

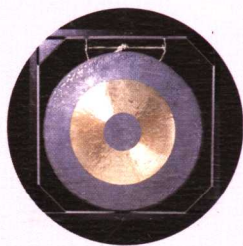
中国传统音乐学丛书
丛书主编 王耀华

中国传统音乐乐谱学

ZHONGGUO/CHUANTONG/YINYUEXUE/CONGSHU/zhongguo/chuantong/yinyue/yuepuxue

王耀华等 著

福建教育出版社

丛书编辑 ⊙ 林毓琮

责任编辑 ⊙ 林毓琮

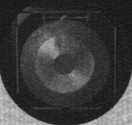
封面设计 ⊙ 林小平

中国传统音乐乐谱学

ISBN 7-5334-4340-3

J·86 定价: 43.00元

ZHONGGUO/CHUANTONG/YINYUEXUE

/CONGSHU/zhongguo/chuantong/yinyue/yuepuxue

中国传统音乐学丛书

丛书主编 王耀华

中国传统音乐乐谱学

王耀华等 著

福建教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统音乐乐谱学/王耀华等著. —福州: 福建教育出版社, 2006. 12

(中国传统音乐学丛书)

ISBN 7-5334-4340-3

I. 中… II. 王… III. 传统音乐-乐谱-中国
IV. J613.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 141600 号

中国传统音乐学丛书

中国传统音乐乐谱学

王耀华等 著

出版 发行	福建教育出版社 (福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83725592 83726971 传真: 83726980 网址: www.fep.com.cn)
印刷	福州华彩印务有限公司 (福州新店南平路鼓楼工业小区 邮编: 350012)
开本	850 毫米×1168 毫米 1/32
印张	23.25
插页	4
字数	563 千
版次	2006 年 12 月第 1 版
印次	2006 年 12 月第 1 次印刷
印数	1—3 100
书号	ISBN 7-5334-4340-3/J·86
定价	43.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,
请向出版科 (电话: 0591-83726019) 调换。

总 序

自 20 世纪 90 年代以来,在对硕士、博士研究生进行教学的过程中,由于专业方向的关系,需要开设诸如《中国传统音乐概论》、《中国音乐结构学》、《中国音乐文献学》、《中国音乐美学》之类的课程,却又苦于缺乏教师、缺少较为系统的教学参考书,于是萌发了组织编写一套《中国传统音乐学丛书》的念头。

早在两千多年前中国就已出现了《乐记》、《吕氏春秋》等音乐学的代表性的著作。相传为公孙尼子撰写的《乐记》,论及了有关音乐本原、音乐美感、音乐的社会作用、乐和礼的关系等,是为音乐哲学的滥觞性著作。由战国末期秦相吕不韦集合门客共同编写的《吕氏春秋》,则留下了有关远古音乐、音乐与自然社会政治关系,尤其是音律方面的记载。此后,在各朝各代的志书中都有《音乐志》(或《礼乐志》),全面介绍当时的音乐制度、乐律、乐队、乐曲和礼仪规范等内容。另外,在音乐美学方面,出现了儒家、道家、墨家的音乐美学思想,如嵇康的《声无哀乐论》、周敦颐的“淡”“和”、朱熹的“中和”和徐上瀛《谿山琴况》等音乐美学观和美学著作。在乐律学研究方面,有京房的六十律、钱乐之和沈重的三百六十律、何承天的新律、荀勖的笛律、蔡元定的三分损益十八律、朱载堉的新法密率(十二平均律)。在宫调理论方面,早在春秋战国时期就有旋宫理论和调式运用,汉代民间音乐中有“相和三调”,魏晋南北朝有清商三调、

笛上三调，隋唐时期有八声音阶、燕乐二十八调、八十四调和犯调、移调理论，宋代有“为调式”“之调式”系统，元代的北曲十七调、南曲十三调，明代的九宫，清代的南北曲各十二宫调等。在词调音乐、琴学、表演艺术理论和音乐百科全书式著作方面，有：张炎《词源》、沈括《梦溪笔谈》、王灼《碧鸡漫志》、刘向《琴说》、朱长文《琴史》、袁桷《琴述》、刘籍《琴议》、陈旸《乐书》、燕南芝庵《唱论》、周德清《中原音韵》、徐大椿《乐府传声》等。以上这些文人及其著作都曾对中国传统音乐的乐学、律学、宫调理论、美学等规律作过论述，为我们留下了宝贵的遗产。

1840年，鸦片战争的炮火惊醒了相当一部分中国人。此后，中国又迎来了中西文化交流颇为繁盛的20世纪。中国音乐家开始学习西方的音乐理论，并且试图以此来研究本民族的传统音乐，发展民族的新音乐。然而，中西文化之间，除了纯粹的自然规律，包括人类文明所创造的高科技手段的物质性规律不因国别、族别差异而有任何改变之外，在艺术规律和艺术手段之中，人们对于自然和物质手段的选择却是大异其趣的。正因为有了不同人的不同选择、加工、处理方法，所以，在相同的物质根据中所表现出来的色彩、风味、性格、情趣方面却大相径庭，而出现民族特点、地方特色、时代风格的千差万别。对于音乐文化来说，物理学中的声学基本理论固然相同，音乐形态诸要素的选择和音乐审美观的理解却因民族、地域、时代的不同而形成差异。虽然中国传统音乐自古以来就在频繁的中外文化交流中，与世界各地的传统音乐相互吸收、融合，使彼此间有许多相通相同之处，但是，无论是基础理论的律、调、谱、器，或者是音乐审美中的虚、实、意、象，甚至于对乐音的清、浊、纯、噪等方面，都表现出与西方音乐理论的许多差别。因此，整理自己传统乐

学、律学、音乐美学的历史理论，总结可供当前民族音乐使用的应用理论，就成为中国传统音乐研究者的使命和责任。这不仅有利于传统音乐的教学，使我们的下一代了解中国传统音乐的特殊规律，而且为正确理解民族传统音乐提供理论基础，同时也为发展民族新音乐做一些铺垫性工作。

20 世纪 20 年代以来，童斐、王光祈等先驱者进行了可贵的探索。童斐的《中乐寻源》在对中西音乐理论的相同之处作出初步总结的同时，也大略指出了中西音阶的相异。王光祈既强调“西人科学常识丰富，遇事观察锐利”，应当重视西学，又强调“虽有曾受西乐教育之士，若无本国音乐材料（乐理及作品等等），则至多只能造成一位‘西洋音乐家’而已。于‘国乐’前途，仍无何等帮助”。指出了掌握西学的目的是整理中国遗产，研究中国音乐。

20 世纪三四十年代，以吕驥为首的延安鲁艺“中国民间音乐研究会”，由王震亚、谢功成等人组成的重庆青木关音乐学院“山歌社”，以刘天华为主帅的“国乐改进社”，着力于民族民间音乐的搜集、整理，进行理论研究，努力探索新音乐创作的民族风格和时代特点。杨荫浏则熔理论与实践于一炉，献毕生精力于中国传统音乐遗产的搜集、整理、研究工作，对中国传统音乐、中国音乐史、中国传统乐律学研究作出了全面的贡献。其他如缪天瑞、沈知白、廖辅叔、曹安和、钱仁康、吉联抗等，以及 50 年代以来的李统一、郭乃安、冯文慈、黄翔鹏、赵宋光、夏野、童忠良、汪毓和、杨匡民等，在中国音乐史学、音乐形态学、音乐文献学、音乐美学等领域辛勤耕耘，也都为中国传统音乐学的建设和发展奠定了扎实的基础。特别应提到的是，黄翔鹏对曾侯乙钟磬铭文乐学体系、中国传统音乐形态学、乐律学史、音乐考古学的研究；他所提出“传统是一条河流”的命题以及“身入古

墓，心在人间”，“神游往古，心追方来”等治学思想；他所提倡的“宏观的史、论研究必与微观的艺术分析密切结合，‘言必有物，虚实并务’；打破门户之见，使史学、文献学、考古学、民族学与民俗学、乐律学等各种音乐学的边缘学科熔于一炉，来进行系统化的综合研究”研究方法。这些对促进中国传统音乐的学术研究，具有重要的作用。

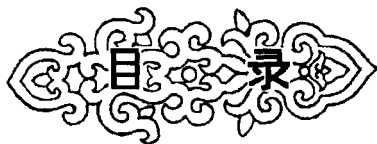
20世纪80年代以来，伴随着改革开放步伐而成长起来的中青年音乐学者，抓住时代所提供的难得机遇，投入民族音乐集成的浩大工程之中，深入民间，深入生活，在以上这些前贤的研究成果的基础上，又有新的贡献。

本套丛书的诸位作者及其成果，正是这一时代的产物。他们沐浴着改革开放的春风，浸润着中华民族优秀音乐传统的雨露，吸吮着前辈、同仁的学术养分，试图对中国传统音乐理论的某些方面进行梳理、整合。这既是为有志于中国传统音乐研究的青年学子提供一些可资参考的材料，也起到为中国传统音乐学的学术建设添砖加瓦的作用。我们殷切地期待着读者无私的指教和支持，使这些成果不断地臻于更科学、系统、完善。这也是组织编写、出版该套丛书的初衷。

最后谨对本套丛书各位作者的辛勤劳动致以崇高的敬意！对福建教育出版社领导和林毓琮主编的大力支持表示诚挚的谢忱！

王耀华 谨识

2002年11月3日

绪论.....	(1)
一、乐谱.....	(3)
二、记谱法	(18)
三、乐谱学和中国传统音乐乐谱学	(45)
第一章 古琴谱	(55)
第一节 古琴谱的解读	(57)
一、古琴谱的发展历史	(57)
二、文字谱的解读及其相关文献	(60)
三、减字谱的谱式、符号与组织法	(62)
四、减字谱的解读——打谱的含义与方法	(66)
第二节 古琴谱蕴涵的古乐学遗存	(69)
一、正调调弦法及其沿革的启示	(69)
二、贯穿于整个中国乐律学史的琴五调	(72)
三、五音调反映的古代五声调式的形态	(75)
四、楚调、侧调研究及其他	(79)
第二章 敦煌乐谱	(83)
第一节 敦煌乐谱新解	(85)
一、引言	(85)
二、解释敦煌乐谱所取得的成果与产生的分歧	(86)
三、释“掣拍说”	(92)

四、“掣拍说”和诸说的不同之点·····	(95)
五、敦煌原谱新译的步骤和具体技术处理·····	(102)
第二节 敦煌乐谱词曲组合中的若干问题·····	(112)
一、器乐旋律和歌唱旋律之间的关系·····	(113)
二、词和曲的段式关系·····	(115)
三、词和曲的句式关系·····	(117)
四、词和曲的节奏关系·····	(118)
五、词和曲的音韵关系·····	(120)
六、敦煌歌曲风格的探讨·····	(125)
附 录 敦煌乐谱译谱·····	(127)
第三章 白石道人歌曲谱·····	(151)
第一节 姜白石及其《白石道人歌曲》·····	(154)
一、姜白石及其著作·····	(154)
二、白石道人歌曲概说·····	(156)
第二节 白石道人歌曲 17 首的谱字、调名、音高定律及 其译谱·····	(162)
一、17 首的谱字是工尺谱的减字谱·····	(162)
二、17 首词牌下的调名是燕乐调的俗名·····	(174)
三、关于燕乐调的音高定律·····	(179)
四、关于对 17 首歌曲的译谱·····	(180)
五、姜白石的自度曲是珍贵的燕乐调曲谱实例·····	(186)
第三节 琴曲侧商调《古怨》·····	(195)
第四节 祠神之曲《越九歌》·····	(200)
第五节 《白石道人歌曲》版本·····	(202)
附 录 《白石道人歌曲》译谱选·····	(207)
一、琴曲《古怨》·····	(207)
二、越九歌《王禹》、《庞将军》·····	(209)

三、歌曲 17 首选	(211)
第四章 宋代《愿成双》谱	(217)
第一节 《愿成双》谱概述	(219)
一、《愿》谱现存两本，经相互比勘，谱字互有出入	(220)
二、《愿》谱从其谱字体系来看，当属南宋通行的按固 定唱名记写的燕乐俗字谱，首律黄钟为厶（合—— 相当于 d^1 ）	(221)
第二节 《愿成双》谱解译	(226)
一、《愿成双令》	(226)
二、《愿成双慢》	(228)
三、《狮子序》	(229)
四、《本官破子》	(231)
五、《赚》	(232)
六、《鬻胜子急》	(234)
七、《三句儿》	(234)
第三节 《愿成双》谱乐学内涵	(235)
第五章 《纳书楹曲谱》	(243)
第一节 《纳书楹曲谱》与昆曲	(245)
一、昆曲的谱本	(245)
二、编者叶堂其人	(246)
三、《纳书楹曲谱》与《九宫大成南北词官谱》	(246)
四、记谱法	(247)
五、曲谱译读	(250)
第二节 《纳书楹曲谱》中的昆曲作曲法	(259)
一、制曲	(260)
二、制谱	(262)

三、度曲·····	(268)
第三节 《纳书楹曲谱》中的记谱法与音乐·····	(273)
一、板眼点定的记谱法标志着中国音乐节拍法的成熟·····	(274)
二、谱繁腔更繁·····	(275)
三、曲谱兼容地域特征及曲家流派·····	(277)
四、促成民间音乐文化与文人文化的结合·····	(281)
第六章 三弦天干谱及其他·····	(285)
第一节 存见中国三弦乐谱与记谱法述略·····	(287)
一、存见中国三弦乐谱·····	(287)
二、中国三弦传统记谱法的类别·····	(292)
第二节 三弦天干谱试译·····	(293)
一、解译之依据·····	(293)
二、乐谱试译·····	(296)
三、译谱的验证·····	(309)
第三节 三弦工尺谱·····	(313)
一、指位式工尺谱·····	(313)
二、音程式工尺谱·····	(317)
三、兼记手法的音程式工尺谱·····	(322)
第七章 福建南音谱·····	(325)
第一节 福建南音记谱法·····	(327)
一、谱字——音高符号·····	(327)
二、调门——管门·····	(330)
三、拍子记号——撩拍·····	(331)
四、琵琶指法与节奏记号·····	(332)
五、南音谱式·····	(336)
第二节 福建南音管门、撩拍、腔谱关系·····	(339)

一、南音基本谱字与“倍六头管”	(339)
二、管门名义考	(342)
三、筚篥与南音琵琶	(346)
四、南音的唱奏实践与谱字——骨谱细腔	(347)
五、擦拍考	(349)
第八章 西安鼓乐俗字谱	(353)
第一节 西安鼓乐俗字谱之乐学内涵	(355)
一、西安鼓乐概述	(355)
二、西安鼓乐俗字谱简况	(357)
三、乐谱谱字与古代律吕的对应关系	(361)
四、乐谱调首与音列	(362)
五、西安鼓乐乐谱谱字与调名、乐器指法、调高的关系	(363)
六、西安鼓乐俗字谱谱字反映出的官调问题	(368)
第二节 西安鼓乐俗字谱之译读	(375)
一、相关术语	(375)
二、一种独特的润腔手法——“哼哈”	(379)
三、西安鼓乐俗字谱译读中应注意的问题	(379)
四、译谱实例分析	(382)
第九章 北京智化寺京音乐之乐谱	(391)
第一节 智化寺京音乐乐谱之乐学内涵	(393)
一、中国佛教京音乐概述	(393)
二、京音乐乐谱简况	(394)
三、京音乐乐谱谱字与古代律吕的对应关系	(396)
四、京音乐乐谱谱字与宫调	(396)
第二节 智化寺京音乐乐谱译读	(405)
一、相关术语	(405)

二、一种特殊的润腔手法——“阿口”	(407)
三、译谱中应注意的问题	(408)
四、译谱实例分析	(409)
第十章 晋北笙管乐字谱	(417)
第一节 晋北笙管乐及其字谱	(420)
一、晋北笙管乐述略	(420)
二、尚存的晋北笙管乐字谱手抄本	(424)
第二节 晋北笙管乐谱字	(427)
一、晋北笙管乐谱字与律名的对应关系	(427)
二、字谱类型	(427)
三、谱字的高低八度区分	(434)
四、以“上”带“勾”	(438)
五、八个基本谱字与十二律	(442)
第三节 记谱法	(443)
一、基本记号	(443)
二、板式	(448)
三、谱式	(449)
四、略谱法	(457)
第四节 韵谱法	(458)
一、谱字读音	(458)
二、口授韵谱	(458)
三、“花音”韵法	(459)
四、眼无定处，听人自用	(459)
第五节 抄本字谱中的调转换	(461)
一、套曲中的调转换	(461)
二、只曲中的调转换	(462)

第十一章 潮州二四谱	(469)
第一节 潮州二四谱记谱法述略	(471)
一、谱字及其读音.....	(471)
二、由弹奏手法的变化而构成不同的调式音阶.....	(471)
三、二四谱的板式记号.....	(474)
四、潮州二四谱的板数及节奏记号.....	(475)
五、潮州二四谱谱式.....	(476)
第二节 潮乐腔、谱关系及传承方式	(477)
一、念谱法中所体现的谱与腔的关系.....	(477)
二、“三、六、五”谱字中所体现的谱与腔的关系 ...	(478)
三、演奏手法所体现的谱与腔的关系.....	(479)
四、变奏手法所体现的谱与腔的关系.....	(479)
第三节 潮州二四谱的文化内涵	(482)
一、二四谱源流的几种说法.....	(482)
二、潮州弦诗乐演奏程序中显现的唐宋乐韵遗风.....	(488)
三、二四谱体现了民间丰富多彩的转调手法.....	(489)
第十二章 工尺谱之形形色色	(495)
第一节 多种样式的工尺谱及其总体特色	(497)
一、工尺谱的类别.....	(497)
二、工尺谱的总体特色.....	(499)
第二节 工尺谱的谱字音高、时值及其他	(501)
一、谱字.....	(501)
二、音高.....	(505)
三、板眼记号.....	(511)
四、其他记号.....	(513)
第三节 工尺谱的乐学内涵	(519)

一、工尺谱的谱字组合体系与曾侯乙编钟的乐音体系	
.....	(519)
二、工尺谱与宫调理论.....	(521)
三、“借字”与“五调朝元”	(530)
第十三章 《养正轩琵琶谱》与《汪昱庭琵琶谱》	(539)
第一节 浦东派《养正轩琵琶谱》与汪派《汪昱庭琵琶谱》	
.....	(541)
一、浦东派《养正轩琵琶谱》	(541)
二、汪派《汪昱庭琵琶谱》	(544)
第二节 《养正轩琵琶谱》与《汪昱庭琵琶谱》的基本	
谱字.....	(546)
一、琵琶曲中工尺谱的音高、节奏.....	(546)
二、琵琶工尺谱的调名	(548)
第三节 《养正轩琵琶谱》与《汪昱庭琵琶谱》中曲目的	
乐曲结构.....	(550)
一、两个流派共同曲目的结构形式.....	(551)
二、各流派乐曲独特的结构形式.....	(560)
三、琵琶文套曲、武套曲、大曲的划分.....	(561)
第四节 《养正轩琵琶谱》与《汪昱庭琵琶谱》的演奏	
技巧.....	(564)
一、右手演奏基本指法.....	(564)
二、左手演奏基本指法.....	(570)
三、特殊演奏技法.....	(573)
四、“上出轮”与“下出轮”	(578)
第五节 两种琵琶谱所反映的流派审美特征.....	(579)
第十四章 《魏氏乐谱》与冲绳工工四.....	(583)
第一节 《魏氏乐谱》	(585)

一、《魏氏乐谱》概况	(585)
二、《魏氏乐谱》记谱法	(591)
三、《魏氏乐谱》所保存的中国乐学现象及其变易	(601)
第二节 冲绳工工四与中国工尺谱	(609)
一、定弦法	(610)
二、谱字	(615)
三、时值记号	(619)
第三节 中国记谱法东传日本的两种类型	(623)
一、记谱法的原样传承	(624)
二、记谱法的变体传播	(624)
三、记谱法传播中的“变”与“不变”及其规律性	(625)
第十五章 五线谱和简谱的传入、运用及演进	(631)
第一节 五线谱和简谱的传入	(633)
一、五线谱的传入	(633)
二、简谱的传入	(638)
第二节 五线谱和简谱在中国的运用	(640)
一、学堂乐歌时期五线谱和简谱在中国的运用得到迅速 发展	(640)
二、20 世纪 30 年代至今,五线谱和简谱在中国更为 广泛的应用	(645)
第三节 五线谱和简谱在中国传统音乐运用过程中的演 进及其影响	(653)
一、五线谱和简谱在中国传统音乐运用过程中的演进	(653)
二、五线谱和简谱对中国传统音乐记谱法的影响	(668)