

大庸古乐研究

周志家 陈自文 周海燕 著

DAYONG GUYUE YANJIU

郑州大学出版社

大庸古乐研究

周志家 陈自文 周海燕 著

DAYONG GUYUE YANJIU

郑州大学出版社

郑州

图书在版编目(CIP)数据

大庸古乐研究 / 周志家, 陈自文, 周海燕编著. —

郑州: 郑州大学出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5645-4694-6

I. ①大… II. ①周… ②陈… ③周… III. ①古代音乐—研究—张家界 IV. ①J609.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 019344 号

郑州大学出版社出版发行

郑州市大学路 40 号

出版人: 张功员

全国新华书店经销

河南文华印务有限公司印制

开本: 710 mm × 1 010 mm 1/16

印张: 26.5

字数: 407 千字

版次: 2018 年 3 月第 1 版

邮政编码: 450052

发行部电话: 0371-66966070

印次: 2018 年 3 月第 1 次印刷

书号: 978-7-5645-4694-6

定价: 100.00 元

本书如有印装质量问题, 请向本社调换

《大庸古乐研究》编辑委员会

总 顾 问 祝云武

顾 问 朱法栋

总 策 划 程 漫

策 划 王学军 龚朝明

主 任 龚建梅

副 主 任 邓艳莉 杨若飞 陈世伟 李 金 周歧锋

杨焕铸 熊 辉 彭道远 宋友余 李鄂军

委 员 覃永旗 覃青松 符文斌 邱生荣 田小艳

罗东胜 张 林 刘 顺 欧辉平 李赛勇

李红云 张登荣 周海燕 陈艳梅 张金婵

龚葆真 丁玉林 屈国忠 楚德新 彭国云

吴三台 朱丽珍 陈自文 周志家

执 行 编 辑 王学军 杨若飞 欧辉平

作者简介

周志家, 国家二级演员(副教授), 男, 汉族, 湖南邵阳人, 1946年4月出生, 1962年参加工作, 曾任张家界阳戏剧团团长、编剧、导演、演员, 湖南省戏剧家协会会员、市戏剧家协会会员, 永定区剧协名誉主席, 永定区老科协常务理事。从艺55年, 创作、改编五百余个剧目, 代表作《贺龙与神兵女》《土家歌唱共产党》《怪县令》《毒品千万沾不得》《天地良心》《回家》等获文化部“孔雀杯”银奖、群星奖、国家艺术基金, 湖南省委宣传部、省文化厅一、二等奖, 编剧、导演的《千人毛古斯》创世界吉尼斯纪录, 整理编印《大庸阳戏丛书》34本, 出版《大庸阳戏研究》《大庸古乐研究》学术专著。

陈自文, 大庸县新桥镇贵峪人, 1935年1月出生, 汉族, 1960年毕业于湖南师院中文系, 先后任教于吉首民族中学和大庸一中, 后调到大庸县教育局抓函授和大中专招生工作, 1982年调到大庸县党史办, 1986年退休, 相继受聘于大庸侨辉中学和张家界森林公园工作12年, 收集整理乡土文化史料, 编印了《明珠问世录》《张家界民间传统礼俗》《张家界传统花灯》《大庸古诗三百首》《故园史话》《张家界旅游拓荒实录》《永定古城春秋》《天门山古风韵》《桑梓文化钩沉》等书。

周海燕, 苗族, 湖南邵阳人, 1976年10月出生, 1996年参加工作, 中共党员, 大专文凭, 国家三级演员, 工娃娃生, 任剧团团委会委员, 负责办公室和工会工作。创作编剧导演各类节目百余个。代表作有《落泪的戏子》《当夜风拂过》《捡枞菌》《董儿放羊》《扯萝卜菜》《盘花》《贺龙北伐纳将》《贺家英烈》《回家》《庸国记忆》《白羊化银》等。兼音乐剪辑制作百余个, 策划执行导演大型晚会几十台, 设计制作操控LED视屏及电脑字幕制作。

大庸古国音乐遗存

李书泰

音乐产生于劳动中,反映的是劳动者的心声。早在原始社会就有简单的音乐。如狩猎、祭祀,所有集会都会载歌载舞、尽情狂欢。当我们循着先民的足迹回眸远古,就会惊奇地发现:泱泱古庸,孕育了八千年浩大古远的音乐文化。

司马迁认为,音乐是由于事物被人感知以后产生的。他把乐与音、声做了严格区分,认为心感于物而动,产生声;声与声相感应,发生有规律的变化,叫作音;人因音乐而产生欢乐,甚至翩翩而舞,叫作乐。在他看来,只有使人欢乐的音律才是音乐。故曰:“乐者,所以导乐也。”

关于音乐的起源,英国著名生物学家达尔文认为是“异性求爱”的产物。他说,动物常常是以鸣叫声来追求异性的,声音越优美则越能吸引异性,于是竞相发出婉约优美的声音来博取对方青睐,这种鸣声已具有乐音或节奏的因素。达尔文由此联想到音乐的起源,认为声音是在语言产生之前就已具有的。原始先民的歌曲就是模仿各种鸟类的鸣叫声和起伏的旋律而形成的。这恰与中国民间史诗传说相一致。据胡崇峻先生搜集整理的神话史诗《黑暗传》载曰:“祝融氏,听鸟音,作乐歌,神听和平人气和,能引天神和地灵。”可见,降生于崇山,

在此以火施化、创世开先，由部落尊为赤帝，被后人奉为火神的祝融，应是古代音乐之祖。而且，这一推论已被湖南省张家界市文物所证实：

据清嘉庆《慈利县志·卷之六·纪闻》载：“宋淳熙十四年（1187），余玠幸慈邑，于周赧王墓旁五里堆，得一铜铎。乾隆二十五年（1790），六都文童张宏铨于金刚山得铜器，形如小钟，而匾高二尺许，横一尺六寸，环在钮旁，两面共 36 齿（形如鸟喙）。击之，其声清越。一齿自为一音。”

自 1959 年迄今，长沙地区先后出土了 11 件商代乐器大铜铙，其中最重的达 220.75 公斤，最轻的也有 50 公斤。铜铙上以虎、象等兽面纹为主纹，并饰以云雷纹。铜铙体形高大厚重，铸造精致，在当时用于军旅、宴会和祭祀。据音乐专家测试，每个铜铙有现代音阶 1~3 声，组合起来，竟能演奏现代音乐。据金相分析，其年代比湖北曾侯乙编钟早 1000 余年，且大都由纯铜铸成。

在原始社会，诗歌、音乐和舞蹈是紧密结合在一起的，这种艺术形式称作“乐”，亦称“乐舞”。乐舞与先民们的狩猎、畜牧、耕种、战争等多方面的生活息息相关。大庸帝国的乐舞距今约有七至八千年历史。在原始乐舞活动中，古庸先民常把自己打扮成狩猎的对象或氏族的图腾。乐舞反映了先民的精神信仰及日常生活，不同时期都有代表性的乐舞出现。如黄帝时期的《云门》，是崇拜天神的乐舞；唐尧时期的《咸池》，是崇拜星辰的乐舞，夏禹时期的《大夏》，是歌颂大禹功绩的乐舞……

据唐代魏征所编《隋书·卷十三·志第八·音乐上》载：“伊耆有萼籥(yue, 古代管乐器像编管之形，似为排箫之前身)之音，伏羲有网罟(gǔ)之咏，葛天八阙，神农五弦，事与功偕，其来已尚。黄帝乐曰《咸池》，帝颛顼曰《五茎》，帝喾曰《六英》，帝尧曰《大章》，帝舜曰《箫韶》……汉明帝时，乐有四品……其四曰短箫铙歌乐，军中之所用焉。黄帝时，岐伯所造，以建武扬德，风敌励兵，则《周官》所谓‘王师大捷，则令凯歌’者也。”

据《路史》称：神农氏“炎帝乃命刑天作《扶犁之乐》，制《丰年之咏》，以薦釐来，是曰《下谋》。”引文中“来”是来麦，指播种前或丰收后要

举行祭祀麦神的盛大典礼,表演大型歌舞《下谋》等传统祭祀活动。据《孝经注“五帝三王乐”》载:在这些传统祭祀活动中表演的典目还有黄帝乐曰《咸池》,少昊曰《九渊》,颛顼曰《六茎》(或曰《五茎》),帝喾曰《五英》(或曰《六英》),尧曰《大章》《击壤歌》,舜曰《招》(或曰《韶》)、《南风》,禹曰《夏》,汤曰《濩》,武王曰《武》,周公曰《勺》。又,《周礼·保氏》注:黄帝乐曰《云门》,尧乐曰《咸池》,舜乐曰《大韶》,禹乐曰《大夏》,汤乐曰《大濩》,武王乐曰《大武》。这些古乐曲竟然无一不在古庸国核心地区的今湖南省张家界市永定区之崇山、天门山一带闪现信息亮光,残留蛛丝马迹。

该地区至今尚有华胥湾、伏羲泉、祝融洞、邢家巷、咸池峪、青阳乡、高阳洞、高阳村、辛母岗、辛女岩、尧湾、尧坪、尧儿坪、尧充峪、雷泽坪、尹家溪、禹溪、禹溪乡、姬旦口、古人堤、骚水滩等古传地名,而唐代魏征所编《隋书·卷十三·志第八·音乐上》等史籍中恰有《华胥引》《驾辨》《属续》《扶犁》《咸池》《九渊》《六英》《五茎》《击壤歌》《大章》《大韶》《大夏》《蜡祭辞》《卿云歌》《候人歌》《古风操》《慨古吟》《泽畔吟》《离骚》《屈原问渡》等古代乐曲牌名称,而这些曲牌名称竟与远古先庸时期一批人文先祖——华胥、伏羲、祝融、刑天、黄帝、岐伯、青阳、高阳、辛女、帝喾、尧帝、舜帝、尹岐氏、大禹、姬旦、屈原等人的名号一一对接!地名、人名、曲牌名等远古人文信息,穿越时空,在今张家界地区久别重逢、一气贯通、瞬间激活,就像一座冻封已久的冰山突然解冻,露出真容一角,让人惊诧、新奇、兴奋不已!

(本文节选自李书泰先生《庸国荒史研究》第436页)

目 录

大庸古乐研究之一太古神品《华胥引》	1
朱权减字法谱《华胥引》	2
吴文光五线谱《华胥引》	5
屈国忠简谱《华胥引》	8
一探太古神品《华胥引》	11
大庸古乐研究之二霞外神品《慨古》	23
朱权减字法谱《慨古》	24
吴文光五线谱《慨古》	26
顾梅羹简谱《慨古吟》	28
屈国忠简谱《慨古》	31
二探霞外神品《慨古吟》	33
大庸古乐研究之三屈原传世经典《离骚》	43
朱权减字法谱《离骚》	44
吴文光五线谱《离骚》	55
顾梅羹简谱《离骚》	68
屈国忠简谱《离骚》	83
三探屈原传世经典《离骚》	96
大庸古乐研究之四《屈原问渡》谱“九歌”	109
顾梅羹简谱《屈原问渡》	110
四探《屈原问渡》谱“九歌”	117
大庸古乐研究之五凄凉之调《泽畔吟》	123
朱权减字法谱《泽畔吟》	124
吴文光五线谱《泽畔吟》	128
屈国忠简谱《泽畔吟》	132
五探凄凉之调《泽畔吟》	136

大庸古乐研究之六庸风《楚歌》传乡音	139
朱权减字法谱《楚歌》	140
吴文光五线谱《楚歌》	146
屈国忠 简谱《楚歌》	153
六探庸风《楚歌》传乡音	160
大庸古乐研究之七明朝宫廷乐曲《小开门》	166
工尺谱《小开门》	167
洞经古乐《小开门》	168
阳戏曲牌《小开门》	169
七探明朝宫廷乐曲《小开门》	170
大庸古乐研究之八大庸古雉音乐的文化密码	175
楚德新记谱古雉戏唱腔 20 首	176
八探大庸古雉音乐的文化密码	196
附一:辰州雉戏手抄本《捡菌子》	204
附二:改编新创作本《捡枞菌》	208
大庸古乐研究之九民间器乐曲的魅力	211
围鼓点子之一	212
围鼓点子之二	242
围鼓点子之三	266
响木(唢呐)调子	292
喊礼曲谱	325
桑植民间器乐曲摘录 8 首	336
九探民间器乐曲的魅力	340
《大庸古乐研究》之十、十一大庸古乐器文化符号 大庸阳戏音乐符号 的产生	351
大庸古乐器文化符号	352
大庸阳戏音乐符号的产生	358
附:《庸国记忆·崇山三祖传奇》戏曲歌舞剧戏本	373

附录	393
朱权臞仙神奇秘谱序	394
吴文光简介	399
吴文光《神奇秘谱乐论》自序	401
顾梅羹简介	403
查阜西简介	404
屈国忠简介	405
楚德新简介	406
虎钮镲于	407
参考文献	408
研究路上的良师益友(后记)	409

大庸古乐研究之一

太古神品《华胥引》

- 朱权减字法谱《华胥引》
- 吴文光五线谱《华胥引》
- 屈国忠 简谱《华胥引》
- 一探太古神品《华胥引》

華胥引

淒涼調

臞仙按琴史曰。是曲者太古之曲也。尤古
於邈世操。一云黃帝之所作。一云命伶倫
所作。按列子黃帝在位十五年。憂天下不
治。於是退而閑居大庭之館。齋心服形。三
月不親政事。晝寢而夢遊華胥氏之國。其
國自然。民無嗜慾。而不夭殤。不知樂生。不
知惡死。美惡不萌於心。山谷不蹟其步。熙
樂以生。黃帝既寤。怡然自得。通於至道。二
十八年而天下大治。幾若華胥之國。

3

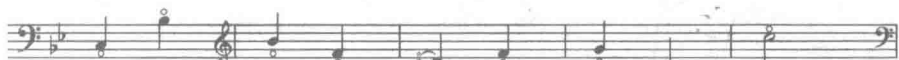
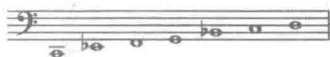

华胥引

HUA XU YIN

凄凉调定弦

吴文光 释谱

● 笳 箏 笙 笛 箫 五 六 写 奏

从五再作

箫 五 尺 五 向 司 笙 笛 五

勾 尺 四 写 笙 箫 五 尺 五

六 司 笙 箫 五 尺 五 六 司 笙

箫 五 尺 五 六 写 笙 箫 五

尺 五 尺 写 ● 笙 三 写 笙 五 写 笙

三 特 芭 簋 三 島 符 下 齋 立 色 基 二 簠 才 色

焉 辰 苛 芭 簋 焉 焉 焉 焉 焉

簠 五 辰 五 辰 三 特 芭 簠 五 簠 焉 苛 芭

下 (原谱爲二下) 复 下 大 簠 五 勾 簠 六 五 苛 芭

下 (原谱爲二下) 力 焉 立 冠 焉 焉 冠 焉 焉

芭 齋 葵 五 簠 芭 辰 芭 特 芭

簠 四 辰 四 六 勾 辰 簠 芭 焉 焉

芭 簠 簠 五 勾 焉 焉 焉 焉 焉 焉 焉 焉

簠 五 六 五 焉 立 冠 基 三 焉 焉 焉