

中央音乐学院科研资助计划立项项目

西安鼓乐 的曲式结构

褚历 著



中央音乐学院出版社

中央音乐学院科研资助计划立项项目

西安鼓乐 的曲式结构

褚历 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

西安鼓乐的曲式结构 / 褚历著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2008. 12

ISBN 978-7-81096-298-8

I. 西… II. 褚… III. 锣鼓音乐—曲式学—研究—西安市
IV. J632.52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 021933 号

西安鼓乐的曲式结构

褚 历 著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 11.5 彩插: 0.5 印张

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,600 册

书 号: ISBN 978-7-81096-298-8

定 价: 35.00 元 (附光盘一张)

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)

序

袁 静 芳

中国传统音乐博大精深，蕴含着极其丰富的音乐资源，具有高度的艺术水平和历史文化价值。为了揭示这笔巨大的音乐宝藏，无数音乐学者付出了长期的努力和辛勤的劳动，取得了令人瞩目的成绩。但由于历史的原因，用现代科学方法研究中国传统音乐的时间尚短，还有很多问题没有解决，很多规律还需探讨。而且在当今中外音乐文化碰撞、交流日益密切的形势下，总结中国传统音乐的特性，建立中国传统音乐理论体系的重要性是不言而喻的。

在传统音乐研究中，音乐形态的研究是具有本质性的方面，也是音乐的根本基础性理论。其中曲式结构关乎乐曲的构成方式，而且也 and 音乐形态的其他很多方面一样，是一个迫切需要深入研究的领域。由于中国传统音乐纷纭浩繁，具有较强的地域性和民间性，从整体上研究难度较大，而先进行范围较小的微观研究，积累经验和成果，从部分到整体，不失为一种切实可行的方法。褚历的《西安鼓乐的曲式结构》一书，就是从具体乐种入手，全面、深入地探究了西安鼓乐这一中国传统器乐典型品种的曲式结构内涵。

西安鼓乐流行在西安及其附近地区，继承了唐宋以来的众多传统音乐因素，具有非常深厚的艺术传统。尤其是该乐种拥有多样的体裁、众多的曲目，展示了丰富的曲式结构形态，在中国传

统音乐特别是器乐中具有很高的代表性和研究价值。

该书运用曲式学的理论和方法，全面而系统地分析、总结西安鼓乐的曲式结构（包括曲式结构形态、曲式结构原则和音乐发展手法），并探讨其历史成因和文化内涵，为该乐种的历史变迁及社会背景、文化涵义的研究提供了较为确实的依据。

书中主要使用了实地考察、音乐形态分析和文献考证相结合的研究方法，曲式结构分析和以曲式结构为中心的音乐形态分析以现有的中、西曲式结构理论和分析方法作为基本参照和起点，同时考虑中国传统音乐的实际情况，力求对西安鼓乐的曲式结构作出尽量客观和有效的分析，并由此探索中国传统音乐曲式结构的艺术特征与分析方法。

该书对西安鼓乐曲式结构的研究在前人基础上取得了较为完整和深入的认识，对于我国传统音乐曲式结构以及传统乐种的研究也具有举一反三、以小见大的参照意义。

目 录

序	袁静芳 (1)
绪 论	(1)
一、西安鼓乐研究现状	(1)
二、本书立意与研究方法	(4)
第一章 西安鼓乐的社会背景	(7)
第一节 传统乐社的演奏活动	(7)
一、乐社概况	(7)
二、流派划分	(9)
三、过会朝庙	(11)
(一) 南五台庙会	(12)
(二) 西五台庙会	(21)
四、其他演奏活动	(23)
五、乐社间的交往方式	(25)
六、俗派乐社活动情况	(29)
(一) 南集贤乐社	(29)
(二) 何家营乐社	(32)
第二节 传统乐社的组织结构	(35)
一、乐社的构成	(35)
二、管理和教学	(36)
三、经济状况	(38)
第三节 新时期的变化发展	(40)

一、演奏活动	(40)
二、乐社现状	(43)
三、发展策略	(47)
第二章 西安鼓乐的物质构成和音乐形态	(50)
第一节 物质构成	(50)
一、乐谱	(50)
二、乐器	(53)
(一) 笛	(54)
(二) 笙	(56)
(三) 管	(59)
(四) 云锣	(60)
(五) 节奏乐器	(62)
三、乐队编制和排列	(63)
(一) 坐乐	(63)
(二) 行乐	(66)
第二节 音乐形态	(69)
一、律制与宫调	(69)
二、节拍、节奏	(74)
三、配器	(76)
(一) 旋律乐器	(76)
(二) 节奏乐器	(77)
四、演奏形式与体裁	(80)
(一) 坐乐	(80)
(二) 行乐	(81)
第三章 单 曲	(86)
第一节 鼓段曲	(87)

一、八拍鼓段曲	(89)
二、八拍以上的鼓段曲	(100)
三、特殊的鼓段曲	(107)
四、俗派的鼓段曲	(111)
结 语	(112)
第二节 耍曲	(112)
第三节 起目	(124)
第四节 花鼓段、别子、赚	(125)
一、花鼓段	(126)
二、别子	(134)
三、赚	(143)
结 语	(148)
第五节 赶东山、玉抱肚、曲破、卓木	(149)
第六节 锣鼓乐	(153)
一、锣鼓乐的结构形式	(155)
二、锣鼓乐与曲调的结合方式	(157)
(一) 同时结合	(157)
(二) 先后结合	(170)
(三) 锣鼓乐的记谱	(173)
三、锣鼓乐的结构类型	(175)
(一) 一般型	(175)
(二) 重复型	(176)
(三) 数列型	(176)
四、锣鼓乐的乐器系属	(177)
第四章 套 曲	(179)
第一节 全鼓	(180)
一、僧道派全鼓	(180)

二、俗派全鼓	(182)
结 语	(183)
第二节 套词、北词、南词、外南词、京套	(183)
一、套词	(183)
二、北词	(189)
三、南词	(194)
四、外南词	(197)
五、京套	(200)
结 语	(202)
第三节 大乐	(203)
一、用法	(205)
二、曲名与曲目	(207)
三、曲式结构	(211)
(一) 散起	(212)
(二) 换头	(213)
(三) 结尾的单曲	(214)
(四) 统一性	(215)
四、宫调、旋律和乐器	(217)
五、小大乐	(219)
结 语	(220)
第四节 鼓段曲套曲	(221)
一、以鼓段曲类乐曲为主体的套曲	(221)
二、以鼓段曲和花鼓段类乐曲为主体的套曲	(223)
结 语	(224)
第五节 打札子	(225)
第六节 念词	(228)
一、铜器社与《铜器三联》	(228)
二、念词的曲目	(233)

三、念词的结构	(234)
四、念词的性质	(237)
第五章 复套曲——坐乐全套	(239)
第一节 坐乐全套总述	(240)
一、坐乐全套的名称	(240)
二、坐乐全套的结构类型	(242)
第二节 坐乐全套的曲式结构	(248)
一、各部分的结构	(248)
(一) 前部	(248)
(二) 后部	(254)
二、整体结构	(258)
三、从曲式结构看坐乐全套的源流	(263)
第六章 西安鼓乐的曲式结构原则与音乐发展手法	(267)
第一节 曲式结构原则	(267)
一、迭奏	(267)
二、变奏	(267)
三、循环	(268)
四、对比	(268)
五、旋律性结构原则的多重性	(269)
第二节 音乐发展手法	(270)
一、重复	(270)
二、迭奏	(273)
(一) 基本结构的迭奏	(273)
(二) 基本结构部分 (一级下属结构) 的迭奏 ...	(274)
三、变奏	(276)
(一) 加花	(276)

(二) 移位	(279)
(三) 换音转调变奏	(283)
(四) 板式变奏	(289)
(五) 织体变奏——改变锣鼓或旋律部分	(292)
四、再现	(293)
五、循环	(294)
六、合尾、合头与换头、换尾、换腰	(297)
七、展衍	(299)
八、宫调	(300)
九、速度—节拍	(301)
十、织体	(303)
结 语	(304)
附：西安鼓乐的旋律简论	(305)
一、旋律的类型	(305)
二、僧道派风格与俗派风格	(306)
三、传统风格与地方风格	(307)
第七章 西安鼓乐曲式结构的特征及文化内涵	(308)
第一节 曲式结构特征	(308)
一、音乐形态特征	(308)
(一) 抒情性	(308)
(二) 声乐性	(309)
(三) 乐曲形态的易变性	(310)
二、历史发展特征	(311)
(一) 历时性	(311)
(二) 融合性	(313)
(三) 地域性	(315)
第二节 曲式结构的文化内涵	(316)

一、从宫廷音乐到民间音乐	(316)
二、从宗教音乐到世俗音乐	(317)
三、从戏曲、民歌等音乐形式到纯器乐形式	(318)
结 语	(320)
附录一 主要参考文献	(311)
附录二 西安鼓乐研究文献目录 (1954—2008)	(322)
附录三 西安鼓乐艺师韵曲、实际演奏演唱录音 光盘目录	(349)
后 记	(353)

绪 论

西安鼓乐是我国现存传统音乐中一个历史悠久、内涵丰富的鼓笛系乐种，它包容了源自不同时代和体裁形式的众多传统音乐因素，以其大量的曲目、古老的乐谱、独特的吹、打乐结合方式和古雅、纯正的传统音乐风格，熔铸成一股浩荡的泱泱大气，在中国现存传统乐种中占有重要地位。虽然经历了漫长的岁月，仍不失其璀璨的韵致。透过它那质朴音响中犹存的醇厚的流风遗韵和无声古谱中所蕴含的厚重沉积，仍清晰可见它昔日耀眼的风采和曾有的辉煌。如今，西安鼓乐正默默地、然而也是迫切地吸引和召唤着后人，去解读和接受这笔丰厚的音乐遗产，去探索和发掘这座巨大的文化宝藏。

一、西安鼓乐研究现状

西安鼓乐虽然历史悠久，但它只是作为一种民间文化默默地延续着，直到新中国成立不久的 20 世纪 50 年代初，才得到上层社会的关注。早在 1951 年，西安当地的音乐工作者就开始了对西安鼓乐的调查研究。在收集、研究工作开始后不久，人们便认识到西安鼓乐是一个历史悠久、内涵丰富而极具研究价值的珍贵乐种。杨荫浏先生曾于 1952 和 1953 年两次实地考察西安鼓乐，杨荫浏、苏琴、孟杰编写的《陕西的鼓乐社与铜器社》（1954 年）是最早的西安鼓乐研究文献。杨先生还参考西安鼓乐的乐谱谱式解译了宋代的姜白石歌曲谱。但是从那时开始到“文革”前的 15 年间，对西安鼓乐的研究成果并不多，研

究工作总体上属于收集资料、学习了解的初创阶段。“文革”中这一工作陷于停顿。70年代末以后，在外部环境和前期积累的基础上，研究工作有了很大发展。从1979年开始，出现了大量的研究成果。

半个世纪以来，不少学者为西安鼓乐的收集、研究付出了辛勤的劳动。李石根等前辈收集、整理了西安鼓乐各个方面相当完整的大量原始资料，并进行了较为全面、详细的整体性阐述，为进一步开展研究打下了坚实的基础。西安音乐学院成立了专门的机构——长安古乐学社，在西安鼓乐乐谱和乐曲发掘出版、西安鼓乐的演奏和宣传推广以及理论研究等方面做出了很大成绩。《中国民族民间器乐曲集成·陕西卷》的编辑出版也对西安鼓乐的保存、宣传和探索大有助益。

西安鼓乐的研究至今已有出版或油印专著及乐谱10余部，发表相关论文100多篇，从各个角度对西安鼓乐进行了广泛而深入的分析探讨。其论述所及主要可归结为以下三个方面：

第一，文化背景。对于西安鼓乐在民间活动的时间、地点和程式，在很多著述中都有所介绍或描述，对西安鼓乐内部的不同音乐风格和流派已有明确的认识和划分，对各乐社、艺人和流派的活动情况及社会背景已有较全面、详细的调查，并发表了一些专门介绍某个乐社、艺人或流派的文章。

第二，物质构成。对西安鼓乐中的乐器，特别是目前使用的各种乐器的形制、音位，以及几种乐队组合形式和配器形式等均作过较为全面、详细的调查，并对笙、云锣等几种旋律乐器的来源作了较为深入的考证。在乐谱方面，除个别符号和文字的含义及一些古老乐曲的奏法、用法待解之外，对西安鼓乐乐谱的基本读法已较为明了；通过与敦煌乐谱、辽宋俗字谱和近现代各种民间工尺谱等的比较，已明确它属于唐宋燕乐体系的使用固定唱名法的工尺谱，谱字与宋代俗字谱谱字基本相同，其来源

可能是文献中提到的唐代燕乐半字谱。关于西安鼓乐中的鼓札子等打击乐谱，也有对其读法的详细叙述和对其来源的较深入的探索。对于曲目，在所掌握材料的基础上指出了乐曲的大致来源，整理、统计了各流派、乐社以及各种体裁的曲目，并对艺人韵曲、演奏以及古谱中的乐曲作了大量的相当完整的记谱或译谱。

第三，音乐形态。宫调方面，以往的研究对于西安鼓乐的宫调存在不同的观点，但联系唐宋燕乐宫调和日本传统音乐的音阶调式，对目前西安鼓乐中的六、尺、上、五等各调的音阶结构、绝对音高、运用特点、历史源流以及律制等问题作了较为深入的分析，并在其中运用了同均三宫等较新的理论。在节拍节奏的研究中，学者们就西安鼓乐中的术语“拍”的时值和用法，联系唐宋时期“拍”的概念，对唐宋音乐的节拍作了有益的探索。对于西安鼓乐中坐乐、行乐的基本曲式结构及其中一些较重要或独特的体裁和乐曲的曲式结构，也进行了比较详细和深入的分析，并与唐大曲、敦煌乐曲等相关的前代传统音乐的曲式结构作了比较，探讨了其中的渊源关系。

总之，目前对西安鼓乐的研究基本上涉及了该乐种的各个方面，还包括一些纵、横向的联系比较。有些论述具有一定深度，尤其是在物质构成方面。音乐形态的研究总体而言较薄弱。宫调问题涉及较多，节奏、旋律研究较少。曲式结构研究也主要是针对较常演奏的几种坐乐全套形式，而对单曲、较少或不演奏的套曲以及音乐发展手法则涉及很少。文化背景方面，乐种活动情况及社会阶层提及较多，但全面整理、深入研究不够，对社会学、宗教学、美学等的涉足更少。简而言之，以往的研究可概括为：收集材料丰富，涉及方面很广，深入、系统的研究尚显不足。

二、本书立意与研究方法

（一）立意

在乐种研究中，音乐形态是具有本体性意义的重要方面，也是西安鼓乐研究中较为薄弱的环节，其中的曲式结构问题更是如此。以往的相关研究虽然在有些方面较为深入，但总体而言系统性和整体性较弱。西安鼓乐乐曲数量庞大、体裁类型众多，包含有极为丰富的曲式结构内容，目前对其中的很多曲式结构形态很少或尚未进行整理和归纳。

对西安鼓乐进行全面而系统的曲式结构研究，不仅可以了解该乐种中包含的多种曲式结构类型和音乐发展手法，而且通过对各种乐曲、曲牌和曲式结构的源流考察，与历史上及当今的同类或相关音乐进行比较研究，可以梳理出该乐种中众多体裁和曲式结构的历史层次、发展脉络与自身特点，为该乐种的历史变迁及社会背景、文化内涵的研究提供较为确实的依据。在目前民间乐种文献缺乏、乐器变异、早期资料严重不足的情况下，曲式结构研究的这种基础意义显得尤为重要。

西安鼓乐历史悠久，曲目丰富，遗存有自中古以来历代众多的传统音乐因素，是一个很有代表性和典型性的民间乐种，其曲式结构研究对于我国传统音乐的曲式结构以及传统乐种的研究都具有举一反三、以点带面的重要意义。

（二）研究方法

理论研究与思考的根本方法是：以客观实际为基础，通过对有关材料的调查、收集与分析、归纳得出理性认识。理性认识的检验标准是其客观性（与实际存在的符合程度）和优越性（完善和有效程度）。

理论研究中运用的具体方法不应有主观和人为的局限，而应

在所具备的客观条件的范围内，根据具体的研究对象和角度采取相应的具体方法。为了认识的全面和深入，所采取的观察角度常常不是单一的，所用的方法也常常是综合的。自近现代以来，随着科学研究的迅猛发展、研究视野的开阔和研究程度的深入，以及多学科相互协作，理论研究中多角度综合分析的方法也表现得日趋明显。

本书以西安鼓乐这一传统乐种的曲式结构为研究中心，首先关注西安鼓乐的社会背景，包括乐社的活动情况和组织结构，然后探讨西安鼓乐的物质构成（包括乐谱、乐器、乐队）和音乐形态（包括律制、宫调、节拍、节奏、配器、演奏形式与体裁），以便对西安鼓乐曲式结构赖以产生和运用的内、外部环境有一个清晰的了解。进入曲式结构的分析之后，采用音乐形态、历史发展与文化内涵相结合的研究方法。首先以乐谱和演奏音响为基本依据，对西安鼓乐众多体裁的乐曲结构形态进行全面而细致的分析，梳理出各体裁的基本结构形式，并探讨该体裁的历史来源和发展轨迹；然后归纳西安鼓乐各体裁中运用的曲式结构原则与音乐发展手法；最后总结西安鼓乐曲式结构的特征，并探讨其中的社会文化内涵。通过这样的研究，希望对西安鼓乐的曲式结构取得较为完整和深入的认识。文中运用的具体研究方法主要有以下三种：

1. 实地考察。作者于1992年7月1—24日、1993年7月19—26日和1996年7月12日—9月6日对西安鼓乐作过3次实地考察，采访了各乐社的主要乐师和制笛、笙师共32人，以及当地从事西安鼓乐相关研究的学者18人，收集了西安鼓乐的口头、文字、乐谱、音响、照片等有关资料和研究文献，亲身感受了西安鼓乐的生存环境、民间艺师、活动过程和实际演奏，以实地考察获得的直接和间接材料作为分析、归纳的重要基础，其中采访艺师和学者等相关人员获得的口述材料对于乐种的社会背景