

『十二五』国家重点图书出版规划项目

# 中国工尺谱集成

总

论

中华人民共和国文化部艺术司  
中国艺术研究院音乐研究所

编

文化艺术出版社  
Culture and Art Publishing House

『十二五』国家重点图书出版规划项目

# 中国工尺谱集成

总论

中华人民共和国文化部艺术司  
中国艺术研究院音乐研究所 编

文化艺术出版社  
Culture and Art Publishing House

## 图书在版编目(CIP)数据

中国工尺谱集成·总论 / 中华人民共和国文化部艺术司, 中国艺术研究院音乐研究所编. — 北京: 文化艺术出版社, 2017.2

ISBN 978-7-5039-5789-5

I. ①中… II. ①中… ②中… III. ①工尺谱—汇编—中国 IV. ①J613.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 049785 号

## 中国工尺谱集成·总论

编 者 中华人民共和国文化部艺术司  
中国艺术研究院音乐研究所

责任编辑 王 红

装帧设计 杨林青 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 (100700)

网 址 [www.whyscbs.com](http://www.whyscbs.com)

电子邮箱 [whysbooks@263.net](mailto:whysbooks@263.net)

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)  
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)  
84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2017 年 5 月第 1 版

2017 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880 毫米 × 1230 毫米 1/16

印 张 25

字 数 145 千字 图片约 526 幅

书 号 ISBN 978-7-5039-5789-5

定 价 980.00 元

## 前言

### 《中国工尺谱集成》

文化部党组成员、副部长 董伟

在绵延五千年的漫长文明史中，中华民族创造并积累了丰富灿烂的文化遗产。中国『工尺谱』是世界上最早发明的乐谱之一，现存唐代的手抄卷子藏于日本，二十世纪初发现于敦煌藏经洞的《敦煌琵琶谱》藏于法国。中国民间更是储藏了大量手抄谱本，谱字符号与唐宋时期通行的写法一脉相承。乐谱是中国人作为人类文明贡献的一份独特创造，是中国音乐文化的结晶体之一，其符号体系和东方智慧是博大精深的历史资源的重要见证。

二〇一一年六月一日起实施的《中华人民共和国非物质文化遗产法》，明确提出非物质文化遗产保护工作的重要原则之一是确保非物质文化遗产的传承，而对资料的保护就是一个关键环节。一门艺术学科的整体性，首先体现在基础资料的整理规模上，只有通过基础资料的汇集编录，才能建立学科相关的知识范畴。没有学科基本资料的收集，我们就无法回答传统音乐到底有多少曲目等基本问题，从而失去人们对一门学科基本面

貌的认同。二十世纪八十年代以来，十大『集成』特别是『四大民族民间音乐集成』（民歌、器乐、戏曲、曲艺）的整理出版，把数以千万计的曲谱汇集成册，让整个世界仰视中国音乐的整体分量。上一代学人付出几十年脚踏实地的工作所换来的数字和回答，让广大人民群众对自己的历史文化资源的实际状态有了明确的答案和充足信心。出版『集成』无可置疑地成为二十世纪文化史上的重要事件，无论作为文化遗产还是音乐遗产，都将影响未来文化事业的发展。

二十世纪五十年代，以记录阿炳《二泉映月》而著称的著名音乐史学家杨荫浏就在『西安鼓乐』的调查中收集了十几本民间抄谱，并将其与宋代唯一刊印的姜白石歌曲进行比较研究，进而翻译了这批千古绝唱。类似的珍贵抄本（中国艺术研究院图书馆珍藏）还有许多，但尚未刊印。这些历经几个世纪的战乱和变革而留存至今的手抄谱本，在历史风雨中被老百姓视同生命般地保护下来。凝聚在谱页之中的音乐，以其独特的方式讲述着古老的传统及其传承者与保护者的故事。把收集到的传世孤本汇集成卷，影印出版，日益紧迫。今天，这样的条件具备了。文化部艺术司与中国艺术研究院音乐研究所的专家一起编辑的《中国工尺谱集成》，就是继『音乐集成』之后又一项意义重大的资料汇集工作。

文化部、财政部联合实施的『中国民族音乐发展和扶持工程』自启动以来实施了多项计划，有效地推进了许多领域的工

作,《中国工尺谱集成》就是其中一项最富实绩的计划,是及时保护传统文化遗产的有效措施,其历史价值、学术价值、人文价值和构建民间音乐文化生态的资料价值自不待言。《中国工尺谱集成》的出版必将与汇集了『减字谱』的《琴曲集成》一样,成为中国音乐文化史的标志。

作为中国音乐的古老纸质载体,乐谱遗产以其悠久的传播历史、独特的记忆符号、契合『非遗』理念的传承方式等深厚底蕴,向世人彰显着独特魅力。出版《中国工尺谱集成》不仅对营造全社会注重收集整理非物质文化遗产的良好氛围具有积极作用,还将对建立优秀传统文化库藏,探索非物质文化遗产的保护方式,推动中华优秀传统文化的保护与传承,激发薪火相传的机制产生深远影响。

## 编者说明

### 《中国工尺谱集成》

为了使读者较全面地了解《中国工尺谱集成》的基本情况，编撰体例具于下方，以便览鉴。

#### 一 器乐曲谱

《中国工尺谱集成》（以下简称《集成》）侧重于收录器乐乐种的曲谱，带词的声乐类曲谱，如戏曲曲谱、曲艺唱本、民歌抄本概不收录。

音乐学家黄翔鹏说：传统音乐能够确认年代的三大宝库是『古琴音乐、戏曲音乐、各地乐种』。前提是：一是有谱可依，二是有音乐实践，三是有音响可听。黄翔鹏强调三类传统音乐的一个突出特点是有『谱』可依。戏曲曲谱因为有清代刊印的《九宫大成南北词宫谱》（一七四一年，收录两千零九十四首曲牌，四千四百六十六首曲谱）、清叶堂编辑的《纳书楹曲谱》

（一七九二）等，起到了保存作用。中国音乐研究所整理编辑的《琴曲集成》，也完成了全部琴学文献的整理出版。我们所要做的实际上就是黄翔鹏提到的第三部分——地方乐种手抄谱本的整理刊印。所以，三类传统音乐文献的整理各有侧重，互不重复。

#### 二 影印出版

民间手抄谱本多为传世孤本，『版本学』的价值自不待言。《集成》一律采用影印方式。工尺谱的抄写方式，相当部分的节奏信息隐藏在谱字与谱字之间的间距上，如果采用现代排版形式，『字』连『字』，信息将全部损失。『谱字』毕竟不是『字』，而是『谱』，『文化持有人』（局内人）能从谱面的『字』与『字』之间的宽窄距离中，读出长短、呼吸、韵律、节奏。以前有些书籍采用如同处理文字一样的排版方式出版，节奏信息在密密麻麻、等距等格的『现代性』中失去了『韵律』。因此，本次出版采用影印的方式。另外，本次出版采用彩色印刷，谱面注有的朱红点板可以完美呈现，以见传统之精致。

#### 三 分卷标准

《中国工尺谱集成》遵循《中国民族民间音乐集成》的体例，按省分卷，现在收集的资料均按此编辑。中国地域辽阔，传承曲

目各有侧重。一郡有一郡之本，一邑有一邑之曲。甲地拥大曲一，乙地有大曲二，丙地存套曲『前拍』，丁地存套曲『尾声』。因郡因邑，分枝布叶，自乡而县、而市、而省，聚谱一体得窥全貌。尚待收集的，俟条件成熟，继续按此体例编辑。

#### 四 著录信息

为了使读者了解某一谱本的渊源流别及基本情况，每本乐谱前写有简短介绍，记录开本、藏地、抄写年代、规格（高×宽）等相关信息。民间乐师抄谱，有些遵循传统体例，注明传自何人，记录抄写时间，但大部分抄本没有明确纪年，即使中国音乐研究所收录的谱本，有些也因当事人疏忽，没有登记采自什么地点、什么乐社、什么时间，难免留下遗憾。当然，从纸张规格鉴定，这些谱本大多都有百年历史。此遗憾提醒后来者，收集资料时需注意版本学的规范。

#### 五 异体俗字

民间抄本的曲名在抄写过程中随意性很强，此点是与印刷品的最大区别之处。抄本曲名存在以下几种情况：一是来自方言读音，典型的如河北省廊坊市固安县礼让店屈家营音乐会谱本的『大曲』曲名，《玉芙蓉》写为《玉福荣》，《骂渔郎》写为《马

玉狼》，《昼锦堂》写为《纣君堂》，《小华严》写为《小花园》，《大凉州》写为《大良周》，《法器》写为《发气》。再如北京智化寺《音乐腔谱》中的南北曲牌，『绵搭絮』写为『绵答序』，『出队子』写为『出对子』，『川拨棹』写为『穿拨罩』，『垂丝钓』写为『垂四调』等。二是来自异体字，如『五升仙』写作『伍升仙』，『三归赞』写成『叁归赞』，『钹钹令』写成『叨叨令』等。三是来自通假字，如『四长牌』写成『四常牌』，『烈马』写成『列马』。四是有些属于自编自创，如『越调』写作『月调』，『羽调』，『背调』写作『贝调』，『六调』写作『刘调』，『五调』写作『吴调』；『拍』写作『啡』，『怕』派『泊』；『樂』写作『榮』。

上述情况十分普遍，如若改动，反倒不能说明乡村文化的实情。影印的好处就在于能够一律保留原貌，以反映民间实际。还需要说明的是，谱中书写大部分是繁体字，有些是繁简混合，这也是反映时代的信息。

为方便阅读，我们在每省卷末附有表格，将每卷有疑问的曲牌与正确写法的曲牌列表对照，以供参考。

#### 六 选择谱本

本次出版，主要精选工尺谱抄本中的善本、孤本、影抄本，以及价值较高的刻本。选择谱本主要考虑以下四点：一是学术价值；二是品相和年代；三是版本。我们收集的抄本大多为孤

本和影抄本。同一地区内容相同，但具有较高研究价值的谱本，我们将抄本、刻本等一并收入，如江苏卷的《钧天妙乐》就纳入了三个不同版本。四是书写，书写不但凝聚了民间乐师把握世界的方式，还透露了书写者的审美立场。我们尽量选择那些抄工清朗、墨书精美的谱本，削其浅俗，存其可鉴。一般说来，二十世纪八十年代后抄写的谱本远不及六十年代之前抄写的方整美观，整体平庸，看不出昔日的精致。读者只能在今昔对比中通过想象遥望前辈书写的规整雅气。

## 七 同名曲牌

传统音乐存在大量曲牌牌名相同的现象，《填词入乐》是经典方式，琴曲、戏曲都如此。据统计，琴谱中共有六百余首不同曲名的琴曲，但有三千余首变体。戏曲曲谱更是如此，一个母体往往有数十种变体，到了根本辨认不出母体的程度。这是传统音乐的特点之一，同名不同曲，同曲不同谱，一曲多用，司空见惯，所以将《集成》相同曲牌的不同谱本都予以保留。

## 八 版面规格

既为节约版面，也为保存更多谱本，《集成》采用两种排列版式：一部分全版，一部分半面。如中国音乐研究所图书馆收集的北京寺院抄本，版式阔大，谱字疏俊，这些难得一见的原始抄谱一律采用整版影印。有些谱本虽为刻本，但学术价值较高，也采用整版影印，如江苏卷《钧天妙乐》。部分由研究人员影抄的谱本采用半面影印。另外，同一地区内容相同、书写品相一般的谱本也采用半版格式。许多民间藏本在传播使用中已成残本，但体例罕见，价值不菲，对于这类遗产，即使败叶残编，亦在所不遗，影印示体，以便垂后。

巴比伦人用泥版传承文字，印度用贝叶承载文字，中国开始用龟竹简牍，后来用纸传承文字，这些都是文化的传承载体。手抄谱本是一笔宝贵财富，蕴藏的历史信息，等待有心人解读。

目各有侧重。一郡有一郡之本，一邑有一邑之曲。甲地拥大曲一，乙地有大曲二，丙地存套曲『前拍』，丁地存套曲『尾声』。因郡因邑，分枝布叶，自乡而县、而市、而省，聚谱一体得窥全貌。尚待收集的，俟条件成熟，继续按此体例编辑。

#### 四 著录信息

为了使读者了解某一谱本的渊源流别及基本情况，每本乐谱前写有简短介绍，记录开本、藏地、抄写年代、规格（高×宽）等相关信息。民间乐师抄谱，有些遵循传统体例，注明传自何人，记录抄写时间，但大部分抄本没有明确纪年，即使中国音乐研究所收录的谱本，有些也因当事人疏忽，没有登记采自什么地点、什么乐社、什么时间，难免留下遗憾。当然，从纸张规格鉴定，这些谱本大多都有百年历史。此遗憾提醒后来者，收集资料时需注意版本学的规范。

#### 五 异体俗字

民间抄本的曲名在抄写过程中随意性很强，此点是与印刷品的最大区别之处。抄本曲名存在以下几种情况：一是来自方言读音，典型的如河北省廊坊市固安县礼让店屈家营音乐会谱本的『大曲』曲名，《玉芙蓉》写为《玉福荣》，《骂渔郎》写为《马

玉狼》，《昼锦堂》写为《纣君堂》，《小华严》写为《小花园》，《大凉州》写为《大良周》，《法器》写为《发气》。再如北京智化寺《音乐腔谱》中的南北曲牌，『绵搭絮』写为『绵答序』，『出队子』写为『出对子』，『川拨棹』写为『穿拨罩』，『垂丝钓』写为『垂四调』等。二是来自异体字，如『五升仙』写作『伍升仙』，『三归赞』写成『叁归赞』，『钹钹令』写成『叨叨令』等。三是来自通假字，如『四长牌』写成『四常牌』，『烈马』写成『列马』。四是有些属于自编自创，如『越调』写作『月调』，『羽调』，『背调』写作『贝调』，『六调』写作『刘调』，『五调』写作『吴调』；『拍』写作『啡』，『怕』派『泊』；『樂』写作『桀』。

上述情况十分普遍，如若改动，反倒不能说明乡村文化的实情。影印的好处就在于能够一律保留原貌，以反映民间实际。还需要说明的是，谱中书写大部分是繁体字，有些是繁简混合，这也是反映时代的信息。

为方便阅读，我们在每省卷末附有表格，将每卷有疑问的曲牌与正确写法的曲牌列表对照，以供参考。

#### 六 选择谱本

本次出版，主要精选工尺谱抄本中的善本、孤本、影抄本，以及价值较高的刻本。选择谱本主要考虑以下四点：一是学术价值；二是品相和年代；三是版本。我们收集的抄本大多为孤

本和影抄本。同一地区内容相同，但具有较高研究价值的谱本，我们将抄本、刻本等一并收入，如江苏卷的《钧天妙乐》就纳入了三个不同版本。四是书写，书写不但凝聚了民间乐师把握世界的方式，还透露了书写者的审美立场。我们尽量选择那些抄工清朗、墨书精美的谱本，削其浅俗，存其可鉴。一般说来，二十世纪八十年代后抄写的谱本远不及六十年代之前抄写的方整美观，整体平庸，看不出昔日的精致。读者只能在今昔对比中通过想象遥望前辈书写的规整雅气。

## 七 同名曲牌

传统音乐存在大量曲牌牌名相同的现象，《填词入乐》是经典方式，琴曲、戏曲都如此。据统计，琴谱中共有六百余首不同曲名的琴曲，但有三千余首变体。戏曲曲谱更是如此，一个母体往往有数十种变体，到了根本辨认不出母体的程度。这是传统音乐的特点之一，同名不同曲，同曲不同谱，一曲多用，司空见惯，所以将《集成》相同曲牌的不同谱本都予以保留。

## 八 版面规格

既为节约版面，也为保存更多谱本，《集成》采用两种排列版式：一部分全版，一部分半面。如中国音乐研究所图书馆收集的北京寺院抄本，版式阔大，谱字疏俊，这些难得一见的原始抄谱一律采用整版影印。有些谱本虽为刻本，但学术价值较高，也采用整版影印，如江苏卷《钧天妙乐》。部分由研究人员影抄的谱本采用半面影印。另外，同一地区内容相同、书写品相一般的谱本也采用半版格式。许多民间藏本在传播使用中已成残本，但体例罕见，价值不菲，对于这类遗产，即使败叶残编，亦在所不遗，影印示体，以便垂后。

巴比伦人用泥版传承文字，印度用贝叶承载文字，中国开始用龟竹简牍，后来用纸传承文字，这些都是文化的传承载体。手抄谱本是一笔宝贵财富，蕴藏的历史信息，等待有心人解读。

## 第一部分 工尺谱申论

### 第一章 工尺谱谱字解密

#### 第一节 工尺谱字与笙管命名……………三

一 谱字与数字……………三

二 制作工序与管苗命名……………四

三 陈旸《乐书》记载的管名……………一〇

四 管苗命名源自方笙、圆笙……………一一

五 谱字『工』，管名『大韵管』『著声管』……………一三

六 谱字『尺』，管名『后韵』『高声管』……………一六

七 谱字『合』『六』，管名『平调管』『平调子』……………一七

八 谱字『四』『五』，管名『第四管』『第五子』……………一九

九 谱字『凡』，管名『托声管』『大托管』……………二〇

十 第三个『托声管』……………二二

十一 『勾』字……………二二

十二 谱字『一』『乙』，管名『头子』『第三管』……………二四

十三 谱字『上』，管名『中音管』『中音子』……………二四

十四 管苗命名小结……………二五

## 目录

## 第二节 工尺谱研究简述……………二九

## 一 乐谱寻踪……………二九

## 二 宋代的记载……………三一

## 三 『管色』辨……………三三

## 四 近代的探讨……………三六

## 五 『琵琶谱』概说……………三八

## 第三节 俗字谱……………四三

## 一 正字与俗字……………四三

## 二 民间谱本中的俗字类型……………四五

## 三 运用俗字的知识体系……………四七

## 四 『半字谱』『俗字谱』语源……………四八

## 五 官书与私刊之间的差异……………五一

## 六 解读视角……………五五

## 小结：立足实践，解决疑案……………五六

## 第二章 节奏符号与传承方式

### 第一节 乐谱节奏·····六〇

一 钟表与时量单位·····六〇

二 中国人的时间观念·····六一

三 拍板与节奏·····六四

四 节奏依托——打击乐器·····六六

### 第二节 传承方式·····六八

一口传心授·····六八

二 阿口·····六九

三 四种乐谱与分析模式·····七四

四 『字』『韵』『奏』『脱节』·····七四

五 知识体系的双轨制·····七五

六 超强大脑·····七七

七 谱式『现代化』·····八一

### 第三节 工尺谱的宫调·····八九

一 四宫系统·····八九

二 寺院记录的宫调系统·····九一

三 『大哨』『小哨』的关系·····九二

四 一个品种的四宫系统与不同品种的宫调分布……………九四

五 笛上七调……………九六

小结：难得的遗产……………九七

### 第三章 工尺谱的传承与保护

第一节 民间抄本……………一〇〇

一 冀中《音乐会》的谱本统计……………一〇一

二 手抄谱本的年代……………一一一

三 谱本的抄写、湮没与恢复……………一一六

四 抄写过程……………一一八

第二节 谱字……………一二〇

一 谱字书写方式……………一二〇

二 谱字比较……………一二四

三 俗写谱字与规范谱字的变迁轨迹……………一二五

四 打击乐状声谱字比较……………一二六

五 《有文化》与《没文化》批判……………一二八

余论：编辑出版意义……………一三四

## 第二部分 历史文献中的工尺谱

- 史浩《鄮峰真隐漫录》……………一四五
- 朱熹《琴律说》……………一四七
- 姜白石《白石道人歌曲》……………一四九
- 赵彦肃《风雅十二诗谱》、熊朋来《瑟谱》……………一八〇
- 陈元靓《事林广记》……………二二一
- 张炎《词源》……………二二七
- 《大明集礼》……………二三〇
- 《大明御制玄教乐章》……………二三七
- 朱载堉《乐律全书》……………二四六
- 《魏氏乐谱》……………二五〇
- 王骥德《曲律》……………二五六
- 胡彦昇《乐律表微》……………二五八
- 徐养原《管色考》……………二六四
- 陈澧《声律通考》……………二九一
- 《律吕正义·后编》……………二九九
- 《文庙礼乐》乐谱……………三二一

荣斋《弦索备考》……………三二五

《敦煌琵琶谱》……………三四八

《华秋苹琵琶谱》与清末民初的琵琶谱……………三七二

第一部分

工尺谱申论

张振涛