

10. Traditional Notations

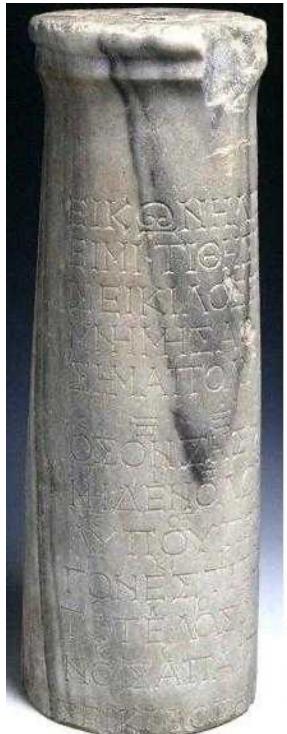
Without staff, without simplified music, without recording equipment,

How would you record music?

History of ancient notations

The earliest score — — — —

Epitaph of Seikilos

C Z Z KIZ I
"Ο σον ζῆς φαί νου
C K Z I K̄ K C OΦ
πρὸς ὁ λί γον ἐσ τὶ τὸ ζῆν

Κ I Z I K̄ O C OΦ
μη δὲν ὅ λως σὺ λυ ποῦ
C K O I Z K C C X I
τὸ τέ λος ὁ χρό νος ἀπ αι τεῖ.

"Ο- σον ζῆς φαί - νου μη- δὲν ὅ - λως σὺ λυ ποῦ πρὸς ὁ- λί- γον ἐσ - τὶ τὸ ζῆν τὸ τέ λος ὁ χρό νος ἀ - παι- τεῖ.

History of ancient notations

The source of staff— — —

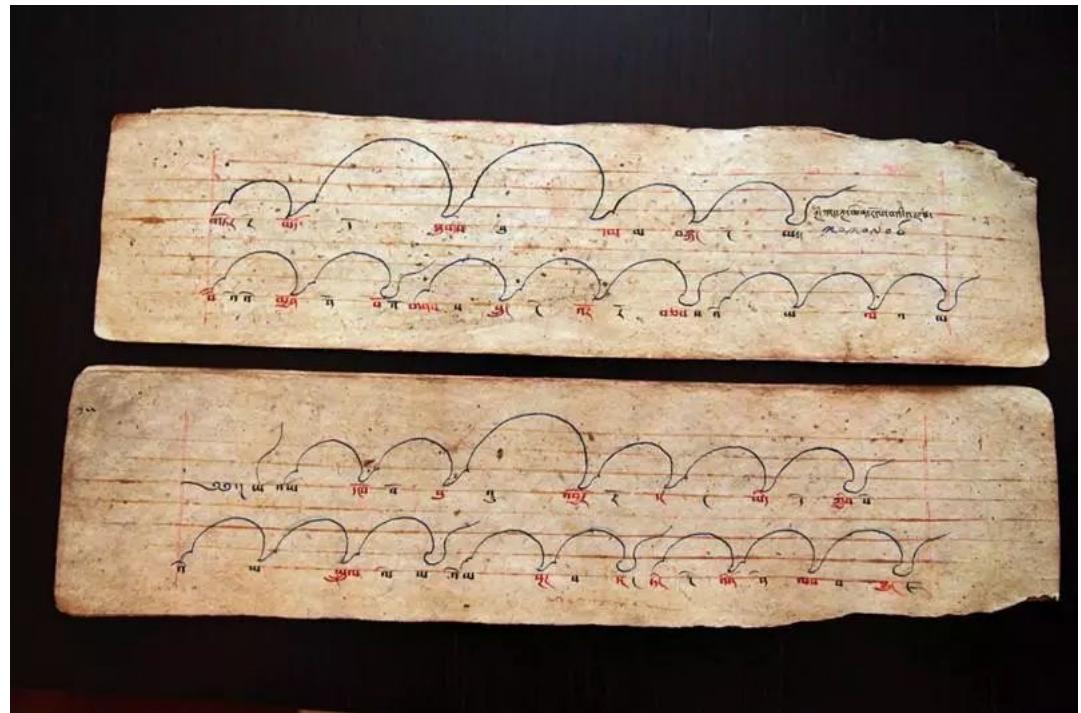
Neumatic notation ,
Four-line stave of Guido da Alezzo

Types of Chinese Traditional Notations

- 1.Graphic notation
- The Yang yi notation
- 央移谱

Types of Chinese Traditional Notations

- 2.Onomatopoetic notation
- 锣鼓经

十八、小锣旦上场

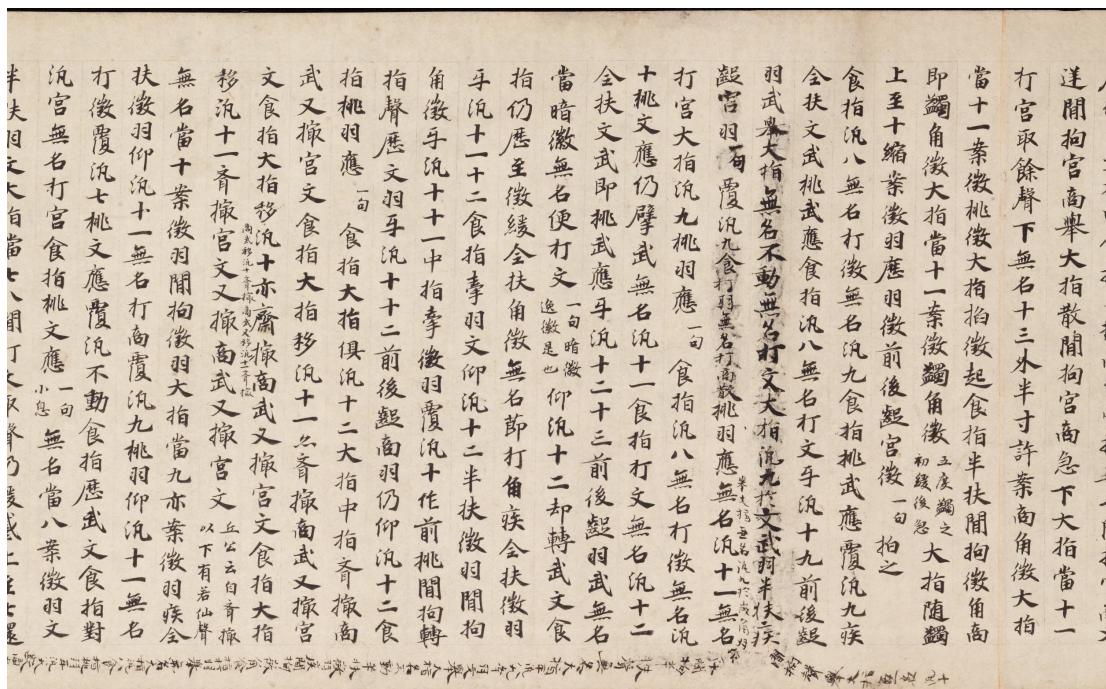
大 另台 || 大 大 另台 || 多 落 另 台 另 | 台 多 | 多 台 |

它是专为青衣或老旦上场用的。在这种情况下，人物上场后必须念“引子”或“对句”。在某些特殊情况下，它也配合动作，但很少见。

Types of Chinese Traditional Notations

- 3. 指法谱 Fingering notation (Guqin)
- 《碣石调·幽兰》

古琴指法简表

右手指法		
木抹：食指向内弹	勾：中指向内弹	抹挑：抹挑连弹
匕挑：食指向外弹	剔：中指向外弹	写勾剔：勾剔连弹
尸擘：大指向内弹	打：名指向内弹	滚：名指连摘数弦
毛托：大指向外弹	摘：名指向外弹	拂：食指连抹数弦
合轮：名中食三指次第向外弹	半轮：摘剔连弹	历：食指连挑两弦
长锁：抹挑勾剔抹勾剔抹挑	短锁：抹勾剔抹挑	背锁：勾剔抹挑
早撮：挑勾或勾托并下弹两弦	反撮：抹剔或剔擘并下弹两弦	撮撮三声
擘拨刺：名中食三指一起向内弹，跟着向外扫。	打圆：挑勾两弦，再挑勾，挑勾挑。	双弹：剔挑—按—散两弦 如一：剔—按—散两弦

左手指法

罨：名指按弦，大指磕弦得音。	搘：搘起：名指按弦，大指拨弦得音。
含爪起：大指按弦后，拨弦得散音。	带起：名指按弦后，拨弦得散音。
拙推出：中指按一弦后，将弦推出得散音。	
卜绰 / 2	售进复 2 3 2
注 \ 2	唇退复 2 1 2
立撞 2 . 3 2	豆逗 3 2 -
登反撞 2 . 1 2	内唤 3 2 . 1 2
六吟 长吟 细吟 缓吟 急吟 游吟	猱猱 长猱 缓猱 荡猱
按音指序：大指 大指 中指 中指 大指	泛起：泛音乐句开始
跪：名指上准取音，屈指节按弦。散：空弦散音	正泛止：泛音乐句结束
谱字例：指序 → 篦 → 捻 → 指法 捻 → 徵序 篦 → 弦序 篦 → 幕	
弦序 篦	徵序 篦
名指十徽绰勾四弦	大指九徽注挑六弦
散撮三六弦	

Types of Chinese Traditional Notations

- 3.指法譜Fingering notation (Guqin)
  - 減字譜The Jianzi notation

關山月 黃鐘調宮音

一
段

芍。匀。自。选。奠。鑾。金。巾。已。七。冕。畢。
弁。阜。干。簪。畢。畢。巾。已。省。五。勢。範。正。
畢。羣。畢。畢。畢。下。七。簪。畢。九。下。七。冀。
金。亡。五。向。匱。寫。正。簪。金。菊。簪。范。
亡。鴛。鴦。鴟。尚。盒。簪。范。四。匱。巾。已。芬。盒。
自。佳。六。丰。复。簪。鴛。鴦。九。下。七。簪。鴛。鴦。鴟。勢。全。

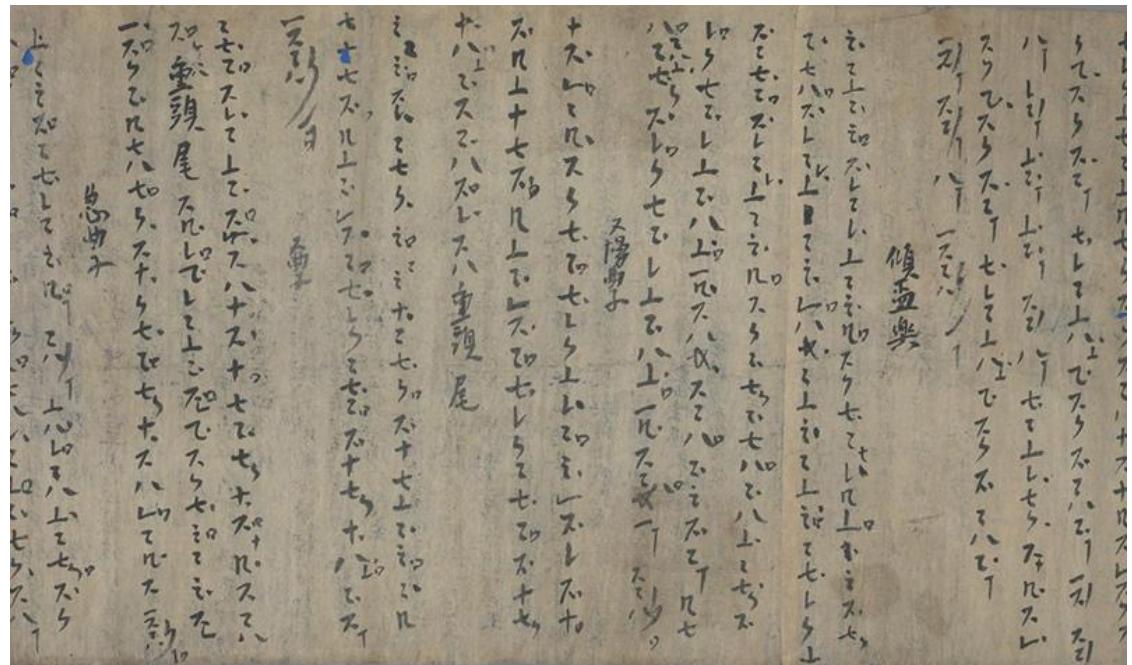
Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
  - 律吕字谱 The Lvlv notation

Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
- The Dunhuang scores of Pipa

Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
- The Dunhuang scores of Pipa

弦别	I	II	III	IV	指法
空弦	一	レ	フ	上	散打四声
第一相	工	ス	七	八	次指四声
第二相	凡	十	匚	一	中指四声
第三相	フ	乙	乙	ム	名指四声
第四相	十	レ	之	文	小指四声

全音

半音

半音

半音

Types of Chinese Traditional Notations

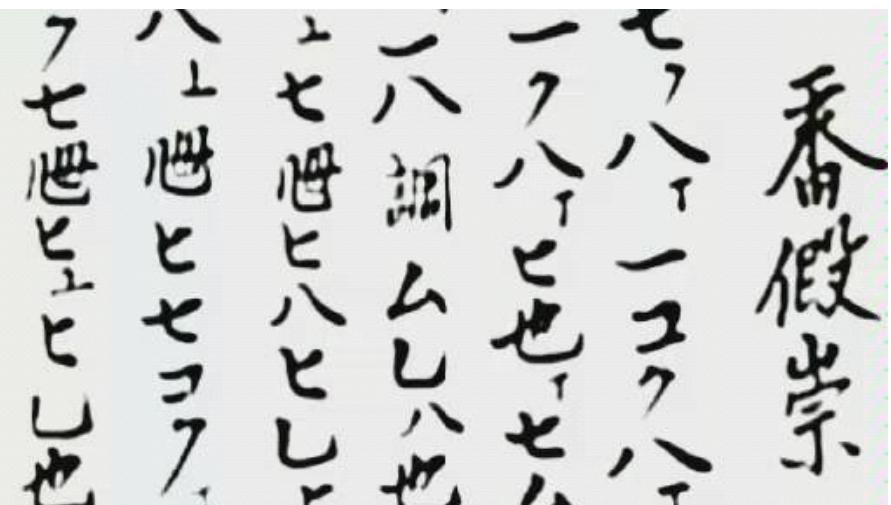
- 4.字位谱 Grapheme notations
  - The Dunhuang scores of Pipa

又慢曲子西江月

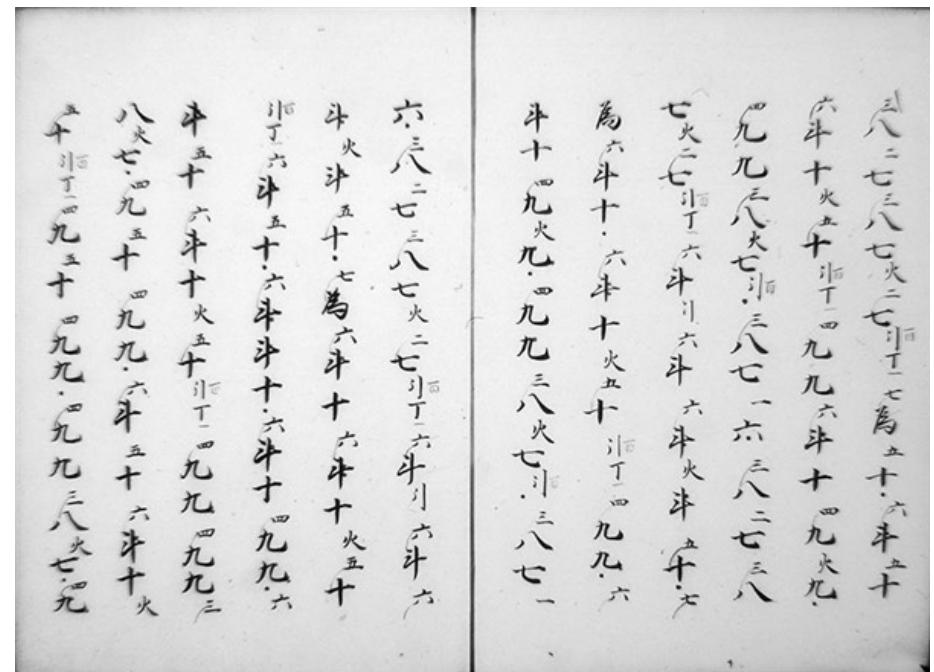

Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
- Scores spread to other countries:

天平琵琶谱

仁智要录

Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
- Scores spread to other countries:

黄钟调定弦法 (A—e—a—d¹) 各“谱字”的音高是：

一	工	几	フ	斗	レ	下	ト	乙	ク	七	ヒ	ニ	之	ミ	上	ハ	八	イ	ム	也
A	B	c	#c	d	e	#f	g	#g	a	a	b	c'	#c'	d'	d'	e'	f'	#f'	g'	
大 真					二 真					三 真					手 真					

《南宫琵琶谱》

Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
- Scores spread to other countries:

屢	工	恒	立	萬	工	三	五	做	客	杏	花	天	通	宣	早	彈	前	後	三	从
逐	尺	合	工	尺	合	工	合	落	半	上	轉	抹	上	抹	上	紅	五	五	五	五
鶴	上	隨	上	野	上	江	尺	半	上	煙	上	抹	上	抹	上	混	人	人	人	人
								冬	冬	冬	垂	立	立	立	立	匀	匀	匀	匀	匀
								開	開	開						尺	尺	尺	尺	尺

魏氏乐谱

Types of Chinese Traditional Notations

- 4.字位谱Grapheme notations
  - 俗字谱The Suzi notation

醉太平

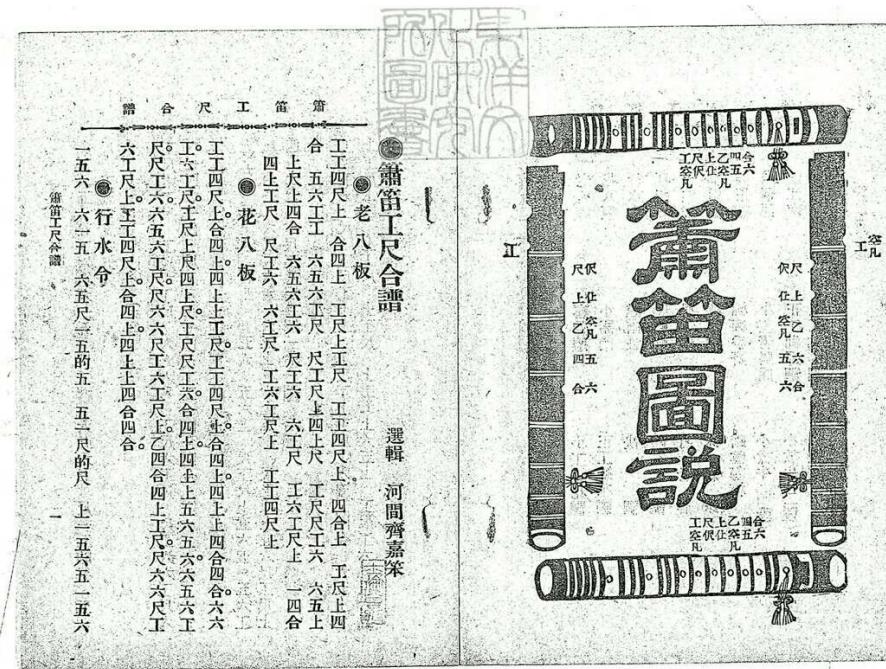
Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
  - 俗字谱 The Suzi notation
  - 工尺谱 The Gongche notation

Types of Chinese Traditional Notations

- 4. 字位谱 Grapheme notations
  - 工尺谱 The Gongche notation

初旬被選入宮的小生幾時可能出来未遠無期小生在此等他便了走此處無可留戀還是別尋佳麗小生怎忍負約但得一信去也放心唱尾犯序咫尺望青天那有個瑤池女使偷遞情牋明放着花樓酒榭去做個雨井烟垣堪憐舊桃花劉郎又撥料得新吳宮西施不願橫揣俺天涯夫婿永巷日如年必愁桃 花 扇 題 畫 五 怡庵主人製 榮氏三樂堂

煩且看田兄作畫罷這是桃花圖是那家畫的是大錦衣張瑞星先生新修松風閣要裱做照屏的因妙位置點染別開生面全非金陵舊派見笑見笑求題詠幾句為拙畫生色如何小生不怕寫壞小生就獻醜了原是看花洞裡人重來那得便迷津漁郎誰指空山路留取桃花源自避秦歸德侯方域題佳句寄意深遠似有微怪小弟之意小生豈敢唱鮑催

這流水溪堪羨落紅英半竿片抹雲烟綠樹濃青峰遠仍

是春風舊境不曾變沒個人兒將咱繫戀是一所空桃源

Learning the Gongche Notation

- Using Chinese Characters:

合 四 一 上 尺 工 凡 六 五 乙

To indicate

Sol la si do re mi fa sol la si

- Earliest records:

宋·陈旸《乐书》“筚篥字谱”：“今教坊所用，前七空，后二空，以五、凡、工、尺、上、一、四、六、勾、合十声谱其声”

Learning the Gongche Notation

Pitches of different octaves:

(1) 上	尺	工	凡	合	四	一
(2) 上	尺	工	凡	合	四	一
(3) 1	2	3	4	5	6	?
(1) 上	尺	工	凡	六	五	乙
(2) 上	尺	工	凡	六	五	乙
(3) 1	2	3	4	5	6	7
(1) 徵	尺	工	凡	六	五	允
(2) 上	尺	工	凡	六	五	乙
(3) i	2	3	4	5	6	7
(1) 徵	尺	工	凡	六	五	允
(2) 上	尺	工	凡	六	五	乙
(3) i	2	3	4	5	6	7

Learning the Gongche Notation

Test:

Try to translate this score and say the name of the piece.

合 四 一 上 尺 工 凡 六 五 乙
5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
● ● ●

Learning the Gongche Notation

Beats :

板眼Ban & Yan

腰板、腰眼

Yao ban & yao yan

板
头
眼
中
眼
末
眼

(浣溪沙前段) 尺。工。五。住。五。住。上。五。六。工。住。五。六。尺。工。尺。大。工。尺。上。上。尺。上。上。六。工。
尺。上。尺。工。尺。上。四。合。四。合。四。上。工。四。上。上。尺。上。上。尺。上。工。六。工。尺。大。工。尺。上。工。尺。上。上。工。尺。上。六。工。
四。上。工。尺。尺。上。四。上。上。四。四。上。工。合。五。合。五。合。四。合。四。尺。上。尺。上。工。大。四。上。尺。上。人。尺。上。六。尺。上。
工。上。一。合。四。尺。上。四。合。四。四。上。尺。上。四。(玉嬌枝) 六。五。六。工。上。尺。大。工。四。上。尺。大。工。尺。上。合。四。上。
(重) 四。上。上。六。尺。上。工。尺。上。四。上。上。合。四。上。尺。上。四。上。工。五。六。工。尺。上。工。尺。上。四。上。工。合。四。上。工。五。六。尺。上。
四。上。五。六。工。上。六。五。六。工。上。尺。大。工。六。工。尺。上。尺。上。人。六。住。五。六。工。尺。上。上。尺。上。工。尺。上。四。
四。上。上。五。六。工。尺。上。工。尺。上。四。上。合。四。上。(浣溪沙尾) 五。六。六。住。五。六。工。五。住。五。六。五。六。工。

Learning the Gongche Notation

Beats :

板眼Ban & Yan

Learning the Gongche Notation

Names of the Keys: 调首

e.g.

1=D VS. 小工调

1=G VS. 正宫调 or 五字调

1=C VS. 尺字调

土人譜調名		上字調		小工調		尺字調		上字調		小工調各音與各調工音的關係	
己字調	五字調	六字調	凡字調	四	一	合	四	一	上	尺工	凡六五乙
尺	工	凡	合	四	一	上	尺	工	凡	六五乙	仕
工	凡	合	四	一	上	尺	工	凡	六五乙	伎	伎
凡	合	四	一	上	尺	工	凡	六五乙	伎	伎	伎
合	四	一	上	尺	工	凡	六五乙	伎	伎	伎	伎
四	一	上	尺	工	凡	六五乙	伎	伎	伎	伎	伎
一											

五字調
或正宮調

正宮調
通稱正

A G F E D C B
合今調

Learning the Gongche Notation

How to use the Gongche notation?

Learning the Gongche Notation

1. Sing it

From a short piece
《景春萝》

工尺工六工尺工 四上四上工上尺 上尺工六工尺上
四上四上工上尺 六工尺 四上尺 六六上 合四上

32 35 32 3 61 61 31 2 12 35 32 1 61 61 31 2
53 2 61 2 55 1 56 1 |

Learning the Gongche Notation

2. Ornament it

“骨谱肉腔（啊口）”

工×谱

以南音曲牌【双清】
为例

双 清

3 3   3 2   3 5   3 5 | $\frac{35}{2}$ 3   3 2   1 6 1   3 3 | 2 3   2 1   6 $\frac{56}{2}$ 1 |

— — — 士 — — — — 士 六 — (啊) 士 — 士 六 工 六

6 1   6 1   3 5 3 | 2 3   2 1   6 $\frac{56}{2}$ 1 | 3 2   1 6 6 5 3 5 3 |

工 六 工 六 — — 士 — 士 六 工 六 — 士 六 工 (啊) — ×

6 1   6 5 3 6 1   6 1 | 6 1 6 0 5 3 6 1   6 1 | 6 1 5 3 6 1   6 1 2 |

工 六 工 × 工 六 工 六 工 工 × 工 六 工 六 工 × 工 六 工 六 工 士

6 1   6 6   5 6 1   6 5 6 | 3   0 5   5   1 6 | 1 2 3   5 6   3 5   3 2 | 3 5 $\frac{35}{2}$ 3   - - ||

工 六 工 工 × 六 工 × — — × × 六 (啊) 士 — × (啊) — × 一 士 — × —

Learning the Gongche Notation

松青夜遊絃子譜平調絃空手做工

頭段

This block contains two parts of a musical score. The left part, labeled '一' (Part 1), shows a staff with various notes and rests. The right part, labeled '二' (Part 2), continues the staff with more musical notation.

八面金錢經 四空管

首节 金錢經

This block displays the first section of a musical score titled 'Eight Sides of Gold and Silver Money Chant'. It features a grid of musical notation corresponding to 'Four Empty Pipes' (四空管).

絃索備考

松青

尺 次段

This block contains two parts of a musical score. The left part, labeled '一' (Part 1), shows a staff with various notes and rests. The right part, labeled '二' (Part 2), continues the staff with more musical notation.

四节 夜樂

三节 夜賞

This block displays the fourth section of a musical score titled 'Four Sections of Night Entertainment'. It features a grid of musical notation corresponding to 'Three Sections of Night Appreciation' (三节夜赏).

Learning the Gongche Notation

3. Blend in the local style:

二四谱

潮州音乐活五《柳青娘》为例

潮州古筝曲
林云波先生传授
杨世诚订谱

柳青娘
(活五调) 头板

1=F 4/4
(30板)

简谱

二四谱

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二

四、五、六、七、八、九、十、十一、十二

三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二

Please think about:

In today's Chinese folk music area, why can numbered notation replace Gongche notation as the mainstream score?

Summary

- History of the ancient notations in the world;
- Different types of Chinese notations (Graphic / Onomatopoetic /Fingering Grapheme notations);
- How to translate and use the Gongche notation