

東方樂珠 II

白話擣藻堂本 協均度曲

陳綏燕、林逸軒合著

序言一

《白話摘藻堂本協均度曲》一書，是從《摘藻堂四庫全書薈要子部》裡翻譯來的，和東方樂珠第一本《白話律呂纂要》互為表裡。但是《白話律呂纂要》所傳授的樂理，這當中的音符僅止於「六聲音階系統」，而本書在六聲之外，又多了一階「犀」音，樂理的進化，古書的說明功不可沒，真教人嘆服。

林逸軒博士和我討論本書的問題，就原書圖例模糊不清的地方，依據書中文字說明，來更正它的圖例。舉例來說，我們更正原文「新法七字明半音互用」這一章第三十五頁上頭的第十四圖例「首音為乏鳴」從右向左數去第三個「朔乏烏」改正為「朔勒烏」。其後，篇章中有關音符圖例不夠清晰的，也都依據它原來文字的說明，將模糊的音符標示出來，這些點滴期待有意考證者，再給予斧正。

古人想以長繩系日留住時光，今我以白話系情，將西洋人傳入的樂理，以更淺近白話表述出來，並表示對先祖父陳奕溪常掛口中「八音」的變化複雜又有趣，作為晚輩遲來的回應，我要說的是「阿公，我知道了，我做到了。」最終的想法是：感恩西洋人將樂理傳入東土，乃至清朝士人繪圖記載的辛苦，前賢雖已作古，在此仍要致上遠遙的敬意。

陳綏燕

2022.5.6

序言二

文化傳播與政治經濟發展息息相關，怎麼說呢？

就本書來看，若沒有歐洲傳教士將西方樂理傳入，若沒有清朝帝王的加持，命專人詳細謄錄在書中，保存在宮廷裡，流傳數百年後的今天，我們的敬羨將流於盲從，因為我們從古籍得到印證了。

《摛藻堂四庫全書薈要》的「御製律呂正義續編」，這是清康熙皇帝第三子允祉主編，允祉學問大，對律呂多所探究，因此本書「續編總說」這一段裡，可以看到他溯源推本的本事，在「新法七字明半音互用」這一段裡，註腳盡是用中國古代樂理來說明，正是上述下應，東方西方結合無違。本書並參考了海南出版社 2000 年故宮珍本叢刊第 25 冊的《御製律呂正義上編下編續編》的第一冊，兩書內容俱同，所以就放膽的直接以白話語譯三百年前的作品了。

我們常以為東西方文化的交流，就算得是一種前衛藝術，或常把藝術與音樂當作是兩方的和平交談工具，是促進雙方溝通思想的代表。但，此白話作品的意義是要讓在亞洲，尤其是在台灣音樂同好者，於樂理有關的歷史淵源上，讓大眾知道我們熟悉的古典音樂，在文藝復興、巴洛克時期，已經由傳教士帶入中原，藉此證明西方的音樂涵養與科技文明，並未侷限於歐洲大陸，當時也隨著傳教士堅忍的意志帶到全球的角落。我們可以從《律呂纂要》得六聲音階到《摛藻堂本協均度曲》裡的七聲音階，看到了西方的精緻和進步。

本書是綏燕老師和我一起研究探討完成的，我們彼此很感謝、

很開心，大家都樂見這本小書的完成，希望和初始傳教士的初衷一樣，把音樂文化傳播開來。

林逸軒 謹識於台灣台北

5.18.2022

續編總說

曾經閱讀《隋書音樂志》書中柱國沛公鄭譯說：「研究探求樂府鐘石律呂（註 1）都有宮、商、角、徵、羽、變宮、變徵的名稱。（註 2）在七聲中有三聲不諧調，常常向人拜訪請教，但終竟不能通曉。起先是周武帝時有一個龜茲人名叫蘇祇婆，善於彈奏胡人的琵琶，聽她所彈奏的琵琶，在一均當中有七聲，因此請問她，她回答：『調有七種』。用她說的七調來核對七聲，暗中印證相符。就這七調外，又有五旦的名稱，旦有七調，用華語翻譯，旦就是所謂的均，它的聲音也呼應了黃鐘、太簇、姑洗、林鐘、南呂五均，此外七律再沒其它聲調了。於是，我依據蘇祇婆熟悉的琵琶絃柱導引而作了均，推論演繹它的聲音，更訂立七均，合成十二，來呼應十二律。每律有七音，每一音立一個調，所以成了七調十二律呂，加總是八十四調，旋轉交錯，完全和諧。」這些在唐宋以後，是雅俗樂部旋轉宮調的大綱。可惜後代從事音樂的人，不曾明白發揚當中的旨趣，於是成為史書樂志上空洞的文字。我清朝建立以來，四海都納入疆域，遠方仰慕歸化而來的人逐漸多了，有西洋葡萄牙人徐日昇，精通音樂，他的方法是專門以絃音的清濁二均，交替轉換和聲為根本，他的書裡有兩個要點：一是

討論管絃樂的韻律樂度生聲的緣由，聲和字相不相合的緣故。一是訂定審音合度的規則，用剛柔兩種記號來分辨陰陽兩調的差異，用長短遲速等記號，來區分聲、字等音節。從這個法門進入音樂，實在是一種簡便的方式。之後，繼徐日昇而來的又有義大利人德禮格，他也精通音律，和徐日昇所傳樂理的源流並無兩樣。用他所說的聲律節奏，查核經史所記載律呂宮調，兩者本質義理相輔相成，相互轉化。所以取用他們的條例、形號，分配在陰陽二均高低字譜間，編輯成圖，使談論樂理的人有真實依據，創作應用的人也有所依循。

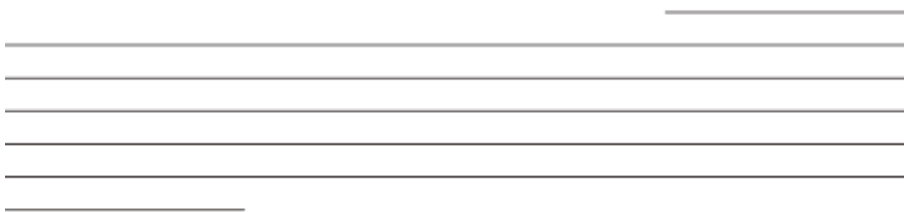
附註：

註 1

律呂：古代用十二個竹管的長短來確定音階，從低音管開始算起。奇數的六個管稱作「律」，有黃鐘、太簇、姑洗、蕤賓、夷則、無射；偶數的六管稱作「呂」，有大呂、夾鐘、中呂、林鐘、南呂、應鐘。律呂即音律的意思。

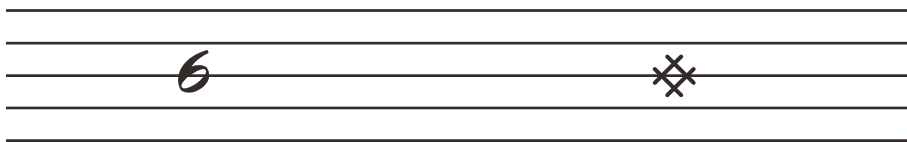
註 2

宮商角徵羽變宮變徵：古代樂調，按次序相當現代西洋的 C-D-E-G-A-B-F 調。

五線界聲

所有創作樂曲的聲字不會超過七個音，到第八音還是合乎首音。因此用五條線來畫分聲音的次序，少了就不能達到樂分的限度，多了又太煩瑣，反而招致尋找數算音符的勞累。因此五線當中，四空間加上五條線，一共九個位置，已經足夠運用。或是九個位置以外，另外有應當加上的音符，就在五線上下各畫一條短線，就增加四音的樂分了。是以五線四空間共九個位置，上下各增加一條短線，那就增加四個位置而得到十三音的樂分了，或者所增加的短線的上、下方，各記一個位置，那就又增加了兩音的樂分，而得到十五音的位置了。

二記紀音

所有音樂都不出剛、柔樂兩項，所以採用剛、柔兩種記號來載錄清濁互相交替所應用的標誌。柔樂屬於濁聲，而用這個 6 作記號，取它流動圓融的樣子。剛樂屬於清聲，而用這個 ※ 作記號，取它稜角方正剛強的樣子。假如單純的用剛音而不摻雜柔音，或是單純的用柔音而不摻雜剛音，那麼就不必用這兩個記號來標記了。如果柔樂裡面摻雜剛樂聲字，就用這種 ※ 記號，而知道它高半個音；或者是剛樂中摻雜柔樂聲字，就用這種 6 記號，而知道它是低半音。所以說聲字清濁互相交替之中，用這兩個記號標幟它（如南北曲中出調之類是也），使人一見馬上就知道它是某個聲字、某個宮調。