

工尺

陈泽民编著

华乐出版社

谱
人
门

尺 尺 工 四 六
上 上 合 四 六
上 上 合 四 上
一 一 合 四 上
四 四 合 四 上
合 尺 尺 上 上
上 上 上 上 上
上 上 上 上 上
上 上 上 上 上
上 上 上 上 上

内容提要

提 本书简要介绍了工尺谱的音高符号、调名与调高、记谱格式、节拍符号等方面的常识,并对工尺谱与律学相关的种种问题以及琵琶谱与现行工尺谱的差异、工尺谱与宋代俗字谱的关系等问题进行了详细的讲解。此外,作者在附录中还安排了习题解答、工尺谱例译谱备查等内容。

工 尺 谱 人 门

陈泽民 编著

华 乐 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

工尺谱入门 / 陈泽民编著 . — 北京 : 华乐出版社,
2004. 12

ISBN 7-80129-077-1

I. 工… II. 陈… III. 工尺谱-基本知识
IV. J613.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 093445 号

责任编辑: 吴 朋

责任校对: 李 俊

华 乐 出 版 社 出 版 发 行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

850×1168 毫米 32 开 3.25 印张

2004 年 12 月北京第 1 版 2004 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1—3,040 册 定价: 10.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

前 言

工尺谱有着悠久的历史,经过漫长岁月的发展,到明、清时代趋于成熟,在民间音乐中广为使用。工尺谱作为载体,它保存了前人大量的音乐遗产,为中国民族音乐的传承与发展做出了巨大贡献。当我们要了解这段音乐长河中的遗产时,必须从识别工尺谱开始,由此开启音乐宝库的大门,才能在音乐长河中畅游,获得丰富的音乐遗产。

作为《工尺谱入门》,我们选择流传最为广泛的一种工尺谱体系介绍给读者。因为历史遗留下来的大量工尺谱(刊印和手抄本),绝大部分属于这一体系。

识别工尺谱并不困难,它的要素由谱字代表唱名;由调名确定谱字的实际音高;由板、眼组成板式,并划分出拍子。但工尺谱又包含着非常复杂的一面,在不同历史时期、不同地区、不同乐种中所使用的工尺谱存在着差别;中国传统音乐存在三种音阶形态;工尺谱还存在移调记谱的情况,而工尺谱又缺少变化音符号;以及板、眼(拍子)内的谱字没有明确的时值划分等等都会给读谱带来困难。这些复杂情况只能通过音乐实践(唱、奏),由师承口传来弥补乐谱本身的不足,因此学习工尺谱一定要与音乐实践相结合。

本书一至四节介绍工尺谱的基本要素:音高(谱字)、调名、板、眼与板式,以及工尺谱的书写格式。由于工尺谱中还存在着诸多

复杂因素,本书第五节简要介绍工尺谱在乐律学中的一些相关的问题,这部分内容已越出了“入门”的范围,但为了面对工尺谱中包含的复杂情况,又不能避开其中某些问题。由于编者水平有限,错误与不当之处在所难免,恳请专家、读者指正。

编著者

目 录

一、音高符号	(1)
二、调名与调高	(5)
三、工尺谱的记谱格式	(10)
四、拍子符号：板、眼与板式	(16)
五、工尺谱与乐律学相关的论述	(43)
(一) “合”为“宫”、“上”为“宫”以及凡与下凡、凡 与大凡在乐律学上的衍变	(43)
(二) 调名、调高与乐律学的关系	(44)
(三) 曲笛音律的约略估计及其吹奏指法与工尺七调的 关系	(45)
(四) 工尺七调中存在减五度调关系的乐律学依据	(50)
(五) 调名、调高与乐器的关系	(52)
(六) 工尺谱变化音的称谓以及它在律学方面的历史渊源	(55)
(七) 移调记谱	(57)
(八) 翻译工尺谱时不同音阶形态的调号记写问题	(60)
(九) 工尺谱中异名同调的来由〔四(五)字调与正宫调、 工字调与小工调〕	(61)

六、两部琵琶谱的命调方法不同而产生与一般通行工尺谱调名相同但调高相异的情况	(63)
七、其他工尺谱式	(70)
八、工尺谱与宋俗字谱的比较	(73)
 附录 (一)	 (78)
练习题译谱解答	(78)
附录 (二)	(94)
工尺谱例译谱备查	(94)

§ 1. 工尺谱是明、清以来在民间普遍使用的一种记谱工具，它的前身是宋代的俗字谱，俗字谱与唐代的燕乐半字谱又有一定的关系，所以工尺谱的历史渊源久远。由于中国地域辽阔，明、清以来的工尺谱式，在不同时期、不同地区、不同乐种的使用中存在着差别，本书作为入门指导，故采用最为通行的一种工尺谱式，过去绝大部分的刊印本、手抄本都是用这种谱式来记写的，现将音高符号、调名与调高、乐谱的书写格式、板眼与板式等工尺谱的基本要素介绍于下。

一、音 高 符 号

§ 2. 近代工尺谱是首调唱名体系（移调记谱者除外），谱字符号间只有音程关系，当明确调高后，才能确定谱字的实际音高。

§ 3. 工尺谱的音高由 10 个汉字来表示，它们是：合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙。“六”是“合”的高八度、“五”是“四”的高八度、“乙”是“一”的高八度，这 10 个谱字实际为一个七声音阶扩展了三个自然音级，将“上”作为“宫”（ c^1 ），它的音域为 $g - b^1$ ，当超越这个音域时，采用辅助符号来扩展工尺谱的音域，其记写方法如下：

§ 4.1) 将字音升高八度的写法：

(1) 在字的左旁添加单人旁（亻），表示该字音升高八度，如“上”字的高八度写做“仕”；“尺”的高八度写做“伋”，余者类推。

(2) 在字音的左旁添加双人旁(亻),表示该字音升高二个八度,如“工”字升高二个八度写做“𠂔”;“凡”字升高二个八度写做“𠂔”,余者类推。

(3) 另一种记写方法:在字音书写的最末笔法后添加一个“挑”,表示该字音升高八度,如“上”字的高八度写做“𠂔”;“尺”字的高八度写做“𠂔”,余者类推。

(4) 采用字音书写最末笔法后添加二个“挑”,表示该字音升高二个八度,如“𠂔”表示为“工”字上方二个八度的音高;“𠂔”字表示为“凡”字上方二个八度的音高。

2) 将字音降低八度的写法:

(1) 在字音书写的最末笔法后添加一个“撇”,表示该字音降低一个八度,如“上”字为“上”的低八度;“𠂔”字为“尺”字的低八度,余者类推。

(2) 在字音书写的最末笔法后添加二个“撇”,表示该字音降低二个八度,如“𠂔”为“工”字低二个八度的音高;“𠂔”是“凡”字低二个八度的音高,余者类推。

§ 5. 工尺谱字采用高低八度写法,扩大了记谱音域,这种高低八度记谱法的规范,在南北词曲中得到普遍使用,但它并非在所有乐种的工尺谱中采用。如琵琶谱的缠、老、中弦的散音(空弦),合、上、尺三个字音按上述规范,都应写做合、上、尺,然而所有刊印的旧琵琶谱都未采用这种低八度的记谱法,琵琶谱的相把谱字是用把位和弦序来表达它们的相对音高,但对不熟悉琵琶演奏的人来说,分辨谱字的相对音高会带来困难。本书(练习五)《玉连环》第15、19、20、21、25、26、27、52、53板,以及51板的后半拍谱字,在《华氏谱》中都没有低八度写法,它只是用把位与弦别来表达这些谱字都是低于空子弦的“合”字,尤其是52板的“六”注有“空子弦”,实

际与“合”字同音高。为针对不熟悉琵琶演奏者能正确译谱,本书在(练习五)中将这此谱字书写的最末笔画后,添加“撇”表示该字音为低八度音。器乐谱与乐器演奏法有着密切关联,因此,我们在阅读器乐谱时还需要了解与演奏相关的知识,学习工尺谱必须与音乐实践相结合。

§ 6. 工尺谱的字音读法。“尺”读“chě”(不能读“chǐ”),其余字音与普通话读音相同(参见下表)。

工尺谱字音	合	四	一	上	尺	工	凡	六	五	乙
字音读法	hé	sì	yī	shàng	chě	gōng	fán	liù	wǔ	yǐ
相当于现代唱名	sol	la	si	do	re	mi	fa	sol	la	si
相当于简谱唱名	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7

§ 7. 有关音高记法的补充符号:

(1)用点“丶”表示重复上面的字音,如“上丶”即为“上上”,这个“丶”称为“掇音”。

(2)用二个点“丷”表示将上面字音重复二次,如“上丷”即为“上上上”,这两个点称为“叠音”。

(3)用勾“V”表示上面一个音之后增加一个较短、较弱的大二度或小三度音程,这个“V”称为“豁音”。就五声音阶而言,在“工、六”后加一个小三度音,如“工V”即为“工六”;“五V”为“五仕”,在“上”、“尺”、“凡”、“六”后面出现的“V”则在这些字音的后面加一个大二度音,如“上V”即为“上尺”;“尺V”即为“尺工”;余者类推。

(4)用逗号“,”表示在上面字音后,增加一个较短较弱的低于该字音的大二度或小三音,这“,”称为“落音”、“顿音”或“霍音”。就五声音阶而言,在“上”、“六”后加一个低于该字音的小三度音,

如“上ㄅ”为“上四”；“六ㄅ”即为“六工”，在其他字音后则加一个低于前音的大二度音，如“尺ㄅ”为“尺上”；“工ㄅ”即为“工尺”；余者类推。

(5)用波折线“\”表示颤音，称为“擞”音。擞音符号记写在字音下方，如“四\合”(工尺谱系竖写，擞音符号当写在字音的下方)其“四”字为擞音。

§ 8. 工尺谱的谱字与现代谱式音符的对应关系。明、清以来绝大多数的刊印本、手抄本都以“上”作“宫”(1)；“凡”作“清角”(4)的新音阶形态首调记谱法。但在少数地区存在着以“合”为“宫”的新音阶形态记谱法，如山西五台山一带的工尺谱；北京智化寺的工尺谱都遗存着宋代俗字谱以“合”为“宫”的迹象，这些谱式中的“凡”都是属于高半音的“大凡”(参见 § 35)，因此，识别这些谱式当作别论。

将下列谱字译成简谱(不含节拍)。

练习一：

(二) (一)

六	工	工	工
仕	六	工	工
五	上	四	四
五	四	尺	尺
六	上	上	上
工	合	合	合
上	四	四	四
、	上	上	上
工	尺	上	上
尺	仕	上	上
、	五	上	上
工	六	四	工
、	六	合	尺
上			

二、调名与调高

§ 9. 调名是调高标记的名称,不同调名表示不同的调高。“上”字所在的律位(中国古代以黄钟、大吕、太簇……等称谓)表示调(音)的高度,现代通用的音乐理论采用英文字母 A、 $\flat$ B、B、C……等固定音高来表示 12 个音律的位置,为便于理解工尺谱调名与调高的关系,本书采用现代乐理的调名作对照。

§ 10. 工尺七调与箫、笛一类管乐器密切相关,此类管乐器有 6 个孔位,连同筒音总共为七声,因此在转调时最多产生七调。

§ 11. 工尺谱的命调方法。一般以“工”字作为命调的关键音,以工字调作为“正调”(或称为“首席调”、“始发调”),其他六种调名皆出自工字调的某字来命名。即工字调的某字作为新调的工字,则某字即为新调的调名。如工字调的“上”字作为新调的“工”字,则新调就称为“上字调”;再如工字调的“尺”字作为新调的“工”字,就称为“尺字调”,余者类推,列表如下:

筒音	开一孔	开二孔	开三孔	开四孔	开五孔	开六孔 岔口	笛膜	吹口
	○	○	○	○	○	○	◎	○
a	b	$\sharp c^1$	d^1	e^1	$\sharp f^1$	g^1	【正调(小工调)的 固定音高】	
尺	工	凡	合	四	一	上	四字调(又名五字 调、正宫调)	G调
工	凡	合	四	一	上	尺	六字调	F调
凡	合	四	一	上	尺	工	凡字调	$\flat E$ 调
合	四	一	上	尺	工	凡	小工调(工字调)	D调
四	一	上	尺	工	凡	六	尺字调	C调
一	上	尺	工	凡	六	五	上字调	$\flat B$ 调
上	尺	工	凡	六	五	乙	乙字调	A调

【注：上表以小工调为正调，并以工字作为转调的关键音。除正调(小工调)之外，其他各调的“工”字对准正调的哪一个谱字，这个谱字就成为新调的调名。新调的调高推算，以新调工字相当于正调的那个字音的音高，向下推算大三度，便是新调的“上”字，这个音高即为新调的调高，如：“四字调”的“工”字，即正调(小工调)的“四”字，这个“四”字在正调中的固定音高为 b，由 b 向下推算大三度即为 g，这个 g 就是新调的“上”字，故四字调为 G 调。其他调名与调高的推算，用同样方法可以获得】。

民间工尺七调的调名，还有另一种推算方法：以四字调(五字调、正宫调)作为正调(首席调、始发调)，并以四字调的某字作为新调的“五”或“四”字，就将某字称为新调的调名。如：四字调的“上”字作为新调的“五”字，这个新调就称为“上字调”；再如四字调的“尺”字作为新调的四字，就称为“尺字调”；余者类推。它的调名推算结果，与工字调作为正调，并以工字作为转调关键音所推得的调名与调高完全相同。用四字调作为正调时，笛孔所配的固定音高，开二孔为“c”，因为四字调是 G 调，它的四级音是“c”(g 音上方的纯

四度),在同样开二孔的小工调中为“ $\sharp c$ ”,因为在小工调中它处于七级音的地位,为何在同一孔位上会产生相差一律(半音)的两个律位音高呢?请参见§43。

§12.《九宫大成南北词宫谱》的调名推算,就是以四字调作为正调,该书凡例中说:“……近代皆用工尺等字以名声调,四字调乃为正调,是谱皆以正调而翻七调,七调之中,乙字调最下;上字调次之;五字调最高;六字调次之。今度曲者用工字调最多,以其便于高下,惟遇曲音过抗,则用尺调或上调;曲音过衰,则用凡字调或六字调。……下不过乙,高不过五,旋宫转调自可相通。”用现代乐理来解释《九宫大成南北词宫谱》的“凡例”所说的调高关系:即作曲者(度曲者)在记写乐谱时用D调(工字调)的最为普遍,如果曲中的音太高(过抗)不易唱,则可将调降下来,改用C调(尺字调)或 $\flat B$ 调(上字调);如果曲中的音太低(过衰)不易唱,可以将调升高,改用 $\flat E$ 调(凡字调)或F调(六字调)。用D调(工字调)来记写乐谱,其调高位置处于七调的正中,易于改调(升高或降低调高)，“下不过乙,高不过五”即最低的调是A调(乙字调),最高的调是G调(五字调即四字调)。因此,《九宫大成南北词宫谱》中所说的调高关系与曲笛的调高关系完全相同(参见§11中的列表)。

§13. 我们将工尺谱翻译成现代谱式时,应该遵循工尺谱的调高逻辑,乙字调最低、五字调最高的原则,才能正确译出乐调的音区。

§14. 上面所说的调名都与固定音高相联系。在民间还存在着不从固定音高的角度去理解调名,而是从箫笛一类管乐器的吹奏指法的角度去理解调名,在不同管乐器上,用同一种吹奏指法去命名调名。我们知道在不同长度与不同管径的管乐器上,用同一种指法去吹奏时,它们各自发出的音高是不同的,在曲笛上开三孔

(由筒音一端开始计算孔位)吹得的“上”为工字调(1=D);用同样的指法在箫或梆笛上吹奏时所得的“上”,在民间亦有将它称之为工字调的,但它的调高却为一般工尺谱中的五字调(1=G)。因此,遇到以吹奏指法去命名调名时,我们必须进一步了解乐器筒音的音高,才能推算出实际调高。

§ 15. 在民间还有一种命调方法,采用按孔的数目来命名调名。这种调名的推算方法在不同地区又存在着差异,从吹口一端的音孔算起,来计算按孔的数目:(1)以“六”字作为调的关键音,按三个孔吹奏作“六”字的调,称为“三眼调”;按两个音孔吹奏作“六”字的调称为“两眼调”,余者类推。(2)以“五”字作为调的关键音:按三个孔吹奏作“五”字的调,称为“三眼调”;按两个孔吹奏作“五”字的调,称为“两眼调”,余者类推。由于选用的关键音不同,又由于管乐器的长度与管径的不同,因此,同一称谓的调名,其调高是不相同的。现将上面举例的三眼调与两眼调在不同的管乐器上的调高列表如下:

乐器名称 \ 调名	关键音	以“六”为关键音		以“五”为关键音	
		三眼调	两眼调	三眼调	两眼调
曲 笛		正宫调(G调)	乙字调(A调)	六字调(F调)	正宫调(G调)
箫、梆笛		尺字调(C调)	小工调(D调)	上字调(B调)	尺字调(C调)

§ 16. 另有一种采用开孔数目来命名调名,由筒音一端开始计数,以“工”字作为关键音,如:开三孔作为“工”音,称为三个头调;开二孔作为“工”音,称为“两个头调”,余者类推。由于管乐器的长度、管径的不同,故按指法命调的同调名在不同管乐器上的实际调高是不相同的,现将上述举例的两种调名在笛、箫、梆笛上的调

高关系列表如下：

乐器名称 \ 调名	关键音	以“工”为关键音	
		三个头调	两个头调
曲 笛		上字调($\flat B$ 调)	乙字调(A调)
箫、梆笛		凡字调($\flat E$ 调)	工字调(D调)

§ 17. 由于调名的命调方法的多样性，我们在采集整理工尺谱时，必须深入音乐实践，向民间学习，才能获得调名的确切含意和准确的调高。

练习二：

参照 § 11 列表：笛上七调的调名，用按孔数目的方法来命调，写出(1)以“六”字：(2)“五”字，作为命调关键音的各种按孔数目的调名(几眼调)。〔提示：§ 11 列表中的孔位数目是以开孔数目排列的，本题指定用按孔数目计数，按孔计数必须由吹口一端开始计数，所以音孔数目的排列须作颠倒，即：按一孔为 § 11 列表中的第六孔闭上，它的实际出音孔是列表中的开第五孔；按二孔即列表中将第五、六孔(以筒音一端计数)闭上，它的实际出音孔是列表中的开第四孔，余者类推。七调中“六个头调”之后的第七调是六个孔位全开，但必须同时使用岔口指法，即在开六孔的同时按闭二、三孔(以“吹口”一端计数)，也就是按照 § 11 列表中以开孔计算的、开六孔同时按闭第四、五孔。这个调的调名称做“空眼岔口调”)。

练习三：

参照 § 11 列表，笛上七调的调名，用开孔数目，以“工”字作为命调的关键音，写出各种开孔数目的调名(几个头调)，六个头调之后是六孔全闭(筒音)作“工”，民间称为“闭工调”。

三、工尺谱的记谱格式

§ 18. 工尺谱是直行书写，行次由右向左。在器乐谱中，我们经常可以见到工尺谱字间留有空隙(空格)，它表示乐句、乐逗的划分，演奏时需有短暂的气口或停顿，适应乐句的句读，如琵琶曲《思春》〔见例一(选自《琵琶谱》的片段，华子同、华秋苹等编著)〕。

例一

四	上	思
合	尺	春
		六、
(	凡	合、
下	六	六、
略	尺	凡、
)	凡	六
	六	尺、
	合	尺、
	六	尺、
		凡
	一	凡
	上	尺、
	尺	凡
	凡	尺
	尺	上
	上	一、
	一、	一、