

河北省社会科学基金项目

项目编号：HB13YS013

博士学位论文

河北十番乐 音乐研究

HEBEISHIFANYUE YINYUEYANJIU

◎崔晓娜 著

中央音乐学院出版社

河北省社会科学基金项目

项目编号：HB13YS013

博士学位论文

河北十番乐 音乐研究

HEBEISHIFANYUE YINYUEYANJIU

◎崔晓娜 著

中央音乐学院出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

河北十番乐音乐研究 / 崔晓娜著. —北京 : 中央音乐学院出版社, 2018. 7

(博士学位论文)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 938 - 3

I. ①河… II. ①崔… III. ①地方音乐—研究—河北
IV. ①J605. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 164397 号

Héběishífānyuè Yīnyuèyánjiū
河北十番乐音乐研究

崔晓娜著

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787mm × 1092mm 16 开

印 张：15.5 字数：372 千字

印 刷：北京京都六环印刷厂

版 次：2018 年 7 月第 1 版 2018 年 7 月第 1 次印刷

印 数：1—1,200 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 938 - 3

定 价：78.00 元

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

“十番”一词在历史文献的记载中有多种含义。“十番”作为器乐合奏乐，最早始于杨荫浏、曹安和对“十番锣鼓”和“十番鼓”的考察与研究，两位先生合著的《苏南吹打曲》一书成为“十番”类研究中的标志性成果。之后，各地关于“十番”类的研究也陆续渐多。时至今日，在南、北地域“十番”类乐种的研究中，“十番”作为全国性的地方乐种已成为中国传统音乐中最具有代表性的器乐合奏形式。其中，南方“十番”类乐种以苏南地区为中心，在个案研究的基础上已逐步形成具有区域性的“十番家族”研究；北方“十番”类乐种主要以天津、河北和内蒙古的赤峰地区为主，研究仍多以个案为主。崔晓娜的《河北十番乐音乐研究》一书是从音乐形态学的视角，对河北地区及与历史环境有关的内蒙古赤峰地区“十番”类乐种在个案研究基础上的综合研究成果。

河北十番乐是流传在河北保定地区和承德地区的古老器乐乐种，也是我国北方地区与清代宫廷音乐关系密切的一个重要乐种。对于河北十番乐的研究，多年来的研究对象主要以乐社的个案为主，虽然已有不少研究成果，但尚无相关的完整性、综合性研究。崔晓娜的《河北十番乐音乐研究》一书，运用了乐种学的研究理念及方法，选择相对稳定的传统十番乐社，结合早期遗存乐谱及音响资料，通过对河北十番乐在音乐形态方面，如乐种的主奏乐器、乐队组合形式、乐谱与曲目、宫调体系、曲式结构等进行了全面的梳理与系统的考察与研究，我认为这本书主要有以下几个特点：第一，该书对河北十番乐现存10余个县进行了多次反复、深入细致的考察，积累了丰富的口碑资料，收集到珍贵的民间工尺谱抄本14部，做到了迄今为止能见到的最完整的对河北十番乐的资料收集、整理工作。第二，“十番乐”源于宫廷音乐，在当今民间濒临失传，但在其使用的乐器、乐队编制与乐谱宫调等方面，特别在宫调体系与调式方面，河北十番乐所遗存的宫廷音乐资源与信息，对我们认识整体的中国传统音乐文化，具有重要的参考与研究价值。第三，该书通过对乐种在律、调、谱、器的综合考察，结合收集到大量乐谱资源进行深入细致分析后，对乐谱宫调与传承曲谱宫调进行了逆向考察与宫调类归，第一个发现了河北十番乐所遗存多部的乐谱抄本中，只传承有合字调（本调）的清商音阶和上字调（反调）的古音阶乐曲。而这两个古老的中国传统音

乐调式的大量存在，非常稀有与珍贵，对这笔传统音乐文化的发现与抢救，很有价值，十分重要。第四，河北十番乐包含两种乐队组合形式，该书通过对河北十番乐在音乐形态上的模式结构分析，认为以笛子为主奏乐器的丝竹乐器乐组合形式是该乐种在传承与变迁中最具有稳定性的特征，也是该乐种历史演变中最重要的特征。同时，该书还通过对河北十番乐在历时性与共时性的考察与研究，结合该乐种生存区域的社会文化功能，对河北十番乐所包含的两种不同音乐形态类型及地域中与“吵子”所显示出来的多重性特征做了进一步的理论探索和提升，这对研究当下非物质文化遗产的传承与变迁提供了很好一个例证。

该书的考察访问工作严谨细致，理论研究有一定的深度。在研究的理念及方法上，严格遵循乐种的考察与方法，通过对河北十番乐在音乐形态学的全面考察、分析与研究，为乐种学的理论建设提供了一个在具体实践运用中的可行案例。同时，对中国传统音乐学科的基础建设、对中国传统文化源流体系的梳理和探索，进而对中国传统文化艺术的总体认识提供一份可靠的理论依据。

袁静芳

2017年于中央音乐学院

摘 要

河北十番乐是流传于河北保定地区和承德地区的古老器乐乐种。本书在对河北十番乐现存乐器与乐队组合、乐谱与曲目系统性的梳理基础上，对河北十番乐在音乐形态与宫调特征方面作了较为深入的分析与研究。

全书共分六个章节。第一章，对历史文献中相关“十番”称谓作了系统的梳理与阐述，和对河北十番乐乐种的概述。第二章，通过对河北十番乐乐器的考察与梳理，认为文十番乐器在其名称、形制、演奏、宫调方面表现出来的历史文化特征，以及在乐器演奏上所展现的独特古老风韵，具有其珍贵的历史与艺术价值。第三章，对河北十番乐队组合进行不同历史时期的考察，认为以笛为主奏的文十番其历史最早可追溯至元代。第四章，河北十番乐使用的乐谱是以合字为调首，沿用宋代俗字谱相似的固定音位工尺谱。并对状声字字谱与演奏符号进行梳理与归纳。第五章，论述了河北十番乐的宫调特征与调式特征。中国传统音乐乐种的宫调特征，即在调名、调高与指法三者的相互关系中，乐种定律乐器的不同指法类归是研究河北十番乐音乐宫调体系的重要原则。通过对十番乐宫调体系与93首宫调曲目在实际应用的分析和归纳，认为十番乐的宫调特征主要是以合字调和上字调为主；其主调时期是以上字调为演奏指法时期，而以正调指法演奏为主调的历史时期，应在该乐种最早乐谱抄本光绪年间之前。在音阶的形态上，传统十番乐多表现在以正调（合字调）的清商音阶和反调（上字调）的古音阶为主。这两个调式的产生与发展，在中国传统音乐的历史上都非常古老。其中，以清商音阶作为标准的历史，其源头可追溯至汉代以来的传统，对这笔传统音乐文化的发现与抢救，很有价值，十分重要。第六章，河北十番乐音乐形态特征分析。对十番乐音乐中的犯调、体裁形式及艺术特点进行探讨。

本书的结论部分，通过对河北十番乐音乐的考察与研究，认为河北十番乐音乐具有历时性、类型性和多元化三大特征。这是从中国民族音乐的内部规律中感受这一古老乐种的传统音乐文化特征。

目 录

绪 论	(1)
一、研究现状	(1)
二、研究意义	(5)
三、研究方法	(6)
第一章 河北十番乐的界定	(7)
第一节 释义“十番”	(7)
一、十番与鼓吹乐曲	(9)
二、十番与音乐机构	(9)
三、十番与昆曲伴奏	(13)
四、十番与器乐合奏	(17)
第二节 河北十番乐的界定	(18)
一、乐种概述	(19)
二、河北十番乐的界定	(28)
第二章 河北十番乐的乐器	(30)
第一节 文十番乐器的历史源流与宫调	(30)
一、吹奏乐器	(30)
二、弹奏乐器	(42)
三、擦奏乐器	(58)
四、击奏乐器	(66)
第二节 武十番乐器遗存	(74)
一、吹奏乐器	(75)
二、击奏乐器	(76)
第三章 河北十番乐的乐队组合与历史文化沉积	(83)
第一节 文十番的乐队组合与基本演奏形式	(83)

一、乐队组合	(83)
二、基本演奏形式	(90)
第二节 武十番的乐队组合与基本演奏形式	(95)
一、武十番的乐队组合	(95)
二、同类型乐种中“吵子”的乐队组合与基本演奏形式	(96)
第三节 十番乐乐队组合的历史文化沉积	(102)
一、文十番乐队组合的历时性特征	(102)
二、元代宫廷宴乐乐队	(105)
三、当下元代宫廷宴乐乐队遗存	(106)
第四章 河北十番乐的乐谱与曲目	(113)
第一节 乐谱	(113)
一、主要乐谱目录	(113)
二、同地域中相关的乐谱	(119)
第二节 曲目	(121)
一、曲目类归与分布特征	(121)
二、曲目溯源	(134)
第三节 谱式与演奏符号特征	(135)
一、工尺谱系谱式特征	(135)
二、状声字谱特征与演奏符号	(137)
第五章 河北十番乐的宫调研究	(142)
第一节 宫调体系	(142)
一、定律乐器与宫调体系	(142)
二、指法类归与宫调体系	(145)
第二节 宫调与调式特征	(146)
一、宫调考察	(146)
二、宫调类归与实录	(150)
三、调式类归与实录	(157)
第三节 调式音阶的价值与历史渊源	(166)
第六章 河北十番乐的音乐形态特征	(169)
第一节 主要旋律发展手法	(169)
一、叠	(169)

二、变	(171)
三、扣	(175)
四、合	(176)
第二节 主要犯调类别	(185)
一、移调指法变奏	(185)
二、宫调并置	(186)
第三节 曲体结构类型	(187)
一、只曲	(188)
二、只曲的变体	(191)
三、套曲	(193)
结 论	(205)
参考文献	(211)
附录一 “十番” 一词相关历史文献目录	(216)
一、官修类	(216)
二、私辑类	(217)
三、笔记小说类	(217)
四、地方志类	(218)
五、章回小说类	(218)
六、诗集、报刊类	(219)
附录二 河北十番乐宫调考察	(221)
一、易县东韩村十番乐宫调考察	(221)
二、易县后部村十番乐宫调考察	(222)
三、承德清音会宫调考察	(223)
四、赤峰雅乐宫调考察	(224)
附录三 乐谱与谱例	(225)
后 记	(234)

绪 论

由于特殊的地理位置，河北在历史上从来就是兵家必争之地。如传说中的逐鹿之战、西晋的八王之乱、唐朝的安史之乱、明朝的靖难之变，特别是明、清时期，明长城和清王朝的第二政治文化中心——避暑山庄的修建，充分显示出河北特殊的地理环境与军事重镇的显要位置。帝都文化在河北的流播，与地处京畿的特殊位置有着密切的关系。自金国建都北京开始，历经元、明、清三朝，河北一直处于京畿要地，其文化也呈现出浓重的京畿文化特色。特别是在清代，清政府在河北的开发，如避暑山庄、木兰围场、清皇陵及驻防、圈地等，直接促进了帝都文化对河北的影响和渗透。而河北十番乐就是帝都音乐文化在京畿之地的孑遗。

一、研究现状

河北十番乐的收集、整理，最早见于20世纪30年代初，由刘天华记录的《安次县吵子会乐谱》。^①而真正的研究工作则始于1979年，由中华人民共和国文化部、中国音乐家协会联合发起对我国民族民间音乐所进行的全面系统收集、整理的系列文化工程中。^②20世纪80年代以后，对十番乐的研究渐趋多样。到目前为止被介绍和研究的乐种有易县十番乐、承德十番乐、赤峰十番乐等。所涉及介绍与研究的著作（编著）8部、论文约92篇（本），这些研究对十番乐的实地考察、曲谱记录、理论研究均具有

^① 乔建中：“序”，载乔建中、薛艺兵主编：《民间鼓吹乐研究——首届中国民间鼓吹乐学术研讨会论文集》，济南：山东友谊出版社，1999年。

^② 此文化工程的开展是继20世纪60年代发起编辑《中国民族民间歌曲》工作文件之后，又颁发了《收集整理我国民族音乐遗产规划》〔（79）文艺字537号、音民字第002号〕文件。要求全国各地全面详尽对戏曲音乐、民族民间器乐曲、曲艺音乐和古琴曲等我国民族民间音乐遗产做出“有计划、有步骤和系统、全面地收集整理”。其中，《中国民族民间器乐集成》考察资料基本上都在90年代前后（有少数省卷在2000年前后），并于1989—2009年之间陆续出版。其内容记录了20世纪以来中国各民族民间器乐曲文化遗存的乐种、曲目以及文化背景的翔实资料。

启迪性和指导性意义。著作（编著）如《赤峰雅乐》（1983）、《承德避暑山庄清代宫廷、寺庙音乐》（1984）、《中国民族民间音乐器乐集成·河北卷》（1997）、《中国民族民间音乐器乐集成·内蒙古卷》（2001）、《避暑山庄宫廷音乐》（2004）、《濡水涵韵：避暑山庄文化中的承德清音会》（2012）等；硕士论文如《赤峰“十番”的考察与研究》（1999）、《河北保定易县“十番会”现状的考察与研究》（2000）、《承德清音会探究》（2008）等。以上研究成果，多以介绍与研究某一乐种的个案出发，未见有各乐种之间的整体研究。所涉及的领域有个案乐种的历史、乐器与乐队组合、曲目、音乐形态分析及社会文化等相关问题。概括起来，大体可以分为以下几种类型：

1. 关于乐种的个案研究

这一类文献资料所占比重较大，研究者根据各自研究的对象，对各地乐种分别在历史渊源、乐器与乐队、乐谱与曲目、相关乐社组织、社会功能等方面进行了现状的考察与研究，主要研究成果：李文印、李守臣编辑《赤峰雅乐》（1983），承德市挖掘民族民间音乐小组编《承德避暑山庄清代宫廷、寺庙音乐》（1984），张富清《赤峰雅乐》（1993），张松岩《清西陵十番会》（1997），王宇琪硕士论文《赤峰“十番”的考察与研究》（2002），崔晓娜硕士论文《河北保定易县“十番会”现状的考察与研究》（2003），程红菲《清代宫廷遗音——寻访承德清音会》（2007），杨久盛《建平十王会调查报告》（2007），白晓颖《玉塞文津》（2006），陈琛硕士论文《承德清音会探究》（2011），白晓颖《濡水涵韵：避暑山庄文化中的承德清音会》（2012）等论文和专著；王杰主编的《中国民族民间器乐集成·河北卷》（1997），王世一主编的《中国民族民间器乐集成·内蒙古卷》（2001），钱树信《避暑山庄宫廷音乐》（2004），丛培军、张百奇《赤峰古乐集成》（2006），张琨琨硕士论文《明清蒙古族音乐初步研究》（2006），任舒静硕士论文《中和之韵——中国民族民间器乐艺术瑰宝“十番”》（2010）等部分专著和论文中的部分章节。^①

^① 李文印、李守臣编辑：《赤峰雅乐》，赤峰：赤峰市红山区文史资料研究委员会，1983年。

承德市挖掘民族民间音乐小组编：《承德避暑山庄清代宫廷、寺庙音乐》，载《中国音乐》增刊（专刊），1984年。

张富清：《赤峰雅乐》，载《天津音乐学院学报》1993年第3期，第29—31页。

张松岩：《清西陵十番会》，载《乐府新声》1997年第3期，第49—64页。

王宇琪：《赤峰“十番”的考察与研究》，1999级内蒙古师范大学硕士论文。

崔晓娜：《河北保定易县“十番会”现状的考察与研究》，2000级中央音乐学院硕士论文。

程红菲：《清代宫廷遗音——寻访承德清音会》，载《承德民族师专学报》2007年第3期，第6—9页。

杨久盛：《建平十王会调查报告》，载《乐府新声》2007年第4期，第78—83页。

2. 关于历史、乐社及乐人的研究

文献中通过探讨乐种的历史,以及对相关乐社及乐人的调查与研究,进一步考证该乐种的属性问题。除在乐种个案研究相关著作和论文外,专题研究论文有王玫罡《关于承德避暑山庄清音会的由来》(1983),王玫罡《避暑山庄宫廷音乐在易县西陵》(1998),白雪樵《清音会始末》(1998),王宇琪《赤峰“十番”溯源》(2004),崔晓娜、李建林《河北保定易县“十番会”文化背景与音乐功能演变》(2006)等,以及何昌林《国宝埋藏在喜马拉雅云岭深处》(1993),曹本治、薛艺兵《河北易县、涑水两地的后土崇拜与民间乐社》(2000)等论文中的部分章节。^①

3. 关于音乐形态的研究

除在乐种个案研究的著述中,已涉及河北十番乐的宫调、曲式结构以及旋律发展手法等音乐形态方面的问题外,还有专门以乐器、乐队等乐种的物质构成及音乐形态方面作为专题研究的论文,如:张文祥《承德离宫的清音乐队》(1985),白晓颖、丰新勃《避暑山庄文化中的音乐形态》(2003),陈毅勤《演奏避暑山庄宫廷音乐使用乐器简介》(2008),王宇琪《赤峰“十番”音乐形态研究》(2006),李建林、崔晓娜

白晓颖著:《玉塞文津》,北京:人民日报出版社,2006年。

陈琛:《承德清音会探究》,2008级中央民族大学硕士论文。

白晓颖著:《濡水涵韵:避暑山庄文化中的承德清音会》,北京:中国戏剧出版社,2012年。

王杰主编:《中国民族民间器乐集成·河北卷》,北京:中国 ISBN 中心出版,1997年。

王世一主编:《中国民族民间器乐集成·内蒙古卷》,北京:中国 ISBN 中心出版,2001年。

钱树信编著:《避暑山庄宫廷音乐》,北京:中国戏剧出版社,2004年。

丛培军、张百奇编著:《赤峰古乐集成》,北京:新华出版社,2006年。

张琨琨:《明清蒙古族音乐初步研究》,2003级福建师范大学硕士论文。

任舒静:《中和之韵——中国民族民间器乐艺术瑰宝“十番”》,2007级天津师范大学硕士论文。

① 王玫罡:《关于承德避暑山庄清音会的由来》,载承德行署民族事务委员会、承德行署文化局戏研室编:《民族文化史料》(内部资料),1983年,第1—15页。

王玫罡撰:《避暑山庄宫廷音乐在易县西陵》,《承德文史文库》(卷3),周金生、张爱萍主编,北京:中国文史出版社,1998年,第17—24页。

王宇琪:《赤峰“十番”溯源》,载《黄钟》2004年第2期,第78—81页。

崔晓娜、李建林:《河北保定易县“十番会”文化背景与音乐功能演变》,载《中国音乐》2006年第4期,第178—181页。

何昌林:《国宝埋藏在喜马拉雅云岭深处》,载《人民音乐》1993年第11期,第20—25页。

曹本治、薛艺兵:《河北易县、涑水两地的后土崇拜与民间乐社》,载《中国音乐学》2000年第1期,第79—98页。

《河北保定易县“十番会”中的乐器与乐队组合》(2007)等。^①

4. 关于手抄或编印、出版的乐谱

目前所收集的河北十番乐乐谱14部,乐谱由序言和乐谱两部分组成。序言多由关于河北十番乐中称谓的说明及相关的历史渊源概述,有些乐谱中还有十番乐乐器的图式及宫调说明。如:《十番翕纯嘏绎谱》(赤峰韩梅暄手抄本)、《改复校正音乐谱》(赤峰李惠清石印本,1936年)、《承德清音会奉奏乐谱》(油印本)、《十番圣会文曲本》(易县东韩村手抄本,1937年)、《赤峰雅乐》(内蒙古赤峰市红山区编印,1983年)、《承德避暑山庄清代宫廷、寺庙音乐乐谱》(《中国音乐》增刊,1984年)、《后部村十番乐谱》(易县后部村手抄本)以及在《中国民族民间音乐器乐集成·河北卷》(1997)、《中国民族民间器乐集成·内蒙古卷》(2001)、《承德地区民族民间器乐》(内部资料)、《宁城县民族民间器乐集成》(内部资料)等收录的相关乐谱与曲目。

综览以上文献,十番乐的发掘整理与研究工作的确已取得了很大的成绩与进展,但这些成果仍需要做进一步的探索与研究。如:

关于十番乐研究对象问题。十番乐包含两种不同的音乐类型,已有研究中主要是以丝竹乐为研究对象,缺乏对该乐种研究的完整性和客观性。

关于十番乐的源流问题。十番乐的历史成因与生态环境之间存在着必然的联系。在已有的研究中,缺乏对十番乐生存地域的整体考量。

关于十番乐的音乐属性问题。研究中对十番乐的音乐属性,即是宫廷音乐亦或民间音乐的问题,至今仍有学术上的误判,还需要进一步进行辨析。

关于十番乐的音乐形态分析问题。乐种的音乐形态研究与宫调体系息息相关。在已有研究中,除《河北保定易县“十番会”现状的考察与研究》一文中稍有涉猎外,其他乐种个案研究中未见有乐器、乐谱与宫调体系的综合研究。

关于十番乐的传承与变迁问题。乐种的传承与变迁是两个问题。已有的研究成果多以文化空间变迁为主,缺少对乐种传承与变迁的整体关照。

基于以上问题的思考,本书通过对河北十番乐音乐的整体考察与研究,以填补一个学术空白。

^① 张文祥:《承德离宫的清音乐队》,载《瞭望》1985年第5期。

白晓颖、丰新勃:《避暑山庄文化中的音乐形态》,载《承德民族师专学报》2003年第3期,第21—26页。

陈毅勤:《演奏避暑山庄宫廷音乐使用乐器简介》,载《承德民族师专学报》2008年第3期,第7—10页。

王宇琪:《赤峰“十番”音乐形态研究》,载《内蒙古大学艺术学院》2006年第2期,第10—14页。

李建林、崔晓娜:《河北保定易县“十番会”中的乐器与乐队组合》,载《中国音乐》2007年第2期,第71—75页。

二、研究意义

乐种是一种高文化的、特有的历史现象，特别是历史悠久的古老乐种，自身都不同程度地存留不同历史时期不同文化背景的沉积。

笔者在完成硕士论文《河北保定易县“十番会”现状的考察与研究》后，自2009年至今，对河北十番乐主要流播的十余个县进行多次反复、深入细致的考察。除保定易县多次重访及补充相关资料外，又围绕易县周边涞水、高碑店等县、市进行走访；同时，重点考察了以承德地区为中心及周边省、市、县，地域包括：承德地区的承德市、滦平县、丰宁县、围场县；内蒙古自治区的赤峰市、喀喇沁旗、宁城县，以及辽宁省的凌源市和建平县等地。考察现存乐社4个、乐人及相关人员约96人，发掘珍贵的乐器遗存及珍贵的民间工尺谱抄本23部，收集到相关民间口碑、地方文史等资料。考察中，现存河北十番乐除了有至少两三代可考的师承关系、有该乐种特有的乐谱与曲目传世和自有不同于其他乐种乐队组合特点外，在音乐生活中，它主要以“雅集”活动出现，以自娱为主，具有非商业性化的特点，这正是河北十番乐作为古老乐种具有常存古传特点的重要原因。

河北十番乐有它的特定起点，没有一个现象是孤立存在的！如果不是将河北各地十番乐放在河北这个更大坐标来看，根本不可能观察到为什么十番乐会仅仅出现在与周边汉族地区完全不同的区域，这是解释为什么十番乐独独保留在这里的历史成因，也是河北十番乐与生态环境之间存在着必然联系的一个问题。从以上河北十番乐流播的地域分布上看，这些地域在清代原属于满族聚居区。满族在河北地域的分布，是随着清代政府在河北的陆续开发，由满族兵丁以八旗驻防制度作为清代布防军事体系而迁入河北有关。根据史料记载，清代直隶省的满族八旗兵丁，多数因军事需要调拨在省城及重要府、厅、州、县和长城关口的驻防。其次，是因圈地占土地管理皇庄、王庄、官庄及守陵、护围、戍守驿站的迁入。^①由此，可以看出河北十番乐作为历史流播地域与清代皇家“高贵”文化融入周边文化圈有着极其密切关系，而十番乐之所以在这一地区民间得以存延，与帝都文化有着直接的血缘关系。

“今之乐，犹古之乐”，中国传统音乐在“移步不换形”的传统中并未失传。论文选题以河北十番乐音乐作为研究对象，在河北十番乐现存乐器与乐队组合、乐谱与曲目系统性梳理的基础上，按照乐种体系的划分原则与依据，在相同音乐形态类型的乐

^① 河北地方志编纂委员会编：《河北省志·民族志》（67卷），北京：民族出版社，1995年，第10—11页。

种中探求十番乐本身包蕴着的历史文化沉积与传承基因，在不同音乐类型的乐种中考察在十番乐音乐文化中的存留及文化意义。通过对河北十番乐音乐进行历史的和形态学的探索，本书认为“十番乐”源于宫廷音乐，当今在民间中濒于失传，但它在使用的乐器、乐队编制与乐谱宫调方面，特别在宫调体系与调式方面，所遗存的宫廷音乐资源与信息，对我们认识整体的中国传统音乐文化，具有重要的参考与研究价值。

三、研究方法

乐种学是专门研究乐种的一门学科。该学科早在1988年，在袁静芳先生撰写《乐种学构想》一文中提出。1999年，袁先生又在专著《乐种学》中全面阐述了该学科的基本概念、原则与方法。乐种学所提出的观念与方法，对河北十番乐音乐系统的梳理、分析和研究，都具有非常重要的启发和指导意义。其中，“乐队组合在乐种中的类型化特征”为河北十番乐乐种体系的类归提供了重要的物质依据；“乐队组合在乐种中的历时性与多重性的特征”对认识与分析河北十番乐乐队组合的不同形式与相同形式的重叠是非常有价值的；“宫调包含调式、调高与指法的双重意义”和“宫调中不同指法的类归”是把握河北十番乐宫调研究的重要原则；“类型性的模式结构”即“主奏乐器、宫调体系、典型曲目曲式结构”，成为寻找河北十番乐稳定基因与历史演变的一个重要特征。

对传统乐种的考察、分析与研究，实地考察非常重要。笔者在实地考察中，选择相对稳定的传统十番乐社，从遗存的乐器与宫调、乐谱或音响资料中，结合当下健在的老乐师进行口述资料的相互印证，为后期的进一步音乐形态模式分析研究提供可靠的数据和典型的实例。同时，研究中还借鉴和运用历史民族音乐学、音乐文献学、乐学、乐器学、民俗学等相关理论与方法，对河北十番乐音乐在共时性乐种中进行纵向与横向的深入考察与研究，以期对河北十番乐文化的总体认识与正确把握。

第一章 河北十番乐的界定

历史文献记载中，“十番”一词具有多义性、泛称性，十番乐在河北的存见主要是指器乐合奏形式。如何界定河北十番乐，是开展研究的首要问题。

第一节 释义“十番”

“十番”一词，最早的文献记载见于据梧子撰写的笔记小说《笔梦》。

春时，小辋川花丛如锦，侍御日偃其间，令诸妓或打十番，或歌清曲，张素玉中坐司鼓，余妓团围四面，笙歌相间，几于满谷满墙外游人，竟立听，皆作李暮之想矣。^①

据梧子《笔梦》收于《虞阳说苑·甲编》内，内容是记述虞阳士大夫钱岱（1541—1622）政治生涯与致仕后家居的享乐生活。钱岱四十四岁致仕^②，其时约在明万历十六年（1588）。由此，“十番”一词，最晚于明万历年间在江苏虞阳（今江苏常熟）地区出现。

“十番”名之由来，是因“十种乐器的更番演奏”而得名。

十番鼓者，……是乐不用小锣、金锣、饶钹、号筒，只用笛、管、箫、弦、提琴、云锣、汤锣、木鱼、檀板、大鼓十种，故名十番鼓。番者更番之

① 转引自陆树岩、李平：《研究明代戏曲的一份珍贵史料——读据梧子〈笔梦〉》，载复旦学报（社会科学版）1983年第3期，第44页。

② 致仕，旧时指交还官职，即辞官，亦作“致事”，清朝改称为“休致”。

谓，有《花信风》《双鸳鸯》《风摆荷叶》《雨打梧桐》诸名。^①

后引申为指十番锣鼓的“十种声音”^②，即“七、内、同、王”四种乐器音色，和“星、汤、浦、大、卒、朴”锣鼓音谱的状声字。其中，锣鼓谱中的状声字为“吴语状器之声，有声无字。”

……故名十番鼓……后增星钹，器辄不止十种，遂以星、汤、蒲、大、各、勺、同七字为谱。七字乃吴语状器之声，有声无字，此近今庸师所传也。若夹用锣铙之属，则为粗细十番。^③

杨荫浏认为，“十”是泛指多数而言，“番”是翻花样或变化之意。“十番”是指演奏的多样变化而言。^④

依据目前文献资料记载，与“十番”相关的称谓主要存见于七种类书，有官修类书、私辑类书、笔记小说类、章回小说类、地方志书类、地方丛书类及诗集、报刊类等（参见附录一：“十番”一词历史文献目录）。^⑤ 据不完全统计，“十番”相关称谓有十样锦、十番、十锦、十番鼓、十番箫鼓、新十番、十不闲（亦十弗闲）^⑥、细十番、粗十番、粗细十番、南十番、什榜、十番学、十番锣鼓、十番笛、清音十番、叶欢、十音等18种。其中，南、北地域相同的“十番”称谓约有7种，分别为：十番、十样锦、十番鼓、十不闲、粗细十番、清音十番、十番锣鼓。独有的称谓中，南方约有7种，即十番箫鼓、新十番、细十番、粗十番、十锦、叶欢、十音；北方约有4种，即南十番、什榜、十番笛、十番学。

通过对文献中相关“十番”称谓的梳理，可见“十番”是具有一种多义性、泛称性的概念，其内涵主要有4种：

① [清]李斗（？—1817）：《扬州画舫录》（清乾隆六十年刻本）卷十一《虹桥录下》，《国学导航》（<http://www.guoxue123.com/>），中国国学经典在线阅读，2012年7月16日。

② 中国艺术研究院音乐研究所：《民族音乐概论》，北京：人民音乐出版社，1964年，第259页。

③ [清]李斗（？—1817）：《扬州画舫录》（清乾隆六十年刻本）卷十一《虹桥录下》，《国学导航》<http://www.guoxue123.com/>，中国国学经典在线阅读，2012年7月16日。

④ 杨荫浏：《中国古代音乐史稿》（下册），北京：人民音乐出版社，1981年，第992页。

⑤ 主要文献搜索来源：《国学导航》<http://www.guoxue123.com/>，中国国学经典在线阅读；文渊阁《四库全书》，全文电子检索版，上海人民出版社；《国学宝典》<http://www.gxbd.com/>网络版，北京国学时代文化传播股份有限公司；《汉籍电子文献库》<http://hanji.sinica.edu.tw/>，“台湾中央研究院”等数字文献库搜索。

⑥ “十不闲”亦作“十弗闲”，其“弗”字，为吴语口语读音，在官话词语中，读“不”。