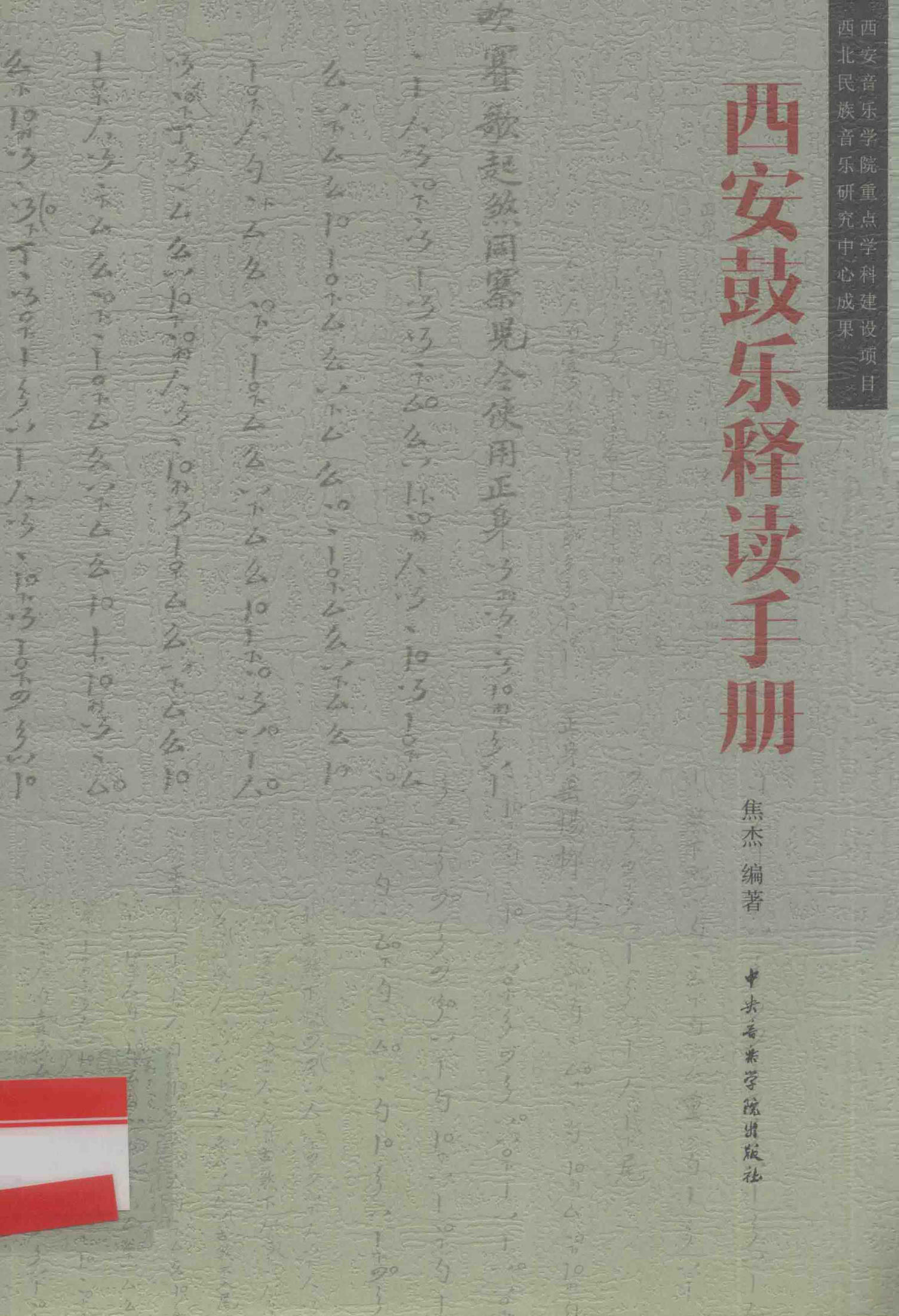

西安鼓乐释读手册

焦杰 编著

中央音乐学院出版社

焦杰 编著

中央音乐学院出版社

正身
多
一
人
為
一
公
公
人
均
不
公
公
均

[illegible][illegible]

ムロハ、壹ろムムロ一ろろろろろ

正身垂楊柳

[illegible]

然下、勺、么下勺、么重、勺、勺、

歌起然同寨兒令使用正身

$\frac{10}{7} \cdot \frac{1}{10}$

[illegible]

$\frac{1}{x} = x^{-1}$

[illegible][illegible][illegible][illegible]

丁、么、^下。有人、^上。^下。

[illegible][illegible]

一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇
一〇

么下
 10月
 3、
 3下
 丁、
 3
 么下
 1
 么下
 1人
 么下、
 10
 么下
 10
 么下
 10

ム子ノ壹ムム
一ノ三ノ
三ノ三ノ
三ノ三ノ

图书在版编目(CIP)数据

西安鼓乐释读手册/焦杰编著. —北京: 中央音乐学院出版社,
2013.5

ISBN 978-7-81096-445-6

I. ①西… II. ①焦… III. ①锣鼓音乐—基本知识—中国
IV. ①J625

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 090207 号

西安鼓乐释读手册

焦 杰 编 著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A4 印张: 6.5 4 面彩插

印 刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

版 次: 2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-445-6

定 价: 28.00 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)

隋唐遺音
歷久不衰
長安古樂
青春常在
祝賀丁卯年夏之聲第五屆
西安鼓樂音樂會開幕
丁卯年夏
李煥之

李煥之題詞
原中國音樂家協會主席

西安古樂
源遠流長
唐宋古韻
清曠悠揚
祝賀第五屆華夏
之聲音樂會西安
古樂演出圓滿
成功
呂驥

呂驥題詞
原中國音樂家協會名譽主席

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

序

我国的传统文化，历史悠久，博大精深，毋庸赘言。陕西的西安鼓乐（长安古乐）其历史渊源、艺术价值更是尽人皆知。这个古老乐种，是祖先们智慧的结晶与创造，是留给我们的珍贵财富，是我们长安人的骄傲和荣耀，很值得我们认真继承和发展。

关于西安鼓乐乐种介绍和乐曲译谱出版的版本有数种，各有所长，各有不足。而《西安鼓乐释读手册》对于愿学习古乐和愿作研究古乐的人们而言，是一本必需学习和方便使用的书籍。实用价值很强，值得推广。

本书的作者是西安音乐学院民族器乐系焦杰教授，他生长在长安，热爱并熟悉陕西的民间艺术。早在上世纪70年代，他就同民乐系吹管乐的老师们深入到民间古乐社向乐师们学习古乐，对西安鼓乐这个古老乐种，有了诸多地了解并酷爱这个乐种。

1985年，西安音乐学院成立“长安古乐学社”前，焦杰教授积极着力筹办并整理译谱，撰写论文，排练古乐节目。“长安古乐学社”的成立和古乐专场音乐会的成功演出与焦杰教授的积极努力是分不开的。

虽说我们听余铸先生授课时，是集体上课，我认为焦杰学习最踏实，加之他有长安乡音的天然生理优势，因而他掌握韵味更是十足，更难能可贵的是他对笛、笙、管子，尤其是唢呐等几种吹管乐器的构造、性能、演奏技巧都熟悉得如臂使指。因此，他对西安鼓乐的学习、研究与思考方式就更全面、更实际可行。

这本手册编著的特点之一：

古乐界同行们一致认为西安鼓乐有四调即六调、尺调、上调与五调。有专家认为鼓乐只有新音阶（下徵音阶），而有些行家则认为鼓乐四调应该各有三种音阶（正声音阶、下徵音阶与清商音阶）。然而在六调、尺调、上调、五调乐曲中，不全有三种音阶，原因何在？是我们古乐界学者应该认真思考与深入研究的课题。而不应该是有什么音阶就译什么音阶，缺少的作罢，没有深究这是为什么。

我国优秀的文化遗产，都是历代艺术家们（民间或专业）实践经验的积累。我们就应该老老实实地、认认真真地继承并发展，而不是就此而已。要究其所以然，才能知其然，才能证实我国传统文化的丰富多采，才能显示先辈艺术家们艺术实践与升华音乐理论的扎实依据。焦杰教授能对西安鼓乐四调和所含三种音阶这一课题进行全面研究，而且是用图解式的方法来解读乐、律、谱、器与现今的五线谱、简谱、民间工尺谱与俗字谱（读音、唱名）乐器音位的关系。

这本手册编著的特点之二：

焦杰教授经过长期的研究与思考找到了问题的症结：西安鼓乐俗字谱（古谱）共有 8 个谱字，若与律吕 12 个律位对照，实际上缺少了 4 个谱字。这是西安鼓乐四调不全、有三种音阶的主要原因。若找到了问题的症结，便了解了四调不全、有三种音阶之所以然，疑惑也就迎刃而解了。

这本手册编著的特点之三：

本册中的译谱是采用音、谱、唱念（包括润腔哼哈）和吹管乐伴奏谱同步的记录方式，使用的六 = C、尺 = G、上 = F、五 = D 及拍号都很标准，俗字谱及五线谱均用固定唱名记谱、简谱用首调唱名记谱，一则调性明确，再则音阶、调式一目了然。

作为普及西安鼓乐基础理论知识读物，这本手册很有价值，是焦杰教授多年来辛苦钻研专业的结果与贡献。

冯亚兰

2011 年 3 月 22 日

“泰和苑古乐社”
在西安人民剧院演出
古乐散曲《苏摩遮》
2006年8月28日

焦杰和余铸先生在一起
(左一焦杰、右一余铸)
1985年10月

“长安古乐学社”
演出行乐《满园春》

“长安古乐学社”在
台北市演出西安鼓乐
坐乐套曲《青天歌》
1997年4月

周至县南集贤东村古乐
社在西安演出坐乐套曲

2009年1月2日“古红庙古乐
社”在大唐芙蓉园演出西安鼓
乐《步步娇》和《青天歌》

西安各民间古乐社
在西安市委礼堂演
出西安鼓乐坐乐

冯亚兰教授、焦杰教授向老艺
师余铸、崔世荣学习西安鼓乐
韵曲（左一余铸、左二冯原兰
右一焦杰、右二崔世荣）

焦杰和中国音乐研究所
前所长黄翔鹏先生讨论
西安鼓乐（左一焦杰、
右一黄翔鹏）

目 录

一、要论	(1)
(一) 西安鼓乐简介	焦 杰 (1)
(二) 西安鼓乐的谱、调、律、器	焦 杰 (2)
(三) 读好、韵好、译好、奏好西安鼓乐曲谱	余 铸 (9)
(四) 西安鼓乐享誉海内外	焦 杰 (11)
二、乐曲二十首	(16)
(一) [六调] 线、律、简、古、唱、调“六谱”对照表	焦 杰编制 (16)
香山射覆	赵庚辰传谱韵曲 焦杰记译整理 (17)
四合四	蔺峰岳韵曲 焦杰记译整理 (19)
满园春	余铸传谱韵曲 焦杰记译整理 (21)
绕佛堂	赵庚辰传谱 焦杰记译整理 (26)
五色鸟	赵庚辰传谱韵曲 焦杰记译整理 (27)
(二) [尺调] 线、律、简、古、唱、调“六谱”对照表	焦 杰编制 (32)
奉金杯	安来绪传谱 焦杰记译整理 (33)
摇门栓	安来绪传谱 焦杰记译整理 (34)
尺工尺	安来绪传谱 焦杰记译整理 (37)
四不相	余铸传谱韵曲 焦杰记译整理 (38)
山坡羊	余铸传谱韵曲 焦杰记译整理 (42)
(三) [上调] 线、律、简、古、唱、调“六谱”对照表	焦 杰编制 (49)
步步娇	余铸传谱韵曲 焦杰记译整理 (50)
普天乐	余铸传谱 焦杰记译整理 (56)
柳含烟	余铸传谱 焦杰记译整理 (60)
顶嘴	安来绪传谱 焦杰记译整理 (63)

惜春容	余铸传谱	焦杰记译整理	(67)
(四) [五调] 线、律、简、古、唱、调“六谱”对照表	焦 杰编制		(71)
南吕·一枝花	蔺峰岳韵曲	焦杰记译整理	(72)
乌夜啼	王顺堂传授	焦杰记译整理	(75)
五乙五工	赵庚辰传谱	焦杰记译整理	(79)
杏花林	余铸传谱	焦杰记译整理	(80)
玉门散	余铸传谱	焦杰记译整理	(87)

三、乐曲说明	(92)
--------------	--------

后 记	(94)
-----------	--------

一、要 论

（一）西安鼓乐简介

焦 杰

中国是世界上唯一一个能再现两千余年前成套乐器音响的国家^①。西安鼓乐即是体现这成套乐曲音响最主要的古老乐种之一。

西安鼓乐流传于陕西终南山以北、渭水以南，以古长安（今西安）为中心的关中平原一带，所以人们称之为“长安古乐”（“西安鼓乐”）。旧时人们称细乐、古乐进行演奏活动的组织，为细乐社、古乐社，还有的将它与民俗活动联系起来，称为“乡会”、“水会”等。^② 西安鼓乐是千百年来由宫廷流传至民间而得以保留至今，有歌、有舞、有乐的古乐套曲，是融历代优秀传统音乐艺术于一体的大型乐种。它是在继承唐宋音乐并在发展中不断吸收元、明、清各代姊妹艺术和各地民间音乐精华的基础上形成的。它源远流长，至今在民间还保存着明洪武、永乐、宣德、弘治、嘉靖、清康熙、雍正、道光、同治年间及中华民国时期的传抄、手抄本古乐谱。其中不少乐曲名称与唐教坊曲同名、同调，其律学、乐学内涵和谱式可远追盛唐、五代和两宋时期。它除了有大量的器乐曲部分外，还有着为数不少的唐宋诗词艺术歌曲部分。它的乐谱采用俗字谱记谱，与《敦煌琵琶曲谱》、宋代姜夔的《白石道人歌曲》谱基本相似。

西安鼓乐曲目丰富、内容广泛、调式风格多异、曲式结构复杂庞大，被音乐界和史学界称之为“隋唐遗音”、“华夏正声”、“中华瑰宝”、“千年活化石”。

西安鼓乐的演奏形式有坐乐、行乐。其中还包括有套曲、散曲、歌章、念词等。

坐乐：旧时，演奏者按不同乐器分组排列，在室内或庭院，围绕长方桌案，依次就坐演奏。乐曲均为大型套曲，一般都由8~9个乐章，20多首乐曲连缀组成，分为前部和后部，最短的套曲也需要演奏半小时以上。

行乐：行乐是西安鼓乐演奏形式的一种，演奏者站立着或在行进中演奏乐曲。有“高把子”和“乱八仙”两种演奏形式。

念词：是西安鼓乐中“古乐社”和“铜器社”在朝山进香、赶庙会时所唱的合唱曲。古乐社到达寺院后，乐队齐集堂前或堂上，先进香、毕，由执佛令者（或鼓手）“开赞”，诵唱五、七言四句赞词，后由一人领唱一句，或奏一句过门，方开始合唱。古乐社在唱完后，还要再演奏一首“乱八仙”的乐曲，然后向另一庙宇进发，并奏行乐曲。念词曲大约有十多首，一般都是“依曲填词”。内容大多是歌颂神仙和宣扬修行功果等宗教思想的，更有描绘自然风光，歌唱花、鸟、鱼、虫和诵咏古代历史名人的，如《桃园三结义》、《终南山》、《四季花》、《五云登空》、《往南瞧》、《老五更》、《天发芽》等。

散曲：单个曲牌谓之散曲。另有单个曲牌带散起，加尾部的形式，包括清吹曲在内。

歌章：保存在西安鼓乐中的诗词歌曲。有许多歌曲被认为是唐宋时期的真传佳作，如《望江南》、

^① 西安音乐学院音乐研究所编，三秦出版社出版的《长安古乐谱》，中国音乐研究所前所长黄翔鹏为之写的“传统乐种召唤着研究工作”（代序）。

^② 西安地图出版社出版“长安古乐研究论文选集”中何钧：“西安鼓乐概述”。

《遐方怨》、《鹊踏枝》、《诉衷情》、《拜星月》、《山坡羊》、《雨霖铃》、《柳含烟》、《忆江南》、《忆秦娥》等。还有是在坐乐套曲中的歌唱部分，今天已蜕变为无歌词的短小乐曲了，如《望江南》、《山坡羊》、《普天乐》等，这为恢复古时的“唐大曲”提供了有力的佐证。

(二) 西安鼓乐的谱、调、律、器

焦 杰

西安鼓乐是一大型合奏乐种，从古乐乐谱及古乐社的传承记载，都证明了它包括有管乐器声部、弹拨乐器声部、打击乐器声部。在古代的时候，还包括有声乐（歌章）以及舞蹈部分。由于年久失传，如今只保留了器乐声部和打击乐声部。

1. 西安鼓乐的谱字与调

西安鼓乐之乐谱采用唐燕乐半字谱记谱：

简 谱	7̣	1	2	3	4	4̣	5	6	7	1̣	2̣	3̣	4̣	4̣	5̣	6̣	7̣
古乐谱字	么	厶	マ	丶	ㄣ	ㄣ	人	丨	ハ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ
读 音	乐	合	四	一	上	勾	尺	工	凡	六	五	乙	仕	灼	伋	仁	侃
拼 音	luo	huo	si	yi	Shang	ge	che	gong	fan	liao	wu	yi	shang	gao	chen	gong	fan

西安鼓乐运用固定唱名谱字记谱，是世界上较早采用固定记谱法记谱的乐种，它比欧洲的比达格拉斯记谱法还要早一千多年。^① 西安鼓乐有四种调，即六调、尺调、上调、五调。

(1) 六调

奏六调乐曲时，其音阶是以厶为宫的七声下徵音阶（见谱例1《满园春》节选）。

谱例 1

满 园 春
(节 选)

1=C $\frac{4}{4}$ 六调

余铸传谱韵曲
焦杰记译

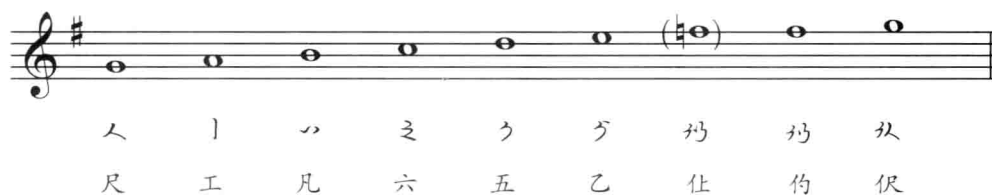

① 新疆人民出版社，周菁葆，《丝绸之路的音乐文化》，第一章第一节。

(2) 尺调

奏尺调乐曲时，其音阶是以 人 为宫的七声下徵音阶和七声清商音阶。七级音用 フ 字或 フ 字，根据乐曲特点而定。有时一首乐曲中就先后或者交替使用 フ 音或 フ 音（见谱例2《摇门栓》节选）。

谱例2

摇 门 栓

(节选)

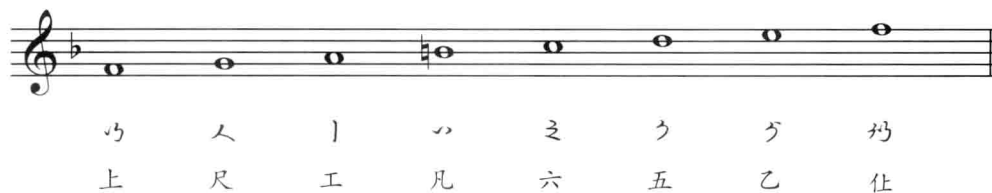
安来绪传谱
焦杰记译

1=G $\frac{4}{4}$ 尺调

(3) 上调

奏上调乐曲时，其音阶是以 フ 为宫的七声正声音阶。而第四级音 フ 字从来都是不降低一律（下凡）使用。再者，笙和云锣也无降低一律的下凡字（见谱例3《遐方怨》节选）。

遐 方 怨

(节选)

[唐]温庭筠同名词
余铸传谱韵曲
焦杰记译配

1=F $\frac{4}{4}$ 上调

凭 绣 槛 解 罗 带 未 得 君 书。

(4) 五调

奏五调乐曲时，其音阶是以マ为宫的七声下徵音阶和七声清商音阶，且主要是清商音阶。有时还会出现仙吕调音阶。乐曲如：《乌夜啼》、《南吕一枝花》、《秋江颂》等（见谱例4《五乙五工ウウ1》），奏清商音阶乐曲时第七级音要还原为C。

四 一 勾 尺 工 凡 六 五

五 乙 五 工

(ウ グ ウ 1)

赵庚辰传谱韵曲
焦杰记译整理

1=D $\frac{4}{4}$ 五调

ウ ゴ ウ 1

2. 西安鼓乐演奏中的乐器和律

西安鼓乐演奏中使用的乐器有吹管乐器：竹笛、笙、管子等；弹拨乐器：琵琶、古筝、阮等；打击乐器：双云锣；节奏乐器：鼓、锣、鐃、钹、铙、梆、铃等。现在民间乐社只保留了吹管乐器、打击乐器和节奏乐器。有不少乐社和新建立的乐社、乐团恢复使用了弹拨乐器，使乐队的演奏曲目丰富了，演奏的音色、音响效果更好了。

(1) 吹管乐器中的笛子是西安鼓乐演奏的领奏乐器，担任吹奏完整的、较为华丽复杂的旋律乐曲的领奏。

民间乐社的艺师吹奏西安鼓乐四调乐曲时，一般都要用三四支笛子才能完成，至少也要两支笛子吹奏四调乐曲。它们分别是平调笛、官调笛、梅官调笛。这三种笛子的称谓并不代表其绝对调高的含义，而主要是代表着各调音阶指法的作用。如西安城隍庙古乐社、东仓古乐社、古红庙乐社、大吉昌古乐社、何家营古乐社、南集贤古乐社、泰和苑古乐社等，演奏四调的调高各不相同，但指法大致是一样的。按照多数乐社的笛子调高标准列表表明示四调之音阶排列：

各调笛	● ● ● ● ● ● ●	可奏出调
平调笛	ㄣ ㄗ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ	六调、上调
官调笛	人 ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ (ㄣ)	尺调、六调
梅官调笛	ㄗ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ	五调、尺调
夏 笛	ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ	工调、五调

表中所说的夏笛，在西安鼓乐谱中曾有记载，这种笛子如今已失传。经过研究和反复验证，以筒音为工的这个指法音阶，与所要求的调是吻合的。它要比民间乐社艺师们用梅官调笛子吹奏五调的指法音阶较为合理。这个五调音阶的第二孔音ㄣ是不升高的，用匀孔笛演奏也很容易掌握音准。在所有的古谱中无升ㄣ这个谱字，艺师们的韵曲也从来不升高ㄣ字，笙、云锣也无升高的ㄣ字。虽然线谱调号为两个升号，但第七级音必须还原，其音阶应是以五为宫的清商音阶，而不是下徵音阶。

有大量的乐曲可以为其佐证，如：《南吕一枝花》、《乌夜啼》、《玉门散》、《杏花林》、《秋江颂》等。前面所讲西安鼓乐所用的笛子为匀孔笛，它的孔距与律制和现在使用的新笛（与匀孔笛相对的称谓），都有着一定的差别，故而造成了两者律制的不同。

官调笛	筒音	1 孔	2 孔	3 孔	4 孔	5 孔	6 孔		备 注
古乐谱字	人	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	ㄣ	
笙 律	0	204	408	498	702	906	996	1110	1200
匀孔笛律	0	192	314	501	709	887		1017	1200 城隍庙乐社用笛
新笛平均律	0	200	400	500	700	900		1100	1200
秦腔律	0	204	316	498	702	884		1018	1200