

第五届华夏之声音乐会

西安

鼓乐

陕西民间古典音乐

陕西省西安鼓乐演出团

A1078010

西安鼓乐

目 录

- 中国音乐家协会名誉主席 吕 骥题辞…… (3)
 中国音乐家协会主席 李焕之题辞…… (4)
 中央音乐学院教授 蓝玉崧题辞…… (5)
 中国音协陕西分会主席 关鹤岩题辞…… (6)
 中国音协陕西分会副主席 曾 刚题辞… (7)

振兴华夏之声……………叶增宽 (封二)

陕西省西安鼓乐演出团名单…………… (8)

- 西安鼓乐简介……………何 钧 (9)
 西安鼓乐研究简况……………江 泉 (12)
 西安鼓乐的几点启示……………阴法鲁 (14)
 从西安鼓乐看传统的继承和发展……冯光钰 (16)
 保存·发展·创造……………刘恒之 (18)
 一点希望……………雷家骧 (19)

- 西安地区的民间鼓乐社……………乐 君 (20)
 城隍庙乐社……………李步云 (20)
 大吉昌乐社……………李明忠 (21)
 南集贤乐社……………吕洪静 (22)
 何家营乐社……………何 钧 (23)
 东仓乐社……………吕洪静 (23)

西安鼓乐

鼓乐名师录

安来绪	春 蚕 (24)
王顺堂	李健正 (25)
赵继泉	李明忠 (25)
何生哲	何 钧 (25)
赵庚辰	吕洪静 (26)

长安鼓乐陈列馆

……陕西省艺术研究所鼓乐研究中心	(27)
西安音乐学院的长安古乐学社	风 旋 (29)

不死	李沙铃 (31)
春来忽闻管弦声	林 夏 (13)
听长安鼓乐感赋·自度	葛 藜 (17)

鼓乐新声	李明忠 (26)
鼓乐与唐代燕乐	田 孔 (30)
行乐图(速写)	张 平 (11)

编辑	赵复泉	吕洪静
设计	张 平	赵复泉
摄影	王荣昌	赵复泉

西安市小寨印刷厂印刷

A1078010

西安鼓乐

目 录

- 中国音乐家协会名誉主席 吕 骥题辞…… (3)
- 中国音乐家协会主席 李焕之题辞…… (4)
- 中央音乐学院教授 蓝玉崧题辞…… (5)
- 中国音协陕西分会主席 关鹤岩题辞…… (6)
- 中国音协陕西分会副主席 曾 刚题辞… (7)

振兴华夏之声……………叶增宽 (封二)

陕西省西安鼓乐演出团名单…………… (8)

- 西安鼓乐简介……………何 钧 (9)
- 西安鼓乐研究简况……………江 泉 (12)
- 西安鼓乐的几点启示……………阴法鲁 (14)
- 从西安鼓乐看传统的继承和发展……冯光钰 (16)
- 保存·发展·创造……………刘恒之 (18)
- 一点希望……………雷家骧 (19)

- 西安地区的民间鼓乐社……………乐 君 (20)
- 城隍庙乐社……………李步云 (20)
- 大吉昌乐社……………李明忠 (21)
- 南集贤乐社……………吕洪静 (22)
- 何家营乐社……………何 钧 (23)
- 东仓乐社……………吕洪静 (23)

西安鼓乐

鼓乐名师录

安来绪	春 蚕 (24)
王顺堂	李健正 (25)
赵继泉	李明忠 (25)
何生哲	何 钧 (25)
赵庚辰	吕洪静 (26)

长安鼓乐陈列馆

……陕西省艺术研究所鼓乐研究中心	(27)
西安音乐学院的长安古乐学社	风 旋 (29)

不死	李沙铃 (31)
春来忽闻管弦声	林 夏 (13)
听长安鼓乐感赋·自度	葛 藜 (17)

鼓乐新声	李明忠 (26)
鼓乐与唐代燕乐	田 孔 (30)
行乐图(速写)	张 平 (11)

编辑	赵复泉	吕洪静
设计	张 平	赵复泉
摄影	王荣昌	赵复泉

西安市小寨印刷厂印刷

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

一九八七年三月

呂驥

呂驥同志題辭

隋唐遺音
歷久不衰
長安古樂
青春常在

祝賀丁卯年夏之聲節五屆
西安鼓樂音樂會開幕

丁卯年夏

李煥之

李煥之同志題辭

西安鼓樂乃綿亘千餘載之古樂，
源流可溯。尋繹唐宋古曲，此
為最重要途徑。比東瀛的資
料更可貴。是民族的瑰寶。

藍玉崧

五八七年春

清音獨遠
关鹤岩

关鹤岩同志题辞

西安鼓樂 民族瑰寶
深入研究 發揚光大

曾剛

一九八七年四月

曾 剛同志題辭

陕西省西安鼓乐演出团名单

名誉团长	李沙铃	中共陕西省委宣传部副部长
团长	叶增宽	陕西省文化厅副厅长
副团长	贺 艺	音协陕西分会副主席
	雷 达	陕西省文化厅艺术处副处长
	王幼贝	陕西省艺术研究所副所长
秘书长	吴云浩	音协陕西分会
副秘书长	何 钧	陕西省艺术研究所西安鼓乐研究中心主任
	赵复泉	陕西省艺术研究所西安鼓乐研究中心副主任
顾问	李石根	中国音乐家协会民族音乐委员会传统音乐学会常务理事、音协陕西分会理事
演出单位		西安市大吉昌乐社 周至县南集贤乐社 长安县何家营乐社
随团人员		李健正、吕洪静、李明忠、李步云 冯亚兰、焦 杰、李培直、王惠珍

演出团工作会议

西安鼓乐简介

·
何
钧
·

西安鼓乐主要流传于西安市区及所属长安、周至、蓝田等县。是以鼓为主的打击乐与吹奏乐混合演奏的一个大型乐种,民间多称为细乐。活动场地多在名山、寺院,如西安市的西五台、大雁塔,长安县的南五台,周至县的仙游寺,蓝田县的水陆庵等。时间多在古历的正月二月及夏收后六月的农事间隙,尤以六月的终南山南五台古会为最盛。逢会期间,各地乐社纷纷朝山聚会,进行演奏,听众多不胜数,使之得以世代相传。明、清时西安附近的乐社曾达二十余家,民初以后,时兴时衰。现在民间能够保持活动的乐社,仅有四家。

鼓乐依其师承关系,原分玄、释两门,即道、僧两家。道家相传为城隍庙道士所传,僧家相传为一位和尚所传,其演奏者多为市民。农村乐社虽近于僧家,由于长期掌握在农民手中,且不断吸收民间音乐和受民间音乐的影响,故已异于僧门。今按演奏的不同特点与

风格,已形成僧、道、俗三个流派。

鼓乐的演奏形式,分行乐与坐乐两类。行乐是行走或站立时演奏的,乐曲配器比较简单,曲调为单牌子的散曲,节奏规律、严整。坐乐则是坐着、以多牌子的乐曲与各种打击乐混合演奏的一种套曲形式。坐乐分六、尺、上、五四个调,也就是以六为宫、以尺为宫、以上为宫、以五为宫,称为四调坐乐。

坐乐套曲的结构,分花鼓段坐乐全套与八拍鼓段坐乐全套两种。两者的结构,大体相同,均分前后两大部分。花鼓段坐乐全套为:开场、起目、匣(头匣、二匣、三匣)、花鼓段、垒鼓、前退鼓为前半部;帽头子、别子、帽头子、引令、正曲(中心部分)、《感动山》、赞(分头、身、尾)、花退鼓为后半部分。八拍鼓段坐乐全套,其中无花鼓段一章。它的头、二、三匣部分的鼓段曲必须是八拍(即4/4拍子的十六小节),后半部无别子、赞。在俗派坐乐的八拍鼓段全套中,多加了一套前札子,是由十首左右的民间小曲集成的,名为头套、二套、三三、四套,分别应用在六、尺、上、五四调坐乐的前面。另外,在俗派坐乐的八拍鼓段曲,已不拘泥于八拍,而有九拍、十拍不等。在后半部,加有赞。

鼓乐的乐器分旋律乐器与节奏乐器两类。旋律乐器有笛、笙、管、双云锣、方匣子五种,笛为主奏乐器。众笙群和,以协笛声。管子有时用,有时不用。

西安鼓乐

笛分平调笛、梅管调笛、官调笛三种。平调笛六孔全按为主音合，缓吹相当于 c^2 ，为道派所用；梅管调笛（即昆笛），开三孔为主音尺，缓吹相当于 d^2 ，道、僧两派均用；官调笛开三孔为主音六，缓吹相当于 e^2 或 f^2 等，为僧、俗两派所用。笙有笙与喻笙两种，喻笙较笙低了一个八度，二者均为十七管十簧。笙是根据笛定音的，不同的笛有不同的笙，所以笙亦分平调笙、梅管调笙、官调笙三种。管子均为前七后一的八孔竹管，有高管和喻管之分。双云锣是两架对等的云锣，每架由十个小锣组成，分四层排列、成一宝塔形，竖置于桌上，分开成一字形，双锤左右敲击，主音为尺，相当于D调，与梅管笛相配，作尺调演奏。方匣子是由六个小锣，排在一个架上，相当于双云锣的上三层、缺第七级音，这个音是用三度或五度音代替的，它的音高也是根据笛音而定的，演奏时一手持乐器，一手敲击，主要应用于行乐中。

节奏乐器，有六种鼓，即：座鼓、战鼓、乐鼓、独鼓、单面鼓、高把鼓；六种铙钹，即：大铙、大钹、川铙、小钹、苏铙、苏钹；七钟铎，即：大铎、钩铎、马铎、供铎、小吊铎、单云铎、三星铎；另外，还有大、小木梆、木鱼、摔子（铃）等共计二十余种。除单面鼓、川铙、高把鼓、单云铎应用于行乐外，其余均用于坐乐中。

鼓乐的乐谱，全系手抄传本，现发掘的各家乐谱，约有百册，其书有抄写年代的，多在清康熙年间以后。

鼓乐谱的谱式，属俗字谱，与我国南宋初期姜夔《白石道人歌曲》所用字谱十九相同。其谱字与工尺谱及其唱法（读音）对照，详见下表：

鼓乐谱字	ム	ろ	、	以	夕	人	丨	（）	ミ	フ	う	乃	灼	从	刈	刈
异体字		マ		以					ミ 夕	フ	少	乃	灼	从	刈	刈
工尺字	合	四	一	上	勾	尺	工	凡	六	五	乙	仕	勾	促	仁	侃
读音	合	四	一	上	各	車	工	反	料	五	乙	上	告	趁	工	反

鼓乐的乐谱，除了谱字以外，尚有许多附属在谱字之后或右下角的约定符号，如延长、休止、装饰等，在谱字的右边，还标有板、眼，只要能熟悉这种乐谱的谱字与符号，大体上都可翻译出来。另外还有记写打击乐的文字谱，俗称鼓札子。各流派的鼓札子，是以鼓的状声字记写的。俗派的前札子，僧、道的开场等，多用铎、钹等铜器的状声字记写。这种谱，以口传为主，乐谱中记载的较少。

鼓乐的乐曲，包括一些同名异曲或有曲无名的在内，总计约一千余首。乐曲的形式有：大乐、“套词”（大板套曲）、鼓段曲、别子、赞、耍曲以及构成四调坐乐中的四调

《引令》、四调《窟门子》、四调《磊鼓》、四调《憾动山》、四调《玉抱肚》、四调《下水泉》、《扑灯蛾》、《曲破》、四调唸词、俗派坐乐的前札子等。此外，各流派的鼓札子，即锣鼓牌子约四五十个。

在数以千计的乐曲中，仅从曲目名称来看，见于唐宋大曲的如《小梁洲》、《甘洲》、《曲破》、《后庭花》、《游声》、《薄媚》等；见于唐宋杂曲的如《料俏》、《十八拍》、《南蒲春》、《格尺》等，有些曲牌，如《入梨园》、《出梨园》，只能使我们理解为与唐梨园有关外，很难作出其它解释；至于见于元明杂剧的那就很多，这些大都在“套词”的正宫、黄钟、仙吕、仲吕、越调、双调等各宫调中所属。另外，在数以百计的要曲中，虽多不曾见于记载，但在民间的其它乐种中，亦不见于流行，如《捧金杯》、《华阴庙求妻》等，可能是一些较古老的民歌。

综上所述，在鼓乐的曲式上，如坐乐中的头、二、三匝（匝或瑕），与唐大曲的“鞞”或“解”；《曲破》与《憾动山》的前后两个部分的演奏，与唐大曲的“入破”、“出破”；慢曲后的行拍，与唐大曲的“艳拍”；以及“赞或赚”与宋代的“唱赚”；“别子”与元明杂剧中的“楔子”等；在乐器及乐谱上，如“方匣子”与唐代的“方响”；“大钹”与唐代的“大铙”（与今出土的唐铙形制基本相同）；在乐谱上，全系用宋代谱式记写，而宋谱又与唐大曲谱有关。总观整个乐曲名称，具有唐、宋、元、明、清各代曲牌，从这诸方面，都可看出西安鼓乐与唐、宋音乐有着一定的历史渊源关系。

总之，鼓乐是经历了唐、宋、元、明、清各代发展、衍变、积累形成的，它们继承了唐宋以来各代的传统，保存了唐宋大曲的音乐痕迹；保存了唐宋以来各代音乐家加工、改编的乐曲与新作；保存了隋唐以后的古代民歌，可说是一部活的音乐发展史，也是我国民族音乐宝库中的一份瑰丽的文化遗产。

·江 泉·

西安鼓乐研究简况

鼓乐是西安(即古长安地区)民间流传的古老的大型器乐演奏形式。长安曾是中国古代的音乐活动中心,自汉至唐,终于形成了一次辉煌的艺术高峰,并直接影响于我国后世民族音乐艺术的发展,至今渊源不断。西安鼓乐作为历史的孑遗,更直接的保存和表现着这些成就和传统,不啻是一块活的化石。

从一九五一年起,李石根、樊昭明、何钧等专家学者,即开始对西安鼓乐进行收集抢救、整理研究。近年来,这支队伍逐渐发展壮大,并建立了西安鼓乐研究中心(陕西省艺术研究所)、长安古乐学社(西安音乐学院)等研究机构。迄今为止,已编成《西安鼓乐曲集》(八卷九册)、《陕西鼓乐译谱汇编》(五部)等资料专辑,并对其进行了录音和录像。在此基础上,经过多年的研究,我省的学者们已经写出了一批较有份量的论文与著作。如李石根的专著《西安鼓乐艺术传统浅识》、《西安鼓乐俗字谱的研究与解读》、和《唐大曲与西安鼓乐的形式结构》;何钧的《说鼓》、《西安鼓乐概述》;吕洪静的《初探唐代“拍”的时值》、《填“破阵子”曲子词再证唐代“拍”的时值》、《隋唐“解曲”浅说》;李健正的《西安“古乐”今昔谈》、《西安“古乐”曲体考释》等。

各地学者在研究古代音乐史中,也西对安鼓乐的价值极为重视。杨荫浏先生曾借助鼓乐谱式,解译了南宋·白石道人的歌曲。他的《中国古代音乐史稿》,也多处考证和引用鼓乐的资料。黄翔鹏关于钟、磬乐学的研究中,也曾将鼓乐作为实证的材料加以运用。

国外曾认为,研究唐代音乐只有借助于日本的雅乐。而从一九五四年至今,先后曾有匈牙利、日本、意大利、美国、苏联、英国、澳大利亚、新加坡、奥地利等国的专家学者,参观和聆听了西安鼓乐之后,已改变了过去的观点。前匈牙利音协主席沙波尔奇·班采,一九五四年听了鼓乐演奏以后说:“这就是中国古代的交响音乐”;美国华裔学者梁铭越教授说:“唐代音乐未亡,还保存在今日的西安”;日本著名学者岸边成雄,一九八三年访问了鼓乐后,在给一个刊物的信中也说:“西安鼓乐中可以看到日本雅乐的用语”;英国钟思第一九八六年访问了鼓乐,说:“英国人过去只知从日本雅乐中研究中国音乐,现在已把目标转向中国了”。他还说:“在英国伦敦,就知道西安有个何家营(鼓乐社)”;意大利留学生拉法埃拉,在西安学习了鼓乐,回国后即在意大利广为介绍,并在她所著的《中国传统音乐》一书中,专题介绍了何家营鼓乐。

一九八一年十一月，何家营乐社还成功与地日本奈良市雅乐团进行了同台演出。

从当前的研究形势来看，学术界已经把课题引深了一步，并把西安鼓乐与日本音乐形态，以及与丝绸之路（包括海上丝绸之路）音乐文化的发展联系起来加以比较研究。最近几年的一些论文中，如李石根的《中国古谱发展史上一次重大的变革》、《一种特殊的短三度调式对置》、《关于日本雅乐与西安鼓乐的比较研究》；李健正的《论工尺谱源流》等，都已引起了普遍注意。这些研究成果不仅为探索我国汉、唐音乐发展史提供了宝贵的线索，而且也对发展陕西地区音乐创作开拓了新的领域，从而出现了一批以鼓乐为素材的作品，使人们深深感受到了民族音乐的

传统。其中不少作品还博得了国际、国内和省内的奖励或好评。如曲云的《香山射鼓》、饶余燕的《骊山吟》、杨洁明的《羽调绿腰》、张庆祥的《玉门散》、王海天的《雨》；以及在大型歌舞作品《仿唐乐舞》、《唐·长安乐舞》中，人们都能明显的感受到这种源远流长的传统。近几年经过挖掘、译谱、整理的《终南仙乐处处闻》等，已被编为全国广播音乐厅节目在国内播送，《长安古代歌曲》已由北京国际电台用多国语言向世界介绍。

西安鼓乐无疑是我国民族音乐的瑰宝。我们应当更深入的研究，从而创造出无愧于我们时代的民族音乐。

春来忽闻管弦声

林夏

谁家村舍弄管弦，
曲入云霄荡终南。
《香山射鼓》音未绝，
忽又传来《玉门散》。
东风不解其中意，
嘈嘈纷云梁上燕。
仙乐徐徐扣心扉，
追索文明越千年。

《香山射鼓》、《玉门散》，
均系西安鼓乐名曲。

西安鼓乐的几点启示

北京大学教授 阴法鲁

西安鼓乐，历史悠久。自解放以后，经音乐史家深入地调查研究，发表了不少论著，我们才对这种有价值的音乐遗产有所了解。李石根认为鼓乐至今还保存着不少唐宋以来各个历史时期的艺术传统，特别明显的是保存着那么多唐代燕乐大曲的艺术传统。李健正等也认为鼓乐的产生年代可以追溯到唐宋时期。这样分析是有道理的。只是鼓乐经过许多次继承、创新、补充和调整的发展过程，已经发生了很大的变化。关于唐代大曲的形式结构问题，可以根据的当时的材料不多，因此必须借助和唐代大曲有继承关系的宋代大曲的有关材料，才能勾画出唐宋大曲形式结构的基本轮廓：

唐·白居易《霓裳羽衣歌》	散序		中序(拍序)			破						
唐《水调歌》			歌			入破						
											彻	
宋·《碧鸡漫志·凉州条》	散序	鞞	排遍	遍	正遍	入破	虚催		实催	袞遍	歇拍	杀袞
宋·《碧鸡漫志·霓裳羽衣条》			排遍		正遍	入破	虚催	袞	实催	袞	歇拍	杀袞
宋·董颖《薄媚》大曲词			排遍		遍	入破	虚催	袞遍	催拍	袞遍	歇拍	杀袞
朝鲜《乐学轨范·唐乐曲破》词					遍	入破	虚催	催袞	催拍	中袞	歇拍	杀袞
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

至于大曲演奏的细节，我们的理解还是很朦胧的。如果认定鼓乐和唐宋大曲有些联系，就可以根据鼓乐的特点，往上推想唐宋大曲演奏细节的若干问题，这也仅仅是推想而已。

唐宋大曲的一般结构分为这样的十二遍，各有专名。遍就是段的意思。任二北认为“十种片(遍)名(误漏两种)，其实皆各由其拍法而定，即可作十种拍名观①。”按鼓乐演奏时，鼓居于重要地位，起指挥作用，而唐宋大曲演奏时，鼓也是起指挥作用