

作者簡介

李宏鋒（1977～），男，漢族，唐山豐南人，文學博士，中國藝術研究院音樂研究所副研究員，碩士研究生導師，《中國音樂學》副主編，中國音樂學院北京民族音樂研究與傳播基地兼職研究員。著有《禮崩樂盛——以春秋戰國為中心的禮樂關係研究》、《六朝音樂文化研究》（合）、《中國古代物質文化史·樂器卷》（合）、《藝術中國·音樂卷》（合）等，發表學術論文四十餘篇；獨立主持完成國家社會科學基金藝術學青年項目「宋以來宮調理論變遷及其與音樂實踐的關係」，參與國家藝術科學「十五」規劃項目「六朝音樂文化研究」、教育部重大項目「音樂類非物質文化遺產保護的理論與實踐研究」等。

提 要

本著以中國古代音樂歷史發展為背景，立足傳統戲曲、詞曲、笙管樂等實踐，以專題形式梳理唐宋以來以俗樂調理論為代表的宮調系統變遷，探討各時期的宮調應用特點、歷史淵源及其與音樂實踐的互動關係。初步研究表明，唐俗樂調理論是建構於管色之上的宮調系統，「敦煌樂譜」宮調邏輯是二十八調的具體應用，唐宋間俗樂二十八調理論一脈相承。這一宮調系統的歷史淵源，可追溯至先秦「陰陽旋宮」思維；「管色實踐、陰陽旋宮」是制約宋以來宮調理論變遷的主線之一。元雜劇宮調是特定時期音樂體裁對唐宋俗樂二十八調體系的擷取，期間外來文化對傳統音樂形態的影響不容忽視。明代流行的「正宮調工尺調名體系」，是唐宋俗樂宮調向工尺七調轉化的第一階段；同時，肇始自唐的俗樂宮調理論在明代實踐中依然應用。清代以來各地戲曲與器樂不斷豐富，工尺調名出現「正宮調系統」到「小工調系統」再到「乙字調系統」的演化歷程，並進一步訛變出多種新型宮調體系，它們是唐宋以來宮調歷史變遷的必然結果。本研究重視古代音樂作品在探討宮調理論問題中的價值，對《瑟譜·詩新譜》、《魏氏樂譜》等代表性古譜，均據作者對歷史調名的認知予以重新解譯。總體而言，本著屬於傳統樂律學基礎理論研究，對深入認知中國古代音樂藝術風格，推進樂律學和音樂形態學建設有一定參考價值。



目次

上 冊

序：漫談音樂學理論與實踐的密切聯繫	1
緒 論	1
第一章 唐宋俗樂宮調理論的實踐基礎與基本特徵	15
第一節 唐宋俗樂二十八調的管色實踐基礎	16
一、管色有「一定之音」使其成為宮調應律樂器首選	18
二、俗樂二十八调用音與管色譜字一致	22
三、管色應律指法為二十八調呈現提供技術保障	25
第二節 從「敦煌樂譜」及其它唐樂古譜譯解看俗樂二十八調理論的若干問題	33
一、「七宮」還是「四宮」	34
二、敦煌樂譜中的「角調」音階及其應用	43
三、唐宋俗樂二十八調的音階形式	51
四、對俗樂二十八調宮調屬性的初步總結	59
第二章 唐宋俗樂二十八調及八十四調旋宮結構的歷史淵源	63
第一節 上古至西周若干出土樂器的音列組合	64
一、遠古與商代吹奏樂器常見「二器並用」現象	64
二、西周晚期中義鍾、柞鍾組合的旋宮實踐推測	67
第二節 曾侯乙墓樂器的「陰陽旋宮」實踐	70
一、曾侯乙墓編磬、雙箎與雙簫的音律結構	71
二、曾侯乙墓編磬、雙箎與雙簫音列組合的共性分析	75
三、曾侯乙編鍾上層鈕鍾編列及其與中、下層甬鍾音列的關係	78
四、曾侯乙墓應律樂器的整體「陰陽旋宮」思維	83
第三節 漢以來「陰陽旋宮」實踐及其對唐宋俗樂調結構的影響	84

一、馬王堆漢墓出土瑟與雙笛的旋宮實踐	85
二、「陰陽旋宮」理念對唐宋宮調理論的影響	90
三、「陰陽旋宮」樂學理念的傳統哲學基礎	100
第三章 俗樂宮調理論在兩宋時代的存續與變遷	103
第一節 從管色樂器的宮調內涵看兩宋俗樂調名脫落	106
一、歷史追溯：王麻奴、尉遲青鬥樂的宮調內涵	106
二、宋代俗樂調名的脫落與實際應用	110
第二節 兩宋俗樂宮調的音高變遷與音階並用	119
一、音高標準變遷及其對俗樂宮調結構的影響	119
二、兩宋俗樂宮調的音階變遷與並用	126
第三節 俗樂宮調在「白石道人歌曲」等宋代詞樂編創中的應用	132
一、姜白石詞樂創作概況	134
二、「白石道人歌曲」的字譜、宮調與音階應用	137
三、《樂府混成集》殘譜的宮調問題	152

中 冊

第四章 《瑟譜·詩新譜》及元雜劇的宮調分佈與應用	159
第一節 熊朋來《瑟譜·詩新譜》的宮調應用特點	160
一、熊朋來編訂《瑟譜》的基本意圖	161
二、《瑟譜》定律與上古瑟律有天淵之別	164
三、《瑟譜·詩新譜》宮調體系非屬唐宋俗樂二十八調系統	168
四、《瑟譜·詩新譜》的宮調運用和創腔原則	177
第二節 存見元雜劇折（齣）樂譜宮調的分佈與應用	188

第五章 元雜劇宮調的實踐基礎及外來文化對傳統音階結構的影響	203
第一節 元雜劇宮調的實踐基礎與樂學內涵	204
一、元雜劇宮調的管色實踐基礎	207
二、七均傳統在元雜劇宮調的留存及其與工尺七調的關係	212
三、元雜劇各折（齣）宮調的調高連接與調性佈局	225
四、元雜劇宮調煞聲內涵的延續與轉化	231
第二節 宋元以來外來音樂文化對傳統音階結構的影響——以伊斯蘭音樂傳播對「變體燕樂音階」的影響為例	241
一、「變體燕樂音階」源流及其與伊斯蘭音樂傳播	244
二、北方「清羽」音級遊移與伊斯蘭信仰分佈的關係	252
三、伊斯蘭音樂影響宋元以來音律形態與宮調結構的可能性探討	260
第六章 明代工尺唱名與調名體系的應用特徵	269
第一節 明代音樂圖譜折射出的工尺唱名體系特徵	270
一、宋代以「合」為調首的固定工尺唱名在明代的遺存	271
二、明代以「尺」為調首的固定工尺唱名傳統	278
第二節 正宮調工尺調名系統及其在明代音樂實踐中的應用	289
一、關於正宮調（五字調）翻調系統的理論總結	289
二、工尺字調定位尺——正宮調工尺調名體系實踐應用的物證	300
第三節 唐宋俗樂宮調在《魏氏樂譜》中的遺留與運用	311
一、《魏氏樂譜》的譜字形式與樂器基礎	312
二、《魏氏樂譜》的宮調應用與借調記譜	320

下 冊

第七章 清代工尺唱名與調名體系的變遷與發展	337
第一節 明清戲曲傳承與轉型中工尺譜的作用及首調唱名法的普遍應用	338
一、工尺譜在明代戲曲創腔機制中的地位與作用	339
二、明清戲曲傳承機制變遷對工尺譜運用及唱名體系的影響	348
第二節 工尺七調系統的豐富發展與多類型並存	366
一、工尺七調系統的確立——以正宮調為基礎的調名體系及其訛變	369
二、工尺七調系統的演化之一——以小工調為基礎的調名體系及其訛變	373
三、工尺七調系統的演化之二——以乙字調為基礎的調名體系及其訛變	380
第三節 冀東嗩呐與智化寺京音樂的宮調內涵與歷史淵源	387
一、冀東嗩呐七調的樂學內涵與歷史淵源	388
二、智化寺京音樂四調邏輯結構及其與二十八調的對應關係	394
三、明代工尺七調系統在智化寺京音樂中的體現	403
結 論	413
附 錄	423
I、曾侯乙墓出土雙箎的筒音音高分析	425
II、《瑟譜·詩新譜》解譯示例	429
III、存見元雜劇折（齣）樂譜宮調與曲牌運用情況統計表	455
IV、現存元雜劇各折（齣）宮調應用統計表	471
V、《魏氏樂譜》譯解	479
VI、圖片、表格、譜例目錄	517
參考文獻	523
後 記	541