

西安鼓乐歌章

冯亚兰 焦杰 编著

中央音乐学院出版社

吹管歌起坐同寨见今使用正身坐而方唱少于一句

正身垂杨柳

人多。下。行。上。多。少。不。如。左。右。人。多。一。口。一。口。一。口。

小。多。人。勺。小。公。下。一。口。公。左。下。公。右。一。口。一。口。

多。等。子。多。人。多。如。多。下。口。公。公。左。公。右。口。口。

多。口。口。口。口。口。口。口。口。口。口。口。口。口。口。口。口。

西安鼓乐歌章

冯亚兰 焦杰 编著

中央音乐学院出版社

凡 然下姑、勺、ム下勺、么重、勺一多、一

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

ム下人勺壹ムムムムムムムムムムムムムムムム

歌起然同寨覓令使用正身垂

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム

正身垂、フフフフフフフフフフフフフフフフフフ

ム下人勺壹ムムムムムムムムムムムムムムムム

人少口少一少口未ムムムムムムムムムムムム

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム

人少人勺ムムムムムムムムムムムムムムムムム

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

少風丁少、ムムムムムムムムムムムムムムムム

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

少下人少、下ムムムムムムムムムムムムムムムム

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

ムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムム

フフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフ

图书在版编目(CIP)数据

西安鼓乐歌章/冯亚兰, 焦杰编著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2013.7

ISBN 978 - 7 - 81096 - 446 - 3

I . ①西… II . ①冯… ②焦… III . ①锣鼓音乐—民族器乐曲—西安市—选集 IV . ①J648.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 141472 号

西安鼓乐歌章

冯亚兰 编著
焦杰

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A4 印张: 3.5

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

版 次: 2013 年 7 月第 1 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 446 - 3

定 价: 20.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

冯亚兰简介

冯亚兰（1933～），陕西西安人，西安音乐学院教授、硕士研究生导师、西安鼓乐著名学者。1953年毕业于西北艺术学院音乐系并留校任教。1960年参加由全国各艺术院校教师组成的《民族音乐概论》课程教材及《参考资料》编写组。此后编写完成本院教材《民间歌曲概论》、《说唱音乐唱腔选集》。1980年参与筹建西安音乐学院民族民间音乐研究室，负责长安古乐（西安鼓乐）研究工作。1985年学院成立“长安古乐学社”，作为主要成员，聘请佛教古乐社乐寿堂余铸先生来校亲传鼓乐技艺及韵曲方法。组织参加中国传统音乐学会第四届（1986年）、第五届（1988年）年会，由长安古乐学社演出的长安古乐（译谱与配歌）节目，受到与会代表一致好评。1990年首开“长安古乐读谱译谱”课程。1991年随“长安古乐演出团”参加国际“丝绸之路艺术节”。出访欧洲六国，获查理·考斯学术唱片奖。2007年出任本院长安古乐研究所所长至退休。

主要学术成果：论文有《婆罗门调曲考》（1986）、《长安古乐宫调及音阶》（1988）、《长安古乐套曲结构研究》（1992）、《丝绸之路是中原与西域文化交流之路》（1992）、《探本究源》（2006）等十余篇；翻译谱集《长安古乐谱》（1991）、《长安白道峪兴安禅寺教衍和尚藏抄谱选辑》（2009）；编写教材《民间歌曲选集》、《说唱音乐选集》、《民间歌曲概论》（三册）、《长安古乐读谱译谱》。

焦杰简介

焦杰（1947～）陕西西安市人。西安音乐学院教授，硕士研究生导师。长安古乐资深研究家、专家级传承人。1985年毕业于西安音乐学院唢呐专业并留校任教。中国音乐家协会会员、中国传统音乐学会会员、中国民族管弦乐学会唢呐专业委员会常务理事。陕西省音乐家协会民族音乐委员会委员、陕西民族管弦乐学会常务理事。西安市长安古乐保护开发领导小组专家委员会副主任。

1975年以来，对中国传统乐种长安古乐进行学习研究，采访、搜集、整理、翻译工作。与冯亚兰教授等同志合作出版《长安古乐谱》一书（三秦出版社1991.5.）；编著出版《陕西风格民族乐器系列曲集—唢呐曲集》（2002）、《西安鼓乐释读手册》、《西安鼓乐歌章》（中央音乐学院出版社2013.7）；发表论文《长安古乐与日本民歌调式之比较》（1992）、《长安古乐源流初探—词与曲的研究》（1993），《长安古乐探源—关于长安古乐四调的研究》（1993）、《唢呐的音准与律制》（2004）、《长安古乐的传承》（2005）、《长安古乐享誉海内外》（2006）、《秦派唢呐亦成大器》（2009）、《西安鼓乐七音十簧笙的局限及全簧笙运用的趋势》（2012）等专题论文。

1985年组建西安音乐学院长安古乐学社任秘书长，2007年任西安音乐学院长安古乐研究所副所长，2005年组建西安泰和苑古乐社，任社长。出版《长安古乐》盒带（1989）、《长安古乐》CD光盘（2004）、《雨霖铃》长安古乐专辑VCD光盘（2007）。演奏出版《秦塬僚歌》、《民间礼仪曲》唢呐专辑光盘。1991年，应德国欧洲民俗艺术委员会《国际丝绸之路艺术节》邀请，组织参加长安古乐团，出访欧洲六国进行文化艺术交流，演出长安古乐专场音乐会，录音获法国查里·考斯音乐大奖。1997年4月随长安古乐团赴台湾参加台北市传统音乐季文化交流演出活动。

余铸简介

余铸先生（1925～2010），陕西西安人。中国传统音乐学会会员、中国音乐家协会西安分会会员、西安华塔寺古乐社先生、西安音乐学院长安古乐研究所先生、长安古乐学社特聘教授、泰和苑古乐社先生、西安市长安古乐保护开发领导小组专家委员会委员、陕西长安龙族妙音女子古乐艺术团艺术顾问。

余铸先生，祖父余应祥，父亲余登瀛，三代传承长安古乐。余铸先生8岁即严受庭训、乐教，随父学习长安古乐，同年拜终南山白道峪兴安寺教衍禅师为教父，此后教衍禅师将自己所收藏之明代古乐谱授予先生，9岁起先生即参加古乐演出活动，熟知古乐谱的韵唱方法，并手抄有大量的收藏乐谱，熟练地掌握笙、笛、箫及打击乐在行乐、坐乐套曲中的应用。余铸先生熟识音律、饱读诗书，认真钻研学习古乐理论，撰写论文《为长安古乐正名》、《长安古乐今昔谈》、《读好、韵好、奏好长安古乐曲谱》、《认真译好长安古乐曲谱》、《西安古乐谱概述》、《西安古乐的演奏形式》等，其见解正确而独到，使古乐的传授演奏较之他人提高到一个新的高度。

上世纪80年代，“乐寿堂”余氏三代传人余铸先生，受聘为西安音乐学院音乐研究所“长安古乐学社”古乐特聘教授先生，并主持指导了“长安古乐学社”古乐节目演出，这套古乐节目于1991年巡演于欧洲六国，第一次将长安古乐介绍给西方世界，获得极高赞誉。经余铸先生教授指导的学生冯亚兰、元修和（已故）、焦杰、李健正、程天健、宁勇、曲云等，现均为“长安古乐”界的教授和专家，他们对长安古乐这一珍贵历史文化遗产的学习、研究、传承、发展发挥着积极而重要的作用。余铸先生学习、演奏、研究、传授长安古乐前后历时七十余年，对保护、继承、发展研究长安古乐做出了极大的贡献。

说 明

西安鼓乐在西安已有多个称谓。近 30 年来就有西安鼓乐、长安古乐、西安古乐、西安鼓吹乐、陕西鼓乐等名称。近年来，就更有叫集贤鼓乐、集贤古乐、东仓鼓乐、何家营鼓乐等等。

《中国民族民间器乐曲集成·陕西卷》第 9 页中有这样的表述：“西安鼓乐为吹管乐器与锣鼓乐器有机结合的大型传统乐种。民间多称它为细乐，进行演奏活动的组织称细乐社或古乐社，有些地方则把这种音乐与当地的民俗活动联系起来，称为香会或水会。1953 年，经几位民族音乐研究工作者研究后确定为现名。”这段话说明了“西安鼓乐”已不是这个乐种的原名了。

数十年来，西安音乐学院在研究西安鼓乐方面做出了显著的成果。20 世纪 80 年代初，西安音乐学院民族音乐研究室与民乐系的教师们对西安鼓乐进行了认真细致的研究，对西安鼓乐的名称进行了全面的考查，于 1985 年 7 月 11 日在西安音乐学院音乐厅成立了“长安古乐学社”，此后召开了几届年会。届时，陕西省文化厅、陕西省艺术研究所、陕西省音协、西安市音协、陕西省文联等领导、专家前来参加，给予祝贺。2006 年文化部和陕西省文化厅在西安共同举办的“中国非物质文化遗产西安鼓乐研讨会”，会议最后决定“西安鼓乐”与“长安古乐”两种称谓均可使用，同时也可采取“西安鼓乐”（长安古乐）或“长安古乐”（西安鼓乐）的折中办法来解决。

本书为了与国家非物质文化遗产项目“西安鼓乐”的名称保持一致，除了特定称谓如“长安古乐学社”、“中国长安古乐团”等保持不变之外，其他的均使用“西安鼓乐”的称谓。

编著者

2010 年 10 月

编者的话

西安鼓乐（长安古乐）被誉为“千年活化石”，极符名实。仅从“歌章”一词就可知它是非常古老的文化名词（词汇），该词早在晋代就已开始使用。〔晋〕崔豹《古今注音乐》有“董逃歌”游童所作也，后汉人习之为“歌章”。《随书·经籍志》载《阐奥歌章》，《晋歌章》八卷是专门收录乐歌的集子。荒诞妖冶的南北朝，低音浅唱的乐府歌章，一首《越人歌》和其它民间歌章一起，成为了中国历史上延续千年的红颜诗作。《碧鸡漫志》：序，卷一歌曲所起、歌词之变，古人初不定声律……隋氏取汉以来乐器歌章古调……唐绝句定为歌曲。清史稿：胡琴论坛，以乐会友。今考旧调已得，宫商节奏甚为和平，必使歌章字句亦随韵逗，则章明而宫声谐……二十四史清史稿，书法资料库：歌章者曰司章。清运《禾楼歌》：南歌起至清朝内，道光时候造歌章……天上开个神仙会，地下凡间唱歌章……湖南永州市瑶族传统文化歌章：花仙出口唱歌章，颜容端正歌娘（郎）；生就一对唱歌嘴，长成一副装歌肠。

在西安鼓乐（长安古乐）乐谱中有一种曲体题材为《歌章》，其中，有歌词的唱曲与无歌词的器乐曲都称之为《歌章》。有歌词的《歌章》如《雨霖铃》、《诉衷情》、《望江南》、《遐方怨》、《忆秦娥》、《望长安》等等，这都是保存在西安鼓乐（长安古乐）中的古代诗词乐曲。在千年以前古人的诗都是可歌的，许多诗词的创作是依声填词，和今天的先写词，后配乐曲是不相同的。而无歌词的乐曲之名称也是古代词牌名称，因长期在器乐曲中被使用与词已分了家，久而久之便成为西安鼓乐（长安古乐）套曲中的各种体裁的器乐曲了，如别子、贊、鼓段等曲名便是这样的名称。但有些乐曲一直保持着最初的原始状态，无多少变化，只是与诗词长期分家而使后人不解其真面目。

西安音乐学院《长安古乐学社》的冯亚兰、焦杰教授，二十多年来专心研究乐曲与古代诗词的关系，译配了35首古代诗词的《歌章》，还原了这些古代诗词的最初演唱形式，使今人能够聆听、欣赏宝贵的千年古老的音乐文化艺术。他们的研究工作是很有价值的，是伟大的。

这本书一共包括了26首古代诗词《歌章》与9首念词，这是长安古乐中的宝贵财富。望这些《歌章》能早日与读者见面。

目 录

鹊踏枝	敦煌曲子词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(1)
望江南	敦煌曲子词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(2)
西江月 (月夜行黄沙道中)	[宋] 辛弃疾词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(3)
诉衷情	[南宋] 陆游词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(4)
满庭芳	[元] 乔吉词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(5)
卖花声 (题岳阳楼)	[宋] 张舜民词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(6)
蟾宫曲 (叹世)	[元] 马致远词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(7)
山坡羊 (骊山怀古)	[元] 张养浩词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(8)
滚绣球	[元] 刘时中词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(9)
端正好	[元] 刘时中词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(10)
望月婆罗门 (越调)	敦煌曲子词	余铸传谱	冯亚兰译谱配词	(11)
雨霖铃	[唐] 张祜词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(14)
遐方怨	[唐] 温庭筠词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(14)
长亭怨	[宋] 张炎词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(16)
拜星月	[宋] 周邦彦同名词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(18)
忆秦娥	[唐] 李白诗	余铸传谱	焦杰译谱配诗	(20)
忆江南	[唐] 白居易词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(21)
江南春	[唐] 杜牧同名诗	余铸传谱	焦杰译谱配诗	(22)
浪淘沙	敦煌曲子词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(22)
上小楼 (钱塘感旧)	[元] 吴弘道词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(23)
忆长安	[唐] 顾况诗	余铸传谱	焦杰译谱配诗	(24)
忆长安 (秋兴)	[唐] 杜甫诗	余铸传谱	焦杰译谱配诗	(24)
望长安 (登观音台望城)	[唐] 白居易诗	余铸传谱	焦杰译谱配诗	(25)

到春来	法门寺本辉法师词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(26)
秋夜曲	〔唐〕王维诗	余铸传谱	焦杰译谱配诗	(27)
喜秋天	敦煌曲子词	余铸传谱	焦杰译谱配词	(27)
往南瞧		何生哲传授	焦杰记译整理	(28)
四季花		何生哲传授	焦杰记译整理	(29)
桃园三结义		崔世荣韵唱	焦杰采录整理	(30)
五云登空		赵庚辰传授	焦杰记译整理	(33)
终南山		余铸传谱韵曲	焦杰记译整理	(34)
老五更		胡选娥韵唱	焦杰记译整理	(36)
三皈依		余铸传谱韵曲	焦杰记译整理	(37)
别子·玉门散(古谱韵唱)		余铸传谱韵曲	焦杰记译编配	(38)
铜锣响		何永顺领唱	焦杰记译整理	(41)

鹊踏枝

敦煌曲子词
余铸传谱
冯亚兰译谱配词

六 调

1 = C = 六 $\frac{2}{4}$

叵耐拟比 灵鹊心多谩语喜
送喜何曾有凭据?
谁知锁我凭金笼里!
几度欲飞他征
从夫归来, 活捉早来
人向休青共云语, 锁腾里上身却放
金笼向休青共云语里!

这首唐朝流行的爱情歌，采用了民歌拟人化的表现手法，假借人和喜鹊对话，以捉鹊、锁鹊、到放鹊的心里活动，表现了妇女对征夫的思念之情。此曲为[明]嘉靖四十四年抄本，白道峪教衍和尚藏本。

注：1. 鹊踏枝又名蝶恋花。

2. 叵（音 po 颇）：可恼。灵鹊：喜鹊。漫语：没有准儿的话。

望 江 南

敦煌曲子词
余铸传谱
冯亚兰译谱配词

上 调

1=F =上 $\frac{4}{4}$

天 上 月， 遥 望

6 7 6 5 6 | (3 5 3 2 3 2 | 1 3 23 1 2 1 6 | 5 -) 6 1 2 |

似 一 团 银， 遥 望 似 一 团 银。

2. 2 5 3 2 5 3 | 3 (6 5 6 3 5 3 | 3) i 6 5 3 5 3 2 | 1 (3 2 1 6 1 |

夜 久 更 阑 风 渐 深， 为 奴 吹

5 -) 5 6 1 | 2 2 3 1 2 | 1 6 | 5 - 5 3 2 3 | 5 - 2 2 i |

散 月 边 云 照

i 7 6 5 3 | 3 6 2 i 2 i 7 | 6 - 6 5 3 | 3 5 3 2 5 3 2 |

见 负 心 人， 照 见 负 心 人。

1 - 6 5 3 5 | 6 57 6 | 6 1 3 2 1 6 7 | 6 (6 5 6 6 | 6) |

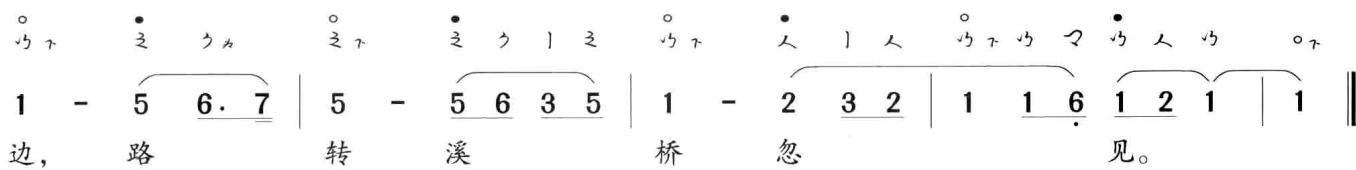
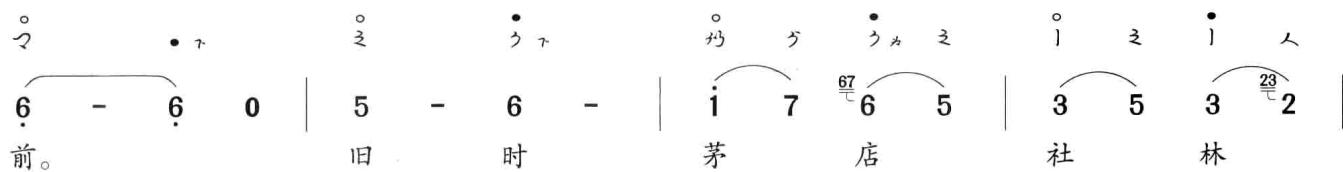
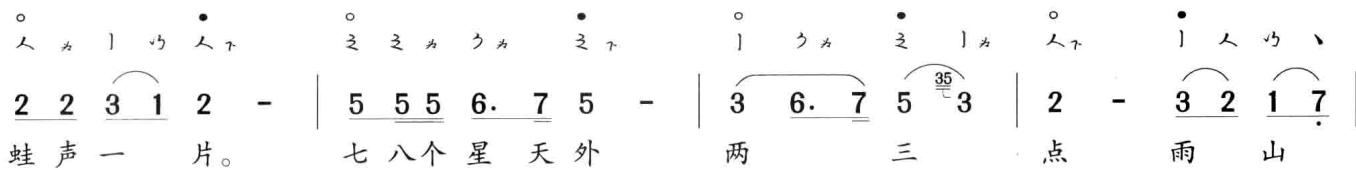
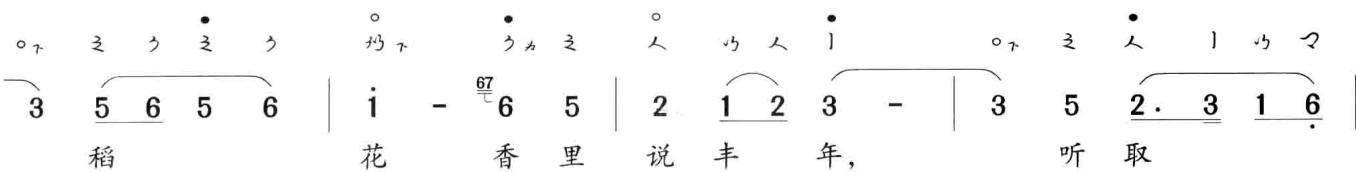
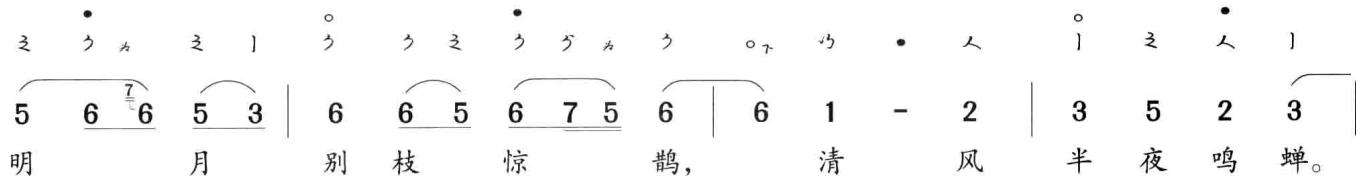
西江月

(月夜行黄沙道中)

[宋] 辛弃疾词
余铸传谱
冯亚兰译谱配词

上 调

1=F=上 $\frac{4}{4}$

这首歌的前篇通过描写明月、惊鹊、风、蝉、蛙声，表现了农村丰收的夜景。后篇描写了夏雨将临，人心着慌，竟连可以避雨的茅店都看不到了，及至拐过土地庙旁的树林，才找到了旧时的茅店。

据白道岭教衍和尚藏散词小曲抄本，余铸传谱，冯亚兰译谱配宋辛弃疾词。

诉衷情

〔南宋〕陆游词
余铸传谱
冯亚兰译谱配词

上 调

1=F=上 $\frac{4}{4}$

久之久人归人之久人。
 (6 6 7 5 6 7 6) | 3 5 3 5 3 2 | 1 2 3 5 3 - | 3 5 3 2 5 3 2 |

久人归、
 1 2 1 7 6 - | 6) 6 6 7 5 6 7 6 | 3 5 3 5 3 2 | 1 2 3 5 3 - |
 当年万里觅封侯，

之久人之久人。
 3 5 3 2 5 3 2 | 1 2 1 7 6 - | 6 2 2 3 1 2 | 6 7 7 6 5 |
 匹马戍梁州，关河梦何

久人之久人。
 6 5 6 1 2 6 | 6 5 #4 3 (2 3) | 5 #4 3 3 (2 3) 2 3 5 |
 处尘暗旧貂裘。胡未灭，鬓先秋，

久人之久人。
 3 5 3 #4 3 2 | 1 2. 3 1 7 | 6 (6 5 6 7 6 | 6) 6 7 5 3 5 |
 泪空流。泪空流。此生

久之久人。
 6 7 6 5 7 6 - | 6 6 5 3 5 | 2 5 5 3 2 | 1 7 6 - |
 谁料心在天山，

久人之久人。
 6 2 3 2 1 2 | 3 5 3 5 3 2 | 1 2 1 7 | 6 - 5 6 |
 身老沧洲。心在

久人之久人。
 1 2 3 - | 1 3 2 1 | 6 7 7 6 5 6 | (6 5 6 7 6 | 6) |
 天山，身老沧州。

满庭芳

[元]乔吉词

余铸传谱

冯亚兰译谱配词

上 调

1 = F = 上 $\frac{4}{4}$

曲谱由四段组成，每段包含一个乐句。每句由两个乐句组成，共八句。

第一段：秋江幕景，胭脂林障，翡翠山屏。

第二段：几年罢却青山，兴，直泛沧溟，卧。

第三段：御榻弯的腿痛，坐羊皮惯得身轻。

第四段：风初定，丝纶慢整牵动一潭星。

这首歌是1986年据西仓古乐社〔清〕康熙二十九年抄本传谱译配，表现了自然界的美景，与渔夫坦荡的胸怀。质朴而深情。

卖花声

(题岳阳楼)

[宋] 张舜民词

余铸传谱

冯亚兰译谱配词

上 调

1=F=上 $\frac{4}{4}$

之 之 之 之
5 6 6 7 5 5 6 | 3. 5 6 3 - | i i 3 5 | 6. 7 5 6 - |
木 叶 下 君 山, 空 水 漫 漫。
醉 袖 抚 危 栏, 天 淡 云 闲。

之 之 之 之
2 i 6. i 5 | 3 5 6 i | 5. 6 6 5 - | 5 i 6. i 5 |
十 分 斟 酒 敛 芳 颜, 不 是
何 人 此 行 得 生 还, 回 首

之 之 之 之
3. 2 3 - | 2. 3 1 6 | 3 2 3 2 | 1. 2 2 1 - | 5 #4 3 2 3 2 |
渭 城 西 去 客, 休 唱
夕 阳 红 尽 处, 应 是

之 之 之 之
1 - i 6 | 5 - | 2 3 5 | 5 2 3. 5 2 3 | 1 | 3 2 5 6 1 | 1 ||
阳 关 休 唱 阳 关。
长 安 应 是 长 安。

据余登瀛老先生〔清〕光绪十二年抄本译谱。

蟾宫曲

(叹世)

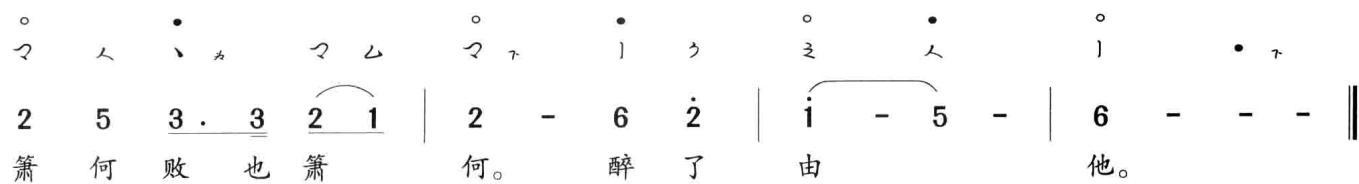
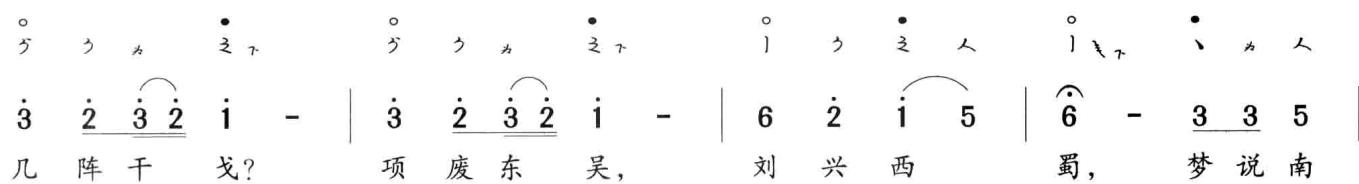
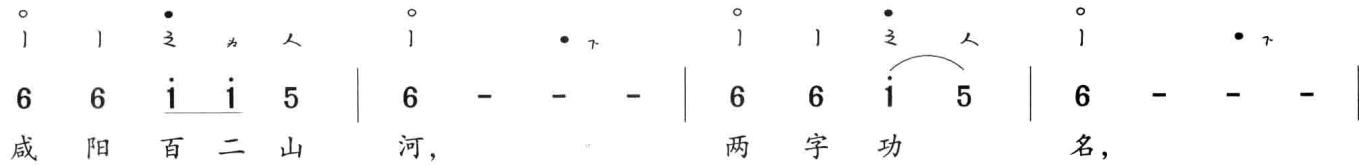
[元] 马致远词

余铸传谱

冯亚兰译谱配词

六调

1=C = 六 $\frac{4}{4}$

此曲据佛教古乐社〔清〕光绪十二年抄本。

注：1. 咸阳百二山河：今陕西咸阳市东北二十里，曾为秦国都城。百二山河，比喻形势险要。

2. 项、刘：指项羽、刘邦。

3. 梦说南柯：比喻刘邦、项羽的兴废如南柯一梦。

4. 兀的般证果：意为这般结果。兀的般，是长安土语不顶啥的意思。