术丛书 / 沈云芳主编)

ISBN 978-7-5623-6127-5

I . ① 粤… II . ① 王… III . ① 粤剧 - 乐谱 - 中国 - 选集 IV . ① J643. 565

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 212236 号

YUEJU CHANGYONG CHUANTONG LUOGUJI

粤剧常用传统锣鼓集

王坤明 编著

出 版 人 : 卢家明

出版发行 : 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学 17 号楼 , 邮编 510640)

[http: //www. scutpress. com. cn](http://www.scutpress.com.cn) E-mail: scutcl3@scut.edu.cn

营销部电话 : 020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑 : 王 磊 陈 尤

责任编辑 : 陈 尤 王 磊

印 刷 者 : 广州市人杰彩印厂

开 本 : 787mm × 1092mm 1/16 印张 : 8.75 字数 : 190 千

版 次 : 2019 年 9 月第 1 版 2019 年 9 月第 1 次印刷

印 数 : 1~1 500 册

定 价 : 48.00 元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

总序

“广东粤剧艺术丛书”是华南理工大学“中华优秀传统文化进校园——广东粤剧艺术传承基地”推出的与粤剧艺术相关的系列书籍，即将或欲将出版的皆为基地教学实践中部分内容与传承理念的汇归。

2017年，华南理工大学作为教育部第一批“中华优秀传统文化进校园——广东粤剧艺术传承基地”的培育基地，即与广州粤剧院合作，对“广东大戏”——粤剧艺术展开了相关的传承、推广及研究活动。2018年，华南理工大学正式列入教育部公布的第一批全国普通高校中华优秀传统文化传承基地。至此，基地面对全校大学生开设的粤剧艺术赏析、粤剧唱腔与身段表演、粤剧锣鼓演奏以及粤剧伴奏乐队训练等相关课程已渐呈稳态。

在具体实施过程中，对于“传承”，亦渐有所悟。

所谓“传”，清代段玉裁（《说文解字注》）曰：“遽也。……遽，传也。”本是指以驿站转递文件。“则凡展转引伸之称皆曰传。而传注、流传皆是也。”而“承”，段玉裁注曰：“奉也。受也。……奉者，承也。”受者，“相付也”，相互交托。可见，“传承”有由此方传递于彼方之意，更有彼此及代际相传之责。

在当下，仍或多或少地存在着一定程度地漠视、疏离传统文化的现象，对于普通高校中的广东粤剧艺术传承基地而言，其重要职责之一，即是疏解这一现象。通过对粤剧艺术的传播与传扬，培养出越来越多懂得欣赏、热爱粤剧艺术的年轻人群。他们虽然不是表演型的粤剧专业人才，但他们终将成为呵护和养育粤剧艺术的群体和“土壤”。或许在短期内难现其效，但真诚地播撒下一些种子于人们的内心，终有一日它会开花、结果。此为“传承”要义之一。

“传承”要义之二是“授”“受”的相付相托，传之以“统”。所谓“统”，段玉裁注曰：“纪也。《淮南·泰族训》曰：‘茧之性为丝，然非得女工煮以热汤而抽其统纪，则不能成丝。’……引申为凡纲纪之称。”“统”即经由时空流淌冲刷后，抽离、沿传下来的一种具有无形影响力的因素。然而，有感于现今快速的节律下，诸多无形的珍宝在无知无觉中飘散、流逝，遂深觉在口传亲授的同时，还应留下一些传承基地同仁们的实践心得、所思所想。而为更多的人群，尤其是年轻的群体，展示和传递祖辈们沿传下来的、尽可能接近传统的相关信息，更是基地在传承、教学实践中极为珍视的原则。由此，亦渐渐萌发出将教学实践中的相对可贵的点滴亮点结集的想法，故有此“广东粤剧艺术丛书”之念。乃约请有志于此的粤

剧艺术家们，从普通高校、传承基地的视界出发，记录其长期以来的艺术经验，从不同角度描绘粤剧艺术的传统“侧影”，使其所记所写在尽可能接近传统意义的同时，兼具学术性、实用性、趣味性。

2019年，率先付印出版两本：

《粤剧常用传统锣鼓集》首次以分谱与总谱的纵向并列方式展示出粤剧的传统锣鼓牌子演奏。书中保留了粤剧传统锣鼓经的口传念读文本，这是一种以粤语方言状声字来模拟打击乐整体合奏音响的总谱式记写方式。同时，在其下方又分列出鼓、板、锣、钹等不同打击乐器各自击奏的节奏律动，形成分谱式的谱面安排。学习者在准确而快速地掌握基本节奏形态的同时，又可以对粤剧传统锣鼓牌子的整体韵味与音响结构了然于心。

在《经典粤曲选编》中，精选出了三十余首不同时期粤剧、粤曲名家的经典代表曲目，尽量呈现出不同流派各自之精彩。同时书中附以相应的收听二维码，所附皆为编者多年辑录之珍贵音响，视谱听乐尽可得之。曲目皆以传统工尺谱记写，在其下方辅以简谱，两相观照，并在谱面上加入一些具有提示性意义的锣鼓符号，既尊重粤剧的传统记写习惯，也顾及久已不识传统工尺的人群，同时还可能会唤起其对传统记写方式的回忆和重新认知。

今年，适逢粤剧被联合国教科文组织列入“人类非物质文化遗产代表作名录”十周年之际，亦借此致敬粤剧艺术申遗成功十周年，致敬传统！

沈云芳
2019年9月6日



前言

在戏曲舞台上有所谓“一台锣鼓半台戏”的说法。锣鼓是中国戏曲音乐的传统特色，在戏曲伴奏乐队中，起到掌握戏曲节奏的作用。它紧密配合演员特有的传统表演程式，帮助烘托人物形象，表现剧情所需的情绪，夸张渲染戏剧舞台气氛。

粤剧传统锣鼓具有悠久的历史，多年来已经形成了自己独特的风格和演奏方法。它是前辈根据戏曲演员在舞台上唱、做、念、打、舞的表演程式需要，创造出相对固定、长短不一、节奏各异的“锣鼓点”。其组合种类繁多、内容丰富，但仔细剖析之后，不难看出这么多的锣鼓点其实是由几种简单的节奏为基础发展变化而成的。在粤剧传统锣鼓早期的传授过程中，像其他传统技艺一样，极少以文字为媒介，多数是以“口传心授和心领神会”的传承方式，一代代在“念口簧”中熟记、学习、掌握与传承。

粤剧传统锣鼓谱是“念口簧”落实到文字上的最初形态，以接近锣鼓、镲等乐器音响效果的读音字来做符号记谱，称为“唱谱”。其中锣点是粤剧传统锣鼓的“框架”，通常在强拍点出现，是戏曲节奏的骨干，相对较为固定，也是舞台上演员表演“亮相扎架”和演唱的支点。镲依托锣点演奏，有锣点的位置基本都打镲。镲通常是在弱拍的地方出现，起到引领和包容锣，以及丰富锣鼓演奏的作用，相对较为灵活，如在演奏“无限句”时，镲就根据锣鼓节奏不打锣点，俗称“生镲死锣”。演奏粤剧传统锣鼓时，演奏者可以根据个人修养和经验，配合演员需要的情感和戏曲节奏去进行音乐创新，并以此为据进行音乐形态结构和音乐表演形式方面的重新构建。

随着社会的进步和艺术需求的增长，课堂教学与舞台实践也需要与时俱进，准确地、有效地传承粤剧传统锣鼓演奏和使用更显得必要。本书以“鼓谱（唱谱）、板鼓竹法谱、锣谱、镲谱”分列，以分谱的形式记录锣鼓演奏各声部的明细，在传统锣鼓谱基础上更进一步。其中鼓谱（唱谱），就是原来粤剧锣鼓的传统记谱。板鼓竹法谱的记谱，清楚地把各种锣鼓演奏预令手势（行话叫“影头”）标记出来，有效地、准确地指导掌板学习者在规定时机里，果断做出“影头”，熟练掌握指挥锣、镲演奏的技术要领。板鼓竹法谱是基本的演奏手法记谱，可视为板鼓练习曲，随着演奏者对锣鼓的熟练和理解，完全可以根据个人的音乐修养加以发挥。学习锣鼓如同学习语言，首先要发音正确。比如掌板鼓，要用“鼓竹”说话，练好基本竹法是很重要的，熟练掌握指挥的“影头”，预令时机和姿势手法要准确。锣谱、镲谱



声部为单独分列，各自按锣鼓演奏中的基本规范和要求记谱。打锣和打镲，需要参照此谱准确打出节奏点，并在实际演奏中观察掌板的影头，做出相应的节奏变化。

初学者如何学习粤剧传统锣鼓呢？首先，要熟读锣鼓唱谱，背诵锣鼓谱。在传统锣鼓的传承上有“念得到就打得到，念得好听就打得好听”的秘诀，更加说明念诵锣鼓唱谱并熟记于心，是对演奏者达到“抑扬顿挫、收放自如”，更好地掌握演奏锣鼓的基本技术要求。第二，要熟识基本竹法与影头的使用，通过练习打下稳固的基础，规范指挥下手演奏的技术要领。第三，要准确演奏锣鼓点，打出戏曲节奏。

以上这些观点，是笔者在教学和舞台实践中不断积累的心得。希望本书能学术性与实用性兼顾，成为广大专业音乐工作者与业余音乐爱好者雅俗共赏的参考书。

王坤明
2018年11月



名词术语及锣鼓谱符号

(1) 卜鱼：通常用酸枝木或其他优质木料制成，呈长方形，状似古代陶瓷睡枕。在唱腔中通常是在“板”的位置击打。

局——单击卜鱼。

(2) 沙鼓：单面牛皮鼓。又称“沙的”，由于形状似和尚之头型，又叫“和尚头”。20世纪50年代中期，乐器制作师根据沙鼓的音色，改为木制乐器，形状为约4厘米×10厘米长方形的音板，在唱腔中通常是在“叮”的位置击打。

𦏧——右槌击打沙鼓边影头。击打沙鼓指挥打“𦏧”的影头。

的、𦏧——单击沙鼓。

昔——双槌齐击沙鼓。

爹——双槌滚奏沙鼓。

掴——卜鱼（左槌）沙鼓（右槌）齐击打。

节——卜鱼（左槌）沙鼓（右槌）齐按。

(3) 双皮鼓：双面牛皮鼓。形状似马蹄（荸荠），又称“马蹄鼓”。20世纪80年代初期，乐器制作师根据双皮鼓的音色，改为木制乐器，形状为约6厘米×12厘米长方形的音板。

𦏧——双槌击打双皮鼓边的影头。

隙——左槌打双皮鼓边的影头。

得、𦏧——单击双皮鼓。

巴——双槌齐击双皮鼓。

都——双槌滚奏双皮鼓。

掴——双皮鼓（左槌）卜鱼（右槌）齐击打。

缉——双手持鼓槌做“𦏧”的手势，双皮鼓（左槌）卜鱼（右槌）齐击打。

捷——鼓槌单槌轻按鼓面动作，是起“锣鼓点”的影头。

放捷——左槌放双皮鼓边，右槌按鼓面动作，是起“齐槌”的影头。

截——鼓槌双槌轻按双皮鼓面的影头。

搓——在鼓面双槌左右平搓动作，是起“爹或都”开始的锣鼓点的影头。

推拉——单槌或双槌在双皮鼓面推拉动作，是转锣鼓点的影头。

举——单槌或双槌举起动作，是转锣鼓点的影头。

扶——左手扶鼓边的影头。

扶捷——左手扶鼓边右槌按鼓面的影头，通常是指挥锣𦏧打闷音。

栋——左手竖起鼓槌，起文锣地锦锣鼓特有影头。

捷指——右手持鼓槌做“捷”的手势，抬手由右至左，由上斜指下，起“先锋𦏧”特有影头。

𦏧——双槌𦏧开的影头，通常在转锣鼓点前使用。

𦏧捷——左槌45°𦏧开，右槌垂直轻按双皮鼓面，带“𦏧”开始演奏的影头。

横捷——左槌90°𦏧开，右槌垂直轻按双皮鼓面，白榄锣鼓的特定影头。

斜捷——左槌45°斜𦏧开提起，右槌垂直轻按双皮鼓面，快白榄头的特定影头。

左——左槌单击。

右——右槌单击。

双——双槌齐击。



(4) 锣。

高边锣：响铜制作，圆形宽边，直径约 50 厘米，边宽约 12 厘米。

呈——单击高边锣锣心音色。

钲——单击高边锣锣心闷音音色。

冷——单击高边锣锣边音色。

掙——单击高边锣宽边沿音色。

文锣：响铜制作，圆形，直径约 80 厘米。

旁——单击文锣锣心音色。

镑——单击文锣锣心闷音音色。

滂——单击文锣锣边音色。

小锣：20 世纪 40 年代随京剧表演程式同时引入粤剧中的乐器，又称“勾锣”。

昌——单击小锣。

令——轻击小锣。

(5) 大镲：响铜制作，圆形，直径 45 ~ 68 厘米。音色响亮，与高边锣、文锣一起组合演奏。

茶——单击镲全音色。

缉——单击镲切音色。

铡——单击镲闷音色。

沙——单击镲边音色。

(6) 大鼓、堂鼓、单打。

隆——单击大鼓。

冬——单击小堂鼓。

咚——单击小堂鼓鼓边闷音。

贞——单击单打。



目 录

第一章 掌板鼓基本演奏	1
一、演奏姿势	1
1. 坐姿	1
2. 持鼓槌（鼓竹）	1
3. 击打与影头	1
二、板鼓基本竹法演奏练习	1
1. 左右槌单击练习	1
2. 双击与单击练习	2
3. 四言	2
4. 三言	3
5. 五言	3
6. 七言	3
7. 卜鱼与沙鼓练习	5
三、竹法组合练习	5
1. 发报鼓头	5
2. 三五七	6
3. 掌板鼓竹法、影头与锣鐸	9
第二章 高边锣锣鼓谱	10
一、表演类	10
1. 齐槌	10
2. 一槌	10
3. 一槌（念白、表演做手）	11
4. 包槌	11
5. 收唱两槌	11
6. 文两槌	12
7. 顺三槌（包三槌）	12
8. 三搭箭	12
9. 三笑锣鼓	13
10. 叫相思锣鼓	13
11. 叫头	14
12. 掷槌	14
13. 叻叻鼓	16
14. 卓竹	16
15. 开边	16
16. 水波浪	17



17. 先锋鏢	17
18. 三批	18
19. 冲头	18
20. 双火炮头	19
21. 长锣鼓	19
22. 地锦	20
23. 双槌	20
24. 七星	21
25. 挂牌	21
26. 上天梯	22
27. 云云锣鼓	22
28. 做手散槌	23
29. 单槌	23
30. 手轿锣鼓	23
二、首板、滚花类	24
1. 十三槌大首板	24
2. 十一槌大首板	25
3. 九槌快首板	25
4. 七槌快首板	25
5. 首板两槌	26
6. 快五槌	26
7. 中五槌	26
8. 慢五槌	27
9. 高边锣快滚花	27
10. 锣边大滚花（锣边花）	27
11. 叹板	28
12. 滚花两槌	29
13. 包槌滚花一槌	29
14. 包槌滚花两槌	29
三、中板、二流类	30
1. 快撞点	30
2. 撞一点	30
3. 撞五点	31
4. 撞六点	31
5. 七槌头	31
6. 秃头七槌头	32
7. 中撞点	33
8. 排朝（大相思）	34
9. 大撞点	35
10. 二流一槌	36
11. 二流两槌	37
四、慢板类	38
1. 起唱一槌（八板头锣鼓）	38



2. 慢板	38
3. 快慢板	40
五、牌子类	40
1. 牌子头	40
2. 快牌子头	41
3. 双牌子头	41
4. 牌子相思	41
六、念白类	42
1. 扑灯蛾	42
2. 白榄头	43
3. 快扑灯蛾	43
4. 快白榄头	44

第三章 文锣锣鼓谱 45

一、表演类	45
1. 齐槌	45
2. 一槌	45
3. 一槌（念白、表演做手）.....	46
4. 包槌	46
5. 收唱两槌	47
6. 文两槌	47
7. 顺三槌（包三槌）.....	47
8. 三搭箭	48
9. 叫相思锣鼓	48
10. 叫头	48
11. 掷槌	49
12. 叻叻鼓	50
13. 卓竹	51
14. 开边	51
15. 阴锣	52
16. 水波浪	52
17. 先锋鏢	53
18. 三批	53
19. 冲头	53
20. 地锦	54
21. 入场	54
22. 文锣双槌	55
23. 打引	55
24. 七星	56
25. 挂牌	56
26. 上天梯	57
27. 云云锣鼓	57
28. 做手散槌	58



29. 单槌	58
二、首板、滚花类	58
1. 文锣大首板 (十五槌大首板)	58
2. 十一槌大首板	59
3. 九槌快首板	60
4. 七槌快首板	60
5. 首板两槌	60
6. 快五槌	61
7. 中五槌	61
8. 慢五槌	61
9. 文锣快滚花	62
10. 文锣慢滚花	62
11. 入场滚花	63
12. 慢大滚花	63
13. 叹板	64
14. 滚花两槌	64
15. 包槌滚花一槌	65
16. 包槌滚花两槌	65
17. 二流两槌	65
三、中板、二流类	66
1. 快撞点	66
2. 撞一点	67
3. 撞三点 (文三槌)	67
4. 撞六点	67
5. 七槌头	68
6. 中撞点	68
7. 排朝 (大相思)	69
8. 大撞点	71
9. 二流一槌	72
四、慢板类	72
1. 起唱一槌 (八板头锣鼓)	72
2. 慢板	73
3. 快慢板	75
五、牌子类及其他	75
1. 牌子头	75
2. 快牌子头	75
3. 牌子相思	76
4. 南无七星	76
5. 擂鼓点名	77
6. 落更	77
六、念白类	78
1. 扑灯蛾	78

2. 白榄头	79
3. 快扑灯蛾	79
4. 快白榄头	80
七、小锣锣鼓谱	80
1. 齐槌	80
2. 一槌	81
3. 起唱一槌	81
4. 收唱两槌	81
5. 文两槌	81
6. 滚花一槌	82
7. 滚花两槌	82
8. 三槌	82
9. 五槌	82
10. 撞点头	83
11. 撞三点	83
12. 叹板	83
13. 入场	83
14. 打引	84
15. 首板	84
16. 扑灯蛾	84
17. 小锣相思	85
18. 小锣头	85

第四章 锣鼓在粤曲常用板腔中的伴奏方法

一、常用术语说明	86
1. 起板与过门	86
2. 秃头	86
3. 免序	86
4. 直转	86
5. 食住	86
6. 开口	87
7. 收掘	87
8. 唱序	87
二、首板	87
1. 句格	87
2. 板面	87
3. 锣鼓	87
4. 唱例	87
三、滚花	89
1. 句格	89
2. 板面	89
3. 锣鼓	89



4. 唱例	89
四、中板	95
1. 句格	95
2. 板路	96
3. 板面	96
4. 锣鼓	97
5. 唱例	98
五、梆子慢板	105
1. 句格	105
2. 板路	106
3. 板面	106
4. 锣鼓	106
5. 唱例	107
六、二黄慢板	108
1. 十字句慢板	108
2. 八字句慢板	109
3. 长句二黄慢板	110
七、二流	112
1. 快二流 (1/4 拍, 快速)	112
2. 二流 (2/4 拍, 中速)	113
3. 长句二流 (2/4 拍, 中速)	114
八、西皮	115
1. 西皮慢板	115
2. 乙反西皮慢板 (连序)	117
3. 连环西皮	118
九、恋弹	119
1. 恋弹慢板	119
2. 乙反恋弹慢板 (连序)	120
3. 恋弹中板 (1/4 拍, 中速)	120
十、念白	122
1. 口白	122
2. 诗白	123
3. 英雄白	123
4. 引白	123
5. 韵白	123
6. 锣鼓白	123
7. 口鼓	124
8. 白榄	124
后 记	125



第一章

掌板鼓基本演奏

一、演奏姿势

1. 坐姿

立腰坐正，臀部只坐椅面的三分之一处，头要端正，目视伴奏目标，左右双脚分别正对双皮鼓和沙鼓，双手持槌放于膝部。

2. 持鼓槌（鼓竹）

具体拿法：用拇指、食指第一关节捏住，中指起着鼓槌托底的作用，鼓槌末端不能超出中指，无名指和小指做空握拳的姿势。小臂带动手腕发力，重击时借助一点胳膊的力量，但不能脱离以手腕发力为主的原则。

3. 击打与影头

影头——指挥锣鼓（下手），演奏锣鼓的预令手势。

捷——起“锣鼓点”的影头，形似“打”，实际是鼓槌轻按双皮鼓，通常单捷是带镲演奏，左放右捷（如齐捷）是双槌同时带镲齐奏。

截——鼓槌双槌齐按鼓面的影头。

骹——右槌击打沙鼓边的影头。

骹——双槌击打双皮鼓边的影头。

隙——左槌击打双皮鼓边的影头。

的、咧——击打沙鼓。

得、叻——击打双皮鼓。

巴——双槌齐打双皮鼓。

局——击打卜鱼。

掴——卜鱼（左槌）沙鼓（右槌）齐击打。

搁——双皮鼓（左槌）卜鱼（右槌）齐击打。

缉——双手持鼓槌做“掰”的手势，双皮鼓（左槌）卜鱼（右槌）齐击打。

节——卜鱼（左槌）沙鼓（右槌）齐按。

二、板鼓基本竹法演奏练习

1. 左右槌单击练习

（1）主要是慢速练习，力求做到双手匀称击打，保持节奏。

鼓谱	得 0 得 0 得 0 得 0 得 0 得 0 得 0 得 0
竹法	右 0 左 0 右 0 左 0 右 0 左 0 右 0 左 0