

Chinese Traditional
Music Theory

童忠良 谷杰
周耘 孙晓辉
著

中国传统乐学

『十三五』国家重点出版规划项目

童忠良 谷杰
周耘 孙晓辉

著

中国传统乐学

人民音乐出版社·北京

ZHONGGUO CHUANTONG YUEXUE

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统乐学 / 童忠良等著 . -- 北京 : 人民音乐出版社 , 2020.12

(中国音乐学文库 / 王耀华主编)

ISBN 978-7-103-05978-4

I . ①中… II . ①童… III . ①传统音乐 - 研究 - 中国 IV . ① J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 168818 号

策划出版: 赵易山

选题策划: 刘沐粟

责任编辑: 张 斌

责任校对: 张 琛、杨 阳

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京华联印刷有限公司印刷

787 × 1092 毫米 16 开 21.75 印张

2020 年 12 月北京第 1 版 2020 年 12 月北京第 1 次印刷

印数: 1 — 1,000 册 定价: 85.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

眾樂樂

新樂府

truthist

目 录

第一章 乐学的基本概念.....	1
第一节 “乐学”涵义.....	1
第二节 声、音、律、乐.....	6
一、声、音、律、乐的乐理意义.....	6
二、声.....	6
三、音.....	7
四、律.....	8
五、十二律.....	9
六、律位.....	10
七、声、音、律与音阶概念.....	11
八、乐.....	11
第三节 均、宫、调.....	12
一、均.....	12
二、宫.....	13
三、调.....	14
第四节 同均三宫.....	14
一、同均三宫的概念.....	14
二、同均三宫的实例.....	16
第五节 韵与音腔.....	20
一、韵.....	20
二、摇声.....	20

三、摇声与语言声调·····	21
四、音腔·····	23
第二章 传统宫调的律学基础·····	24
第一节 古代律学的基础理论·····	24
一、乐学与律学的关系·····	24
二、先秦有关声学的基本概念·····	25
三、“同律度量衡”与黄钟标准·····	26
四、正律器及律数·····	30
五、管律的探求·····	31
第二节 十二律位与旋宫理论·····	32
一、正律、变律与十二律位体系·····	32
二、旋宫理论与律制探求·····	35
第三节 多于十二的三分损益正、变律体系·····	38
一、钟律·····	38
二、琴律·····	44
三、京房六十律·····	46
四、荀勖笛律·····	49
五、三百六十律与祖孝孙十二律旋宫法·····	50
六、蔡元定十八律·····	51
第四节 十二律正律系统·····	53
一、《吕氏春秋》十二律·····	53
二、何承天新律·····	54
三、王朴律·····	56
四、朱载堉新法密率·····	59
第三章 传统音阶·····	62
第一节 五声音阶·····	62
一、五声音阶·····	63
二、五声音阶的省略形式·····	64

第二节 七声音阶	66
一、七声音阶	66
二、七声音阶的省略形式	69
第三节 音阶正、变阶名及音阶的正名	72
一、音级与正变阶名	72
二、传统七声音阶的特性音级	73
三、三种七声音阶的正名	74
第四节 八音之乐与九声音列	77
一、八音之乐	77
二、九声音列	79
第四章 节奏、拍、板眼、板式、结构	82
第一节 节奏与拍	82
一、节奏	82
二、拍	83
三、拍的记录	83
第二节 板眼与板式	84
一、板眼	84
二、实板与实眼	85
三、虚板与虚眼	86
四、“撤”与“催”	86
五、板式及其类别	87
六、常用板式的意义	87
七、板式与节拍的对照	89
八、板式中板眼与强弱对应的不确定性	90
九、板式的五线谱译写	90
第三节 几种常见传统声乐曲结构	92
一、上下呼应式双句体	92
二、起承转合式四句体	93
三、非对称五句体	94

四、加“赶句”的扩充结构	95
五、“赶五句”	95
六、“联八句”	96
七、穿插体扩充结构	97
第四节 几种常见传统器乐曲结构	98
一、“宝塔形”	98
二、“螺蛳结顶”	100
三、“金橄榄”	101
四、“鱼合八”	103
第五章 中国传统记谱法	104
第一节 工尺谱	104
一、工尺谱谱字	104
二、工尺七调	108
三、工尺谱板眼	109
四、工尺谱译谱	110
五、工尺谱演变	111
六、敦煌琵琶谱	112
七、俗乐字谱	115
八、工尺方格谱	117
九、工尺谱的活态遗存	118
第二节 律吕谱和宫商谱	120
一、律吕字谱的定音	120
二、宫商字谱的定音	122
第三节 减字谱	123
第四节 曲线谱	127
第五节 锣鼓经	129
第六章 旋宫转调	132
第一节 旋宫	132

一、旋相为宫	132
二、转均旋宫	134
第二节 转调	136
一、转调的意义	136
二、旋宫转调	136
三、不旋宫转调	137
四、扬调	138
五、出调	139
六、旋宫不转调	141
七、旋宫与六声	141
八、五声调式的阶名互换	143
第三节 借字手法	144
一、借字	144
二、单借	145
三、双借	146
四、三借	147
五、旋宫与工尺谱的唱名法	148
第七章 宫调的不同命名系统	150
第一节 律、声命名系统	150
一、律、声命名系统的特点	150
二、律、声命名系统的运用	151
第二节 琴调命名系统	152
一、琴调系统宫调的特点	152
二、琴调常用的几种定弦	154
第三节 俗乐宫调系统与工尺谱系统	156
一、俗乐宫调命名系统的特点	156
二、清商三调宫调系统	156
三、燕乐二十八调的宫调命名系统	159
四、民间四宫系统的特点	161

五、西安鼓乐四调	162
六、南音弦管四调	162
七、智化寺京音乐四调	163
八、曲笛工尺七调	163
第四节 词曲音乐及南北曲声腔宫调命名系统	165
第八章 调式音级的数理逻辑	166
第一节 数理逻辑与五度关系	166
一、数理逻辑的基本特点	166
二、五度链的逻辑关系	166
三、商核的逻辑关系	168
第二节 五声调式的定量分析	169
一、五声调式的三音列	169
二、两点定量分析法	170
三、三音列实例分析	171
第三节 七声调式的数理逻辑	172
一、同主音系统的比较	172
二、七声调式的四音列	174
三、四音列与调头标志	176
第四节 曾侯乙编钟的数理逻辑	177
一、钟律音系网	177
二、律位与同均三宫	179
第五节 同均三宫的数理逻辑	180
一、同均三宫的正声音阶	180
二、同均三宫的下徵音阶	181
三、同均三宫的清商音阶	182
四、律位差异的实例分析	183
第九章 少数民族音乐形态特征	185
第一节 音乐观与乐系	185

一、音乐观	185
二、乐系划分	186
第二节 几种典型的调式音阶.....	188
一、维吾尔族的常用调式音阶	188
二、朝鲜族的常用调式音阶	190
三、满族的常用调式音阶	192
四、苗族的一种特色调式音阶	193
第三节 几种典型的节奏模式.....	194
一、维吾尔族的常用固定节奏型	194
二、乌孜别克族的特色节拍节奏	196
三、塔吉克族的常用节拍节奏	197
四、哈萨克族的常用节拍节奏	197
五、蒙古族的特色节奏型	198
六、赫哲族的特色节奏型	199
七、朝鲜族的节拍节奏体系	199
第四节 几种典型的曲体结构.....	202
一、维吾尔族“木卡姆”的曲体	202
二、哈萨克族民歌的词曲异步结构	203
三、藏族歌舞音乐“堆谐”的曲体	205
四、土家族“跳丧鼓”的曲体	207
第五节 几种典型的旋法.....	208
一、蒙古族音乐的抛物线型旋法	208
二、蒙古族音乐的甩音装饰性旋法	209
三、蒙古族音乐的倚音装饰性旋法	209
四、朝鲜族民歌的“轴心音”旋法	210
五、维吾尔族民歌的“反 S 型”旋法	210
六、土家族民歌的一种转调模式	211
第六节 几种典型的多声部织体.....	214
一、支声型织体	214
二、主调型织体	215

三、复调型织体	217
四、蒙古族多声部织体“潮尔”	219
第十章 中西音体系比较	222
第一节 音体系的基本概念	222
一、大小调体系与中国宫调理论	222
二、不同的音体系	223
第二节 基本音级的比较	223
第三节 两种主音比较	225
一、音主与调头	225
二、音阶的定义	225
第四节 音阶类别的比较	226
一、白键音阶	226
二、对音阶与调式的不同看法	227
第五节 “正声”异同的比较	229
一、“正声”的概念	229
二、五正声与特征音程	230
三、同列音阶与正声易位	231
四、三种归多六声音阶	234
五、音阶结构与调式结构	235
第六节 之、为调式的比较	236
一、之调式与为调式	236
二、重视宫音或主音	237
三、商核与变音体系	238
附录一 曾侯乙墓钟、磬铭文选读	239
一、曾侯乙钟铭乐律术语	240
二、周、曾国、楚国、晋国、齐国、申国所用律名比较	242
三、钟铭选读	245
四、曾侯乙编钟音名相对关系音分值一览表	248

附录二 传统宫调的演变·····	270
一、雅乐宫调理论·····	271
二、俗乐宫调·····	275
三、二十八调宫调的沿革·····	284
附录三 中国古代乐律文献选录·····	291
一、先秦乐律文献·····	291
二、秦汉乐律文献·····	293
三、魏晋南北朝乐律文献·····	297
四、隋唐五代乐律文献·····	304
五、辽宋金乐律文献·····	314
六、元代乐律文献·····	321
七、明代乐律文献·····	321
八、清代乐律文献·····	324
后 记·····	331

第一章

乐学的基本概念

第一节 “乐学”涵义

中国古代“乐学”一词,最初并非如今天的“乐理”,其内涵及外延也远远大于今天我们的专业“音乐学术”,它所涉的内容俨然是一门完善和塑造人的学问。如孔子言及人的教育、成长与发展曰“兴于诗,立于礼,成于乐”;《周礼》对治国理政的方法强调——礼乐刑政并重;明代朱载堉在《乐学新说》中把“乐”与“诗、书、礼”并列而作为“造士之学”(即所谓胄子、国子之教),加以探究与推崇……诸如此类的“乐学”概念,远远不是“音乐理论”所能囊括的。

“乐学”词义,由“乐”与“学”构成。关于“乐”的本义,《说文解字》云:“五声八音总名。象鼓、鞞。木,虞也。”^①罗振玉注解为:“从丝附木上,琴瑟之象。或增白,以象调弦之器。”因此,“乐”皆泛指各种乐器乃至音乐,这与今天“音乐”概念相近。但是作为艺术意义的“乐”,一旦作为一门学问,它就与各种理念和知识联系在一起,成为人类自我完善和自我发展的一门实用学术之一。这也是中国古代音乐学术的一个特点。

《礼记·乐记》说到“乐象”云:“诗,言其志也;歌,咏其声也;舞,动其容也。三者本于心,然后乐器从之。”^②其中诗、歌、舞包括乐器是指“乐”的表现形式,接着则强调“乐本于心”。“心”则是指人的思想、意志和愿望,而此“心”又指向“德”。即所谓“乐者,所以象德也”;“德者,情之端也,乐者,德之华也”,“乐终而德尊”云云。

^①[东汉]许慎《说文解字》,中华书局1963年版,第124页。

^②[清]阮元校刻《十三经注疏》,中华书局1980年版,第1536页。

《礼记》是一部儒家经典著作，儒家所倡导的“德”即是我们熟知的修身、齐家、治国、平天下之大道。而正是由于“乐”与“德”相联，“乐”便成为一门具有社会功能和教育功能综合学问，因此而有了“乐教”。

乐教的传统来自上古时代，如《舜典》云：“夔！命汝典乐，教胄子”^①；《周官》（保氏云）“养国子以道，乃教之六艺（礼、乐、射、御、书、数）”^②。由此可知乐教即是胄子、国子的六项必修科目之一。《礼记》有云：“乐也者，圣人之所乐也，而可以善民心、其感人深，其移风易俗，故先王著其教焉。”^③又曰：“先王本之情性，稽之度数，制之礼义，合生气之和，道五常之行……然后立之学等。”^④乐教在“乐”与“德”之间犹重“德成”之最高目的，如《礼记》曰：“乐者，非谓黄钟大吕弦歌干扬也，乐之末节也”^⑤；又曰：“德成而上，艺成而下”^⑥。由此可见，先秦的“乐教”是以德为本的综合学科，它保留至今的部分几乎主要是《礼记·乐记》和《周礼·乐记》的内容，我们今天称之为“乐论”，这可能就是古代“乐学”的源头。

先秦不见有“乐学”的专有名词。秦以后出于恢复与构建乐教知识体系的需要，奉《礼记·乐记》为经或以《周礼》大司乐章为经。“历代音乐理论，多不出（《礼记》）乐记一书之范畴。”^⑦郭沫若也曾说：“公孙尼子（一说乐记的作者）之后，凡谈音乐的似乎都没有人跳出他的范围。”^⑧这一情形主要反映在历代正史乐志或礼乐志的之中，《史记·乐书》首开正史中“乐志”之先例。其后历代的乐志中“以述及一代之乐政、乐事及其典章文物，以明一代史实”^⑨。其中的内容涉及历代乐制、乐器、乐舞的兴衰流变以及域内域外各民族乐舞之发展与交流等重要资料。除了正史中的乐志之外，尚有其他各种乐书如唐代的《乐书要录》、徐景安《乐书》、北宋的陈旸《乐书》等。它们的内容综合性较强。其中有类似于《周礼·大司乐》和《礼记·乐记》的内容，也有乐与律兼论的内容。如《乐书要录》，虽然今天它仅存五至七卷。但已足以见得其中囊括

①[汉]孔安国传、[唐]孔颖达正义，黄怀信整理《尚书正义》，上海古籍出版社2007年版，第106页。

②[清]阮元校刻《十三经注疏》，中华书局1980年版，第731页。

③[清]阮元校刻《十三经注疏》，中华书局1980年版，第1534页。

④[清]阮元校刻《十三经注疏》，中华书局1980年版，第1535页。

⑤[清]阮元校刻《十三经注疏》，中华书局1980年版，第1538页。

⑥[清]阮元校刻《十三经注疏》，中华书局1980年版，第1538页。

⑦邱琼荪《历代乐志律志校释·序》，人民音乐出版社1999年版，第5页。

⑧邱琼荪《历代乐志律志校释·序》，人民音乐出版社1999年版，第5页。

⑨邱琼荪《历代乐志律志校释·序》，人民音乐出版社1999年版，第5页。

的乐与律的内容,涉及七声、二变、旋宫、律吕、权量、审候等问题。又如,陈旸《乐书》前后有两大部分:第一部分《训义》卷一至卷九十五,具有浓厚的复古思想,很大程度地宣扬周代的乐教传统,摘录了包括《礼记》《周礼》《仪礼》《诗经》《尚书》《春秋》《周易》《孝经》《论语》《孟子》等先秦儒家经书中有关音乐的章节,并逐条逐句加以解说;第二部分《乐图论》卷九十六至卷二百,内容包括乐律理论、乐器、声乐、舞蹈杂技及典礼音乐等。

历史上这样类似“乐志”或“乐书”名其为“乐志”或“乐书”,实际上延续了《礼记·乐记》的传统,是音乐理论乃至音乐政治理论的综合性著作。而其中与音乐形态及其技术理论直接相关的内容应该称作“乐学”,也包括“律学”的部分。

历史文献中曾有“乐学”这一名词的出处,但其涵义与今天我们所言“乐学”有所不同。在不同时代“乐学”的概念及其涵义也有所差异。

沈括的《梦溪笔谈·乐律二》:“唐人乐学精深,尚有雅律遗法。”^①这显然是慨叹唐代诸如《乐书要录》那样高度的音乐理论水平。从其中“雅律遗法”一语,不难看出唐人对传统乐律学的把握与精深。

公元1493年(明孝宗弘治六年),朝鲜学者成倪等以高丽中叶传至朝鲜的我国宋代太常乐为基础,吸收本土学者对中国乐律学的研究成果,撰成《乐学轨范》,其“序”曰:“更加雠校,先言作律之原,次言用律之方,及夫乐器仪物形体制作之事、舞蹈缀兆进退之节无不备载。书成名曰‘乐学轨范’。”^②由此可见,韩国《乐学轨范》所用“乐学”一词,涵盖了乐律、乐器及乐舞等方面的内容。

明代朱载堉以“乐律”为名,著有《乐律全书》。其中将“乐”与“律”分成两个部分独立成章,撰成了《乐学新说》和《律学新说》。此举暗示着作者对学科理论分类的进一步深化和细化。综观《乐学新说》可见,所谓“新说”不过是对《周礼》“春官”和“冬官”的逐条解读。朱载堉鉴于先秦至汉乐经散佚,宋明以来多有学者“妄编周礼”的状况,力主“借今乐明古乐”,如曰:“古人乐谱今虽失传,然其理未亡也,学者不过穷理而已,必欲穷究古乐未亡之理,莫若先自今乐所易知者以发明之,其理既明,一通百达,举而措之,斯无难矣,乃捷

①[宋]沈括撰、胡道静校注《新校正梦溪笔谈》,中华书局1958年版,第71页。

②[朝鲜]成倪《乐学轨范·序》,明文堂版(韩国),第450页。

要之法也。”^①《乐学新说》重在穷理,也正是因为“穷究古乐未亡之理”,对于《周礼·春官宗伯》中涉及祭祀的六代乐舞的“奏黄钟、歌大吕、舞云门,以祀天神……”^②等篇目尤为看重。如曰:“古人言乐,其理最明显者,其义最深奥者,莫如此条。”^③此条在今天学者看来,应是最近于乐律学的内容。想必朱载堉欲实现穷理之旨和“一通百达”之效,除了解读周代乐教的内容之外,最为重要目的之一就是探究乐经或周礼中所包含的乐律学原理。

“律学”在古代称为“律”或“律吕”。它“本属于乐,为乐事之一。但我国古代特重律。在舜典上即有‘同律度量衡’之说,盖在上古即已认识度量衡制之重要性而予以统一。所有度、量、衡制皆起于律,即以律为度、量、衡制之标准法物。”^④如舜典曰:“王者制事立法,物度轨则,一禀于六律,六律为万世之根本。”^⑤正因为律作为度、量、衡之标准,具有物度轨则、制事立法的作用,才从乐事中独立出来,成为专门的学问。从《史记》起,“律”已独立成篇曰《律书》,其内容论及律与兵、与星历的关系,以及律数本身的学问。自汉书起则律与历多有合志。将律与度量衡相联系,直到朱载堉的《律吕新说》仍然延续了这一传统,该著是在自作的《律吕四物谱》的基础上改写而成。所谓四物谱即指黍谱、度谱、量谱、权谱。由此可知朱载堉是以同律度量衡作为律学的基础,不外是舜典“同律度量衡”学说的传承。

综上所述,古代所谓“乐学”涉及“乐政、乐事及其典章文物”,源于先秦乐教知识体系,是以德为本的有关音乐、乐舞、乐器等综合理论。律既是乐事之一,而由于它与度量衡以及历法密切相关,又成为被历代帝王尤为珍重和推崇的、相对独立的专门学问。古代乐学与律学的关系是一种共生互补的关系,“乐学”统括了音乐的全貌;“律学”与度量衡相联系重在“数”“度”“标准”的考量、计算。如果说乐学涉及古代音乐理论的“全局”;那么“律学”则可以看作是乐学基础部分的一门分支学科。

辨析“乐学”的来历、范畴、内涵以及历代乐学的传承流变,有助于我们正确解读和深入理解历代音乐文献,特别是乐律史料。这也是一项理应持续研

①[明]朱载堉《乐律全书》卷二十五《乐学新说》,文渊阁《四库全书》经部,卷二十一。

②[清]阮元校刻《十三经注疏》,中华书局1980年版,第788页。

③[明]朱载堉《乐律全书》卷二十五《乐学新说》,文渊阁《四库全书》经部,卷二十一。

④邱琼荪《历代乐志律志校释·序》,人民音乐出版社1999年版,第6—7页。

⑤[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义,黄怀信整理《尚书正义》,上海古籍出版社2007年版,第106页。