

Half of Zhonghe Shaoyue—Discussion on the Percussion Instruments in the Eight-tone Instruments

Yi Liu

Beijing Temple of Heaven Park Administration, Beijing, 100039, China

Abstract

In the Ming and Qing Dynasties, special sacrificial music was used for sacrificial activities. This music was Zhonghe Shaoyue, which originated from music three thousand years ago. Zhonghe Shaoyue is also called “Eight Music”, which refers to music played on 16 instruments made from eight materials: stone, silk, bamboo and wood and Pao leather. Of the sixteen instruments, half are used for music, such as panxiao, xun, qin, etc., some playing or playing, and the other half is used to control the rhythm of the music, through the way of percussion. Therefore, we call these eight instruments to make up half of the kingdom of Zhonghe Shaoyue. In this paper, we mainly introduce the percussion instruments that form half of the band.

Keywords

Temple of Heaven; sacrifice; Zhonghe Shaoyue; building drum; beat

中和韶乐的半壁江山——浅谈八音乐器中的打击乐器

刘祎

北京市天坛公园管理处, 中国·北京 100039

摘要

明清两朝举行祭祀活动的时候会使用到专用的祭祀音乐, 这个音乐就是中和韶乐, 它起源于三千年前的雅乐。中和韶乐还有一个名字, 叫做“八音乐”, 指的是使用金石丝竹、土木匏革这八种材料制作的十六件乐器演奏的音乐。在这十六件乐器中, 有一半乐器用于合乐演奏, 如排箫、埙、琴等, 它们有的是吹奏出响, 有的是弹奏出音; 而另一半乐器则用于控制音乐的节奏, 通过敲击的方式产生音响, 掌控中和韶乐的进程。因此, 我们称这八件乐器构成了中和韶乐的半壁江山。论文主要介绍组成中和韶乐乐队半壁江山的那些打击乐器。

关键词

天坛; 祭祀; 中和韶乐; 建鼓; 搏拊

1 引言

中和韶乐是明清两朝用于皇家祭祀、朝贺、宴飨等重大国事活动的专用礼仪音乐。相传已经有五千年的历史了, 周朝至元朝被称作“雅乐”, 明朝朱元璋正式将雅乐更名为中和韶乐, 被认为是最完美、最和谐、最符合儒家伦理道德的音乐, 更是被古人视为神乐和敬天法祖的圣乐。

众所周知, 现代的乐器大致分为四大部分: 弹拨乐器、拉弦乐器、吹管乐器和打击乐器, 但是中和韶乐却不是这么划分的。中和韶乐八音具备, 因为古人认为只有八音具备才能称为最正统的音乐, 因此中和韶乐又有“八音乐”之称, 就是使用八种不同材料制成的乐器演奏的音乐。这些乐器分别是金类乐器编钟、编磬; 石类乐器特磬、编磬; 丝类乐器

琴、瑟; 竹类乐器笛、簠、箫、排箫; 土类乐器埙; 木类乐器柷和敔; 匏类乐器笙; 革类乐器建鼓和搏拊等共计十六种。这些都是中国古乐器, 大多在先秦时期就已出现, 它们有一个共同的特点, 就是音质优美圆润、温文尔雅, 每一件都蕴含着丰富的音乐文化底蕴, 表达了古人对大自然质朴的崇拜思想。

如何去判断中和韶乐中的哪些乐器属于打击乐器呢? 首先我们要知道什么是打击乐器。打击乐器也叫“敲击乐器”, 是指敲打乐器本体而发出声音的乐器。其中有些是有固定音高的打击乐器, 如云锣、编钟等; 其它还有一些无固定音高的打击乐器, 如拍板、梆子、腰鼓、铃鼓等。如果根据打击乐器不同的发音体来区分, 可分为两类: 一是“革鸣乐器”也叫“膜鸣乐器”, 就是通过敲打蒙在乐器上的皮膜或革膜而发声的乐器, 如各种鼓类乐器; 二是“体鸣乐器”, 就是通过敲打乐器本体而发声的, 如钟、木鱼、各种锣、钹、铃等。在中和韶乐中, 符合以上特征的有: 金类乐器编钟、编磬; 石类乐器特磬、编磬; 木类乐器柷和敔; 革类乐器建

【作者简介】刘祎(1983-), 女, 中国北京人, 本科, 馆员, 从事历史、音乐、祭祀、文化传播、国家级非遗中和韶乐研究。

鼓和搏拊。数一数，这个数字正好是中和韶乐十六种乐器中的一半。

如此多的占比，代表着打击乐器在古代祭祀音乐中的重要作用，它们和谐、厚重的音色，支撑起了中和韶乐的半壁江山。

2 合止祝敌——中和韶乐中的木类打击乐器

2.1 祝

相传祝由夏启制作而成。启通过武力将伯益击败后，成为夏朝的第二任君王。他继位后不久，受邀到天上做客，并将天宫优美的乐舞带回人间。经过他的编排，逐渐形成了有规矩、有章法的音乐和舞蹈形式。为了满足这些新形式的需要，又制作了很多新乐器，祝就是其中一件。

祝由四面壁板和一面底板组成，构成一副四四方方的形象，上面的开口宽阔，而下端相对窄小，很像盛米的斗。由于祝全身上下都由木头制成，所以属于八音中的木类乐器。祝里面刷黑漆，壁板外面绘有山水楼阁的图案。在一面壁板正中开有圆孔，用来扩音，其他三面的内部正中位置各有一个圆形的凸起，是演奏时敲击的部位。击祝用的工具叫做“杵”，类似木槌，下端是一个八棱形状的槌头，涂绿色的漆，而柄则用红色的漆，柄端是如意的形状，并系有黄绿绦作为装饰。

演奏时，乐生双手持杵，依次敲击祝内壁三个凸起的地方，发出肃穆而庄重的三声“呜呜”的声音，代表祭祀乐章的开始。

2.2 敌

敌的基本形制千年来几乎不曾改变，它的外形是一只静静伏卧的小老虎，虎背上有一个凹槽，排列有二十七个彩色的木片，称为“鬲鬲”。放置敌的底座叫做趺座，涂有金漆。在趺座的一侧有两个突出的木托，用来放置“籥”。籥是演奏敌的工具，它由竹子制成，漆成红色，在二分之一处劈成数根茎条，有点像竹扫把。

演奏时，乐生双手握住籥的上端，用下端的茎条，由虎尾向虎头逆刮虎背上的鬲鬲三次，使茎条与鬲鬲产生碰撞，发出带有节奏性的“唰唰”的声音，代表乐章的结束。

2.3 合止祝敌

“合止祝敌”这一词出自《尚书·益稷》，合有聚合、闭合的意思，止就是停止。这个成语实际上是在表述祝、敌是表示音乐开始和结束的两件乐器，在演奏音乐的过程中，由它们聚合其他乐器，负责传达开始演奏和停止演奏的指令，相当于现在“指挥”的一部分作用——在乐队演奏时，通知乐手们什么时候开始演奏和结束演奏。不要看这两件乐器的演奏方式很简单，但是它们的作用却非常重要。

树木与人类的生存息息相关，树木为华夏先民提供了生活所需的一切。祝和敌作为木类打击乐器，都是通过木头间的直接碰撞而发出声音，它们既敲不出音阶，也奏不出旋

律，只能发出简单的“呜呜”、“唰唰”的声音，但这声音却是来自大自然最原始、最简单、最朴素的声音。木类乐器祝和敌作为祭祀音乐的起始和结束，用最质朴、最和谐的声音表现音乐，充分体现了古人追求自然，以及对自然的崇敬之情。

3 金声玉振——中和韶乐中的金、石类打击乐器

3.1 金类乐器——铸钟、编钟

单个悬挂的叫铸钟，成组悬挂的是编钟。

最早的钟是用陶土制作的，叫作陶钟。陶钟有陶把，演奏的人一手握住陶把，一手用槌敲击钟体发出声音。但由于陶钟制作工艺复杂，钟壁太厚会影响钟的音质，钟壁太薄又很容易碎裂，所以慢慢地淡出了历史的舞台。但是烧造陶器积累的火候知识和经验，为人们铸造青铜器打下了基础。在夏朝时，人们铸造出了第一件金属类乐器——铜铃，它是“金石之声”时代来临的标志，可以说具有划时代的意义。

编钟最初的样子，是由三或五枚铙所组成的。铙是为在军中传播号令而制作的，下面有中空短柄，将铙口向上放置于木柱上，敲击铙沿而发出声音。到了周代，人们对乐器的使用和审美发生了转变，他们开始将铙倒过来悬挂在木架上敲击演奏，从此，商代的铙摇身一变，成为了周代的钟。

清代中和韶乐使用的编钟形制与周代有所不同，周代编钟大多大小不一，大的音低，小的音高，扁圆合瓦形，下口有两个角。而清代的编钟外形大小相同，正圆形，下口平齐，以钟壁的薄厚来区分音调的高低，钟壁越厚音调越高，越薄的则越低。

在祭祀乐章每一句开始时，需要先击打铸钟一声，代表乐句的开始。编钟则代表了乐音的开始，在乐音开始时，先击打编钟一声，其后才是合乐乐器开始演奏。在每一个编钟上都有一个圆形的凸起，这个就是演奏编钟时敲击的位置。

3.2 石类乐器——特磬、编磬

单个悬挂的叫特磬，成组悬挂的是编磬。

石器是人类最早学会使用的工具之一。由于石器的原材料非常容易获取，因此石类工具的形式多种多样，如石刀、石斧，还有用石头做的弹丸等。在劳动的过程中，远古先民发现石类的工具相互碰撞可以发出清脆悦耳的声音，于是石制的打击乐器就诞生了。仰韶文化晚期出现的长方形单孔石刀就是其中的一种，也是磬的原型。

清代的编磬为统一的钝角矩形，每一片磬的大小是相同的，以磬片的薄厚来区分音调的高低，磬片越厚发出的音调越高，反之则越低。

磬的击打位置，在其钝角的中心位置。这个位置可以使整个磬片充分震动，发出最美妙的声音。编磬在祭祀乐章中的作用是代表每一个乐音的结束，所以在乐音即将结束

时，击打编磬一声，合乐乐器停止演奏。特磬则代表了乐句的结束，也就是在乐句中所有乐音演奏完成时，需要击打特磬一声。

3.3 十二律名

就像我们每个人都有自己的名字一样，每一枚钟和每一片磬也有自己的名字，依次是：黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟，一共十二个律名，也就是十二个音，这十二个音构成了一个完整的八度音程关系。

但是我们看到编钟和编磬分别有十六枚钟和十六片磬，剩下的四个分别是清黄钟和倍南吕、倍无射、倍应钟，清音代表高音，倍音代表低音。这十六个音组成的音阶是最适合人类发声的音域。

3.4 金声玉振

前文提到钟、磬在乐队中的作用是以钟喧声，以磬收韵，像这样有始有终、条理清晰的演奏方法称为“金声玉振”，其中的金和玉指的就是乐器钟和磬。

“金声玉振”这四个字出自《孟子·万章下》中的一段话，原文是这样的：孔子之谓集大成。集大成也者，金声而玉振之也。金声也者，始条理也；玉振之也者，终条理也。

这句话的意思是说孔子可以说是集大成的人。所谓集大成者，就像演奏音乐时敲击金钟而玉磬也有振动一样。所谓的金声，是节奏旋律的开始；所谓玉振，是节奏旋律的终结。

在孟子看来，孔子之所以是集大成的人，是因为他能够“金声玉振”，也就是做事有始有终，做人德才兼备^[1]。

在天坛神乐署的凝禧殿内，悬挂着一块“玉振金声”的巨大匾额，是由乾隆皇帝亲笔题写的。细心的朋友可能会发现这块匾额上“玉振”在前，“金声”在后。我们可以这样理解，金声开始而玉振结束，代表演奏的音乐有始有终，而玉振开始金声结束则代表音乐的演奏周而复始，永不停息^[2]。

4 击鼓断句——中和韶乐中的革类打击乐器

4.1 建鼓

鼓是历代“雅乐”中形制种类最多的乐器。在远古时期，鼓被尊为通天的神器，主要是作为祭祀的器具。在狩猎征战等活动中，鼓也被广泛地应用。在《周礼·地官》中有“鼓人掌教六鼓四金之音声……”的记载。六鼓之中有四鼓为“雅乐”所用，分别是：八面的雷鼓，用来祭祀天神；六面的灵鼓，用来祭祀地神，或在狩猎时使用；四面的路鼓在祭祀宗庙、鬼神和天子颁布政令的时候使用；晋鼓是两面鼓，在两军交战时用来擂鼓助威。到了明朝，朱元璋将“雅乐”改名为“中和韶乐”后，它们被逐渐弃用^[3]。

建鼓的形状巨大，通过字面意思可知，建鼓是竖立起来的体形稍长的鼓。建鼓的鼓面由动物的皮革蒙制，绘有一对五彩云龙，将太阳围绕其中。鼓框下部中央有一方形孔，穿插有一根方形木柱，称为“鼓柱”。鼓柱的下端，是承托整个建鼓的跌座。在跌座的四个方向，各趴有一个木刻的青狮，张牙立齿，双目圆睁。在建鼓的顶端，张有一架正方形大宝盖，这也是建鼓彰显皇家气势的最明显特征。宝盖顶是凸出的穹隆形状，下面四周罩着黄缎制作的伞幕，并有彩绣的云龙纹饰。

建鼓的历史非常悠久，在三千年前的商代至西周之际就已经在使用这种鼓，是我国出现最早的鼓种之一^[4]。

4.2 搏拊

搏拊看起来很像民间乐器腰鼓，只是比腰鼓要短和粗，形状上稍小些。鼓框涂金漆，在鼓面上绘有双龙戏珠的纹饰。搏拊放置在跌座上，跌座四周雕刻有云纹。

搏拊的演奏方法是先重击一下称为搏，再轻击一下称为拊，这也是搏拊这件乐器名称的由来^[5]。

4.3 击鼓断句

建鼓和搏拊，在中和韶乐中用来节乐。在中和韶乐乐队中设有一个建鼓，两个搏拊，它们相互配合使用。我们在阅读文章的时候，文章中有标点符号，字句中会标记逗号，句尾会标记句号，如果没有这些标点符号，我们就要一直读，不能停顿，听者不舒服，读者也会很累。同样的道理，在演奏乐曲时也需要有停顿，使用哪件乐器来代表停顿呢？就是这两件革类乐器。

5 结语

论文中，作者从历史沿革、形制种类、功能地位、演奏方法等方面介绍了中和韶乐乐队中的八件打击乐器。祝、敔用在乐章的开始和结束，搏钟、特磬用在乐句的开始和结束，编钟、编磬用在乐音的开始和结束，建鼓和搏拊代表停顿，在乐队中用以节乐。这八件乐器有各自的使用规定，在演奏祭祀音乐时各司其职。

八音乐器一共有十六件，这些代表音乐进程的就占了八件。它们是不是可以称得上是中和韶乐乐队中的半壁江山呢？

参考文献

- [1] 金梁.天坛志略[M].北京:北京出版社,2021.
- [2] 中央音乐学院中国音乐研究所编.《中国古代音乐史料辑要》第一辑[M].北京:中华书局,1962.
- [3] 刘野.钦定大清会典[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2005.
- [4] 天坛公园管理处.德音雅乐[M].北京:北京北影录音录像公司,2010.
- [5] 中华书局.清会典图[M].北京:中华书局,1991.