

梨花带雨春深处 咚锵声声引我来

——浅谈传统京剧打击乐主要特点及在剧目中的应用

温永祥

北京京剧院

摘要：京剧打击乐，作为其音乐类的其中一支，在京剧剧目中发挥着重要的作用。根据本人几十年来从事京剧打击乐专业所总结的一些心得，加上大量的演出实践，我将众多繁杂的打击乐锣鼓点，进行了梳理和总结，分为了“渲染类”与“起合类”两大类锣鼓。着重介绍了京剧打击乐最基本的组合形式，口传心授的“锣鼓点”，以及京剧打击乐在剧目中的应用。

关键词：京剧；打击乐；特点；应用

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.02.236

打击乐器在中国戏曲中具有举足轻重的地位，随着戏曲艺术几百年的发展，逐渐形成自己的艺术体系。可以说戏曲打击乐是戏曲音乐的重要代表，在戏曲中发挥的作用也是多方面的。它主导着戏曲节奏的变化、突出刻画剧中人物、始终引导剧情发展。它具有极其强烈的感染力和表现力，是展现中华戏曲文化“写意性”这一特点的主要手段之一。

一、中国戏曲中的打击乐——在京剧剧目中的组合

戏曲打击乐是以乐器合奏的形式来呈现，主要有以下四种乐器组合而成，分别是：板鼓、大锣、铙钹、小锣。以上四种乐器是打击乐在戏曲演奏中的基本组合。根据剧目的需要，在这一基本组合上可加、可减。在以表现武打为主的戏曲剧目的演奏中。如《挑滑车》、《八大锤》等剧目中，通常会加入小堂鼓，花盆鼓作为辅助乐器，以更加夸大其武打场面的激烈气氛。在以表现以生活活动作为主的文戏中，如《拾玉镯》《挂画》等剧目中，通常会在基本组合的四种乐器中，去掉大锣和铙钹。主要以板鼓和小锣演奏为主，从而表现剧中人物灵巧、活泼等人物特点。在以唱功为主的戏曲唱腔中，如《贵妃醉酒》《文昭关》等剧目中，主要以板鼓与京胡、京二胡、月琴等“文乐器”，作为戏曲唱腔的主要伴奏乐器。

由此可见，打击乐器的演奏不是一成不变的。而是根据剧目的风格特点，根据剧中人物的性格特点，从而进行配套演奏的。

二、戏曲打击乐独特的谱子——锣鼓经

“锣鼓经”是指戏曲打击乐演奏的内容，以口头或者书面的形式呈现。是根据每件乐器所发出的音响转换成相应的文字，来体现单击或合击，以便口诵心记。例如：大锣：“仓”；铙钹：“才”或者“气”；小锣：“台”或者“浪、当”；板鼓的单击：“大”或者

“八”等等。通过交叉的组合，形成特有的程式。每一个固有的程式，都有自己的名称。从而穿插运用在戏曲剧目中。

以京剧锣鼓“四击头”为例：

2/4| 大 台 | 仓 - | 仓 才八 | 仓 才 | 仓 0
||

以京剧锣鼓“风点头”为例：

4/4| 0 0 八 大 台 | 仓 大 八 才 台 | 仓 儿 令 才
一 台 仓 ||

以京剧锣鼓“垛头”为例：

2/4| 隆 咚 | 太 太 太 台 | 仓 儿 令 才 | 乙 台 仓
||

以上简单举三个例子来阐述“锣鼓经”。京剧中程式性的锣鼓套子大约有几十种之多。每一个锣鼓套子，都有自己特有的作用，分别应用在剧目中。京剧中的锣鼓套子，虽然有几十种之多，但在剧目中的分布和使用上，也有其严谨的规律。

三、京剧锣鼓在京剧剧目中使用的两大类

综上所述，京剧锣鼓套子（也称锣鼓点）总共有几十种之多，但在使用上总体分为两大类，即“渲染类”锣鼓与“起合类”锣鼓

1. 渲染类锣鼓

这类锣鼓通常为烘托气氛，以渲染剧中紧张、激烈、慌张等情绪而使用。说道这一类锣鼓，首先不得不提一提非常有名的一套锣鼓：“急急风”。

(1) 第一套渲染类锣鼓：“急急风”

例：“急急风”

简谱：1/4||： 仓 仓 | 仓 仓 | 仓 仓 | 仓 仓： || 大锣、小锣、铙钹同时的击打，并且在保持固定速度的同时，快速的无限循环。

京剧锣鼓“急急风”，是一大套锣鼓，演奏过程中

根据情绪的需要，还会出现很多变化。如京剧锣鼓“上天梯”、“拉拉锤儿”、“夹饽饽”、“四击头”、“八大仓”、“五锣与三锣”等，这些锣鼓都是与“急急风”交替演奏，以更加丰富和突出“急急风”紧张、激烈的色彩。“急急风”这一大套锣鼓，主要表现准备战争或者正在战争的场面。这一系列的演奏，也最体现大锣、铙钹、小锣三位演奏者的基本功。是开始学习京剧打击乐必练的成套锣鼓之一。以上为第一套渲染类锣鼓。

(2) 第二套渲染类锣鼓：“流水”

例：“流水”

简谱：1/4||：仓才|仓才|仓才|仓才：||大锣与铙钹交替奏，并且在保持固定速度的同时，中等或者中等偏快速的无限循环。

京剧锣鼓“流水”，顾名思义，通常应用在舞台上人员流动的场景，如行军或者行路等。他和“急急风”一样，也是一大套锣鼓。演奏过程中根据情绪的需要，同样也会出现很多变化。如京剧锣鼓“九锤半”、“马腿儿”、“走马锣鼓”等，这些锣鼓都是在演奏“流水”的过程中插入，以更加丰富和突出“流水”锣鼓的色彩。“流水”这一大套锣鼓的演奏，最体现铙钹演奏者的基本功。因为铙钹在击打本位的同时，大锣位也要轻击。是开始学习京剧打击乐铙钹专业必练的成套锣鼓之一。

(3) 第三套渲染类锣鼓：“冲头”

例：“冲头”

简谱：1/4||：仓才|仓才|仓才|仓才：||大锣与铙钹交替奏并无限循环。

这一套锣鼓与“流水”从记谱上看区别不大。但实际上，有很大的不同。首先，从速度上讲，“流水”演奏的节奏是相对不变的，从演奏开始到演奏结束，基本上保持一定的速度，且演奏时间较长。而“冲头”的演奏节奏通常都会由慢渐快的变化。从演奏开始至演奏结束，节奏不变的情况很少。其演奏的长度一般要比“流水”短很多。其次，节奏的变化幅度非常大，快与慢的对比也非常的强烈。

这一大套锣鼓与“流水”所渲染的情绪有些类似。主要体现舞台的流动性。但是“冲头”所表现的流动性，总是带有紧张、慌张或者一些突出特定的情绪色彩，不像“流水”所表现的那样“从容”。

同样在演奏过程中根据情绪的需要，也会出现很多变化。如京剧锣鼓“长尖”、“一锤锣”、“乱锤”、“长锤”、“抽头”等，这些锣鼓经常与“冲头”穿插

使用，以更加丰富和突出该锣鼓的表现色彩。这套锣鼓的演奏，最体现大锣与铙钹演奏者合奏的技术。“快冲头”这一专业技能，是戏曲打击乐所特有的。是大锣与铙钹合奏的最高阶段。

2. 起合类锣鼓

此类锣鼓是指开始或者结束一个“戏曲元素”时所使用的锣鼓。如开启或结束一段唱腔；开启或结束一段念白；开始一个人物的上场或者下场；甚至于剧目的开幕与闭幕时所使用的锣鼓。总称之为起合类锣鼓。

在戏曲中，当开始或者结束一个戏曲元素时，通常都会出现打击乐的身影。可以说打击乐是各个戏曲元素开始的“先行者”，也是其坚实的“断后者”。

这一类锣鼓非常的庞杂，应用起来也非常的灵活，甚至于在舞台演出的现场随时随地的变化。通常也是学习京剧打击乐开始时的难点。这类锣鼓与渲染类锣鼓相比，对演奏者的基本功要求不是很高，但是，需要从业者深刻理解戏曲艺术的规律和内涵。这样才能熟练地掌握和应用。以下，列举一些常用且有特点的实例，以供参考。

(1) 开幕与闭幕时经常使用的锣鼓

例1：京剧锣鼓“圆场”与“撤锣”

简谱：3/4 速度中等 中间的循环为无限循环

| 0 嘟啦八 搭台 | 仓才 仓. 八 才 | 2/4 仓. 八 才 | 仓才 仓才 |
| 仓才 乙才 ||：仓才| 仓才| 仓才| 仓才：
|| 仓 大. 八 |
| 拉 八 | 4/4 仓 气气 来 气气 | 仓 气气 来气 台
||：仓 浪 才 台 |
| 仓 浪 才 台 | 仓 浪 才 台： || 仓 浪 才 嘟 |
仓 浪 才. 八 台 |
| 仓 - - - ||

“圆场”与“撤锣”这两套京剧锣鼓，经常连接使用。在第一次无限反复前，为圆场，通过板鼓演奏者给出转换的手势后（我们称之为底鼓），转入“撤锣”。这套锣鼓应用在传统京剧中开幕或者转场，有时也在闭幕时使用。

例2：京剧锣鼓“一锤锣”

简谱：4/4 速度中等 后部分为无限循环

| 0 嘟 大大 大台 . ||：仓才 才才 才才 才才 | 台才 才才 才才 才才： ||

在剧目闭幕时，锣鼓的变化很多，有时会插入锣鼓“一锤锣”与“圆场”“撤锣”同时使用。同上，也是通板鼓演奏者给出手势进行锣鼓的起承转合。在剧目的

结束时，也会用曲牌“尾声”作为剧目的结束。这里不做一一赘述。

(2) 开始唱腔与结束唱腔时经常使用的锣鼓

例1: 京剧锣鼓“大锣凤点头”

简谱: 2/4 速度中等 (倒数第二小节渐慢)

| 八 大 台 | 仓 . 嘞 | 才 台 | 仓 儿 令 才 | 乙 台 仓 ||

京剧锣鼓“凤点头”，在京剧剧目中运用非常广泛，其在速度和节奏上的变化也非常丰富。这个锣鼓套子，在开始京剧唱腔“散板”时所应用。也就是说，在京剧“散板”唱腔开始前所使用的锣鼓套子。

例2: 京剧锣鼓“闪锤”

简谱: 2/4 速度中等 (倒数第二小节渐慢) 中间无限循环

| 隆 冬 乙 大 乙 台 . || : 仓 浪 才 台 : || 仓 浪 才 台 | 仓 - ||

京剧锣鼓“闪锤”，在京剧剧目中运用也非常广泛，其在速度和节奏上的变化也非常丰富。这个锣鼓套子，在开始京剧唱腔“摇板”与“流水板”时所应用。也就是说，在京剧“摇板”和“流水板”唱腔开始前所使用的锣鼓套子。

例3: 京剧锣鼓“垛头”

简谱: 4/4 速度中等

| 隆 冬 大 大 大 台 | 仓 儿 令 才 乙 台 仓 | 大 扑 台 仓 - ||

京剧锣鼓“垛头”，在京剧剧目中运用也非常广泛，其在速度和节奏上的变化也非常丰富。这个锣鼓套子，在开始京剧唱腔“原板”与“慢板”时所使用。也就是说，在京剧“原板”和“慢板”唱腔开始前所使用的锣鼓套子。

京剧唱腔的板式非常的丰富，在开启一个板式唱腔的时候，或多或少，或大或小，都会找到锣鼓的身影。以上三个示例比较典型。其他的开唱锣鼓还有很多。但是大部分都是从以上三个变化而来。如：“小锣单键凤点头”、“小锣抽头”“大锣抽头”可开启摇板；板鼓的“扎垛乙”可开启原板和慢板；板鼓的单键“大”和“哆啰”可开启南梆子和二六板式。等等，在这里就不一一举例了。

在唱腔结束时使用的锣鼓相对于唱腔开始的时候比较简单。常用的有京剧锣鼓“住头”、“五击头”，也可以使用大锣一击或者小锣一击，作为唱腔的结束。

京剧锣鼓“住头”

简谱: 2/4 速度偏向散板

| 大 台 | 仓 - | 才 - | 仓 - ||

京剧锣鼓“五击头”

简谱: 2/4 速度偏向散板

| 大 台 | 仓 - | 才 - | 仓 - | 才 - | 仓 - ||

这几种方式，是应用在比较平缓的唱腔的结尾处。当唱腔的尾部比较激昂的时候，或者以唱腔作为某一场结束的时候，通常会应用到京剧锣鼓“回头”接“一锤锣”接“圆场”这种组合形式。或者这三种锣鼓其中的一种来进行处理。

四、老前辈口中所讲的“合不合适”

无论从戏曲演员的穿戴上，以及戏曲舞台中的桌椅摆放上，都存在着所谓的“讲究”，都存在着“合不合适”的问题。同样，戏曲打击乐在戏曲剧目中，也存在着很多很多的“合适与不合适”。

根据戏曲剧目内容的需要，来选择打击乐器的音高。当剧目主要以武打为主，主要演员的行当为武生、武旦、武丑等以武打为主的戏曲行当时，由于需要大量使用“急急风”、“流水”等渲染类锣鼓。因此需要使用音高相对高的打击乐器。当剧目主要以讲故事的文戏为主，主要演员的行当为老生、青衣、老旦等以唱、念、做为主的戏曲行当时，由于需要使用大量的起合类锣鼓，因此需要使用音高相对低的打击乐器。

武戏中的锣鼓，主要欣赏其锣鼓的速度、力度以及起承转合的快速变化。这一类锣鼓最能展示其打击乐演奏者的基本功。文戏中的锣鼓，主要欣赏其打击乐器的音色和韵味。这一类锣鼓最能展示其打击乐演奏者对打击乐器本身的控制和把握，这一点看似简单，但实属不易。打击乐于京剧剧目使用当中，可以说，没有绝对的“对”与“错”，只有“合适”与“不合适”。无论文戏还是武戏，打击乐的应用都要深深揣摩剧情的需要及剧中人物的特点，从而进行安排和搭配。

五、总结

综上两大类锣鼓（渲染类与起合类），虽在作用和性质上有着很大的不同，但是在舞台的应用当中，有一个共同的特点和规律：都是需要与舞台上戏曲演员的身段进行配合。当舞台上有多名演员，锣鼓与主要演员的身段进行配合；当舞台上只有一个演员，锣鼓与当下演员的身段进行配合；当舞台上没有演员，锣鼓与音乐配合；当舞台上既没有演员，也没有音乐甚至于画面都没有的时候，锣鼓与锣鼓自己配合。

参考文献

[1] 冯云云. 打击乐在京剧中的作用研究[J]. 戏剧之家, 2022(01): 46-47.