«"2006国际古琴文化周一一暨吴景略诞辰100周年"捐资计划合作意向书»

«“吟”和“猱” 與“細勾”和“大勾”[*] 之比较— 從自然現象到特殊樂譜初探»

Véronique ALEXANDRE JOURNEAU (音乐研究博士，巴黎，法国)

论文提要

二十世纪，受西方的影响，中国人也选择了以调号和节拍组成的五线谱做乐谱。可是这种乐谱难以准确地反映古代乐谱的全貌。后者产生于古人对自然象的观察和模仿，而使用«五线谱»的结果却使人们遗忘了音乐院与自然而又反映自然的传统。

«成一堂琴谈》一书中运用了二十个不同的颤音来表示弹奏琴曲的手势。«風宣玄品»则用诗和画来比喻几种常见的弹奏手势。受《芥子園畫傳》一书的启发，尤其是其中两幅用不同的笔法勾画云雾动态的画(«细勾云法»和«大勾云法»)使我产生了一个新的想法: 我发现这两种不同的画云法(细勾、大勾)可以和古琴弹奏中两种颤音〔吟、猱〕的变化相对应。本文试图将这两幅画中云的不同动态划分为«云块»，用生动形象的«云块» 来比喻各种颤音的变化，以新的意象来补充和完善前人以诗、画与音乐相比的理论。这种新的意象比喻 (用«云块»比喻颤音的变化)更有助于领悟弹奏古琴的各种手势，以达到预期的艺术效果。

本文通过一些实例，从记录颤音的符号入手，提出一套既适合于解读古代乐谱，又适用于演奏现代乐谱的记录的方法。其目的是进一步协调左、右手的演奏动作，即一边用右手弹奏五线音符，另一边用左手演奏标有图案符号的装饰音。

总之，这种新的中、西、古、今结合的乐谱不仅有利于古琴音乐的理解和分析，而且也有助于创新。

Résumé

Au XXe siècle, sous influence occidentale, une notation avec portée, armure à la clé et rythme mesuré a été adoptée pour la retranscription du jeu des interprètes. Or cette écriture est, dans le cas de la cithare *qin*, celle de l'enregistrement de l'interprétation, et non pas une transcription des tablatures anciennes. Cette écriture contribue à l'oubli du passé qui était observation des phénomènes naturels et suggestion d'effets.

Le manuel « *Chengyitang qintan* Causeries sur le *qin* de la salle Chengyi » (édition de 1705) donne une vingtaine de vibratos différents pour le jeu de la cithare *qin*, et le manuel « *Fengxuan xuanpin* Mystère que nous dit le vent » (1539) propose des métaphores poétiques et picturales pour quelques-uns d'entre eux. La lecture du « *Jieziyuan huachuan* Manuel de peinture du jardin du grain de moutarde » (Li Yu ed., 1679) m'a fait découvrir que deux types de nuages, au trait fin et au trait épais (*xi gou, da gou*), en peinture pouvaient correspondre aux deux types de vibratos serré et large (*yin, nao*) en musique. Cela m'a incitée à proposer des métaphores complémentaires à celles existantes dans le « *Fengxuan xuanpin* », par observation et découpage de morceaux dans ces nuages. La métaphore, par la création d'une image mentale des effets attendus, guide le geste : c'est la voie du perfectionnement de l'intention artistique.

A travers quelques exemples, et en partant de l'écriture du vibrato, une notation moderne et adaptée au jeu de la cithare *qin* est alors proposée pour retranscrire les tablatures anciennes. Elle combine une notation sur portée pour les hauteurs de notes produites par la main droite et une notation graphique pour les mouvements ornementaux de la main gauche.

En conclusion, cette partition qui réunit Chine et Occident, passé et présent est utile non seulement pour l'interprétation et l'analyse de la musique du *guqin*, mais aussi pour la création d'œuvres nouvelles.

Véronique ALEXANDRE JOURNEAU, chercheur associé, Réseau Asie – IMASIE, Institut des mondes asiatiques – CNRS/FMSH (<www.reseau-asie.com>) [v.alexandre@wanadoo.fr]

Je tiens à remercier 王晓苓 WANG Xiaoling, maître de conférences à l'université Paris VII – Denis Diderot, pour les corrections-améliorations qu'elle a faites sur ma traduction en chinois.

我非常感谢王晓苓 WANG Xiaoling (巴黎第七大学) 帮助我修改在这篇文章中第中文部分。

[*] 注：此处 “吟”和“猱” 见 « 風宣玄品»(左手雲之此琴數) 和 « 誠一堂琴談»; “大勾”和“細勾” 见 «芥子園畫傳»(雲法).

« “吟”和“猱” 與“細勾”和“大勾” * 之比较— 從自然現象到特殊樂譜初探 »

I - 手势的比喻

在《風宣玄品》中，左手弹奏的姿态，像图片中勾勒的云。
(Dans le *Fengxuan xuanpin* [1], faire les ornementations de la main gauche à la cithare *qin* s’appelle « faire des nuages »)

《左手云之此琴数，右手中凤弹家也》
(La main gauche fait de tels nuages sur la cithare *qin*,
la main droite est comme le phénix au centre maître du chant)

而且，在 《芥子園畫傳》中，可以看到同样的比喻用于书画技巧中: 在区分笔划和指法颤动微细差别的研究中，绘画和演奏的手势动态都受启发于对自然的观察。
(Or, on observe dans la technique picturale (*Jieziyuan huachuan*)[2] la même recherche de nuances dans la vibration des traits et dans celle des doigts, les deux types de gestes étant inspirés par la même observation de la nature).

* 注 : 此处 “吟”和“猱” 见 « 風宣玄品»(左手雲之此琴數) 和 « 誠一堂琴談»; “大勾”和“細勾” 见 «芥子園畫傳»(雲法).

[1] « 風宣玄品 *Fengxuan xuanpin* (Mystère que nous dit le vent) », 琴曲集成 *Qinqu jicheng* (Ouvrage de référence sur la musique de *qin*), 北京*Beijing*, 1963, p. 372.

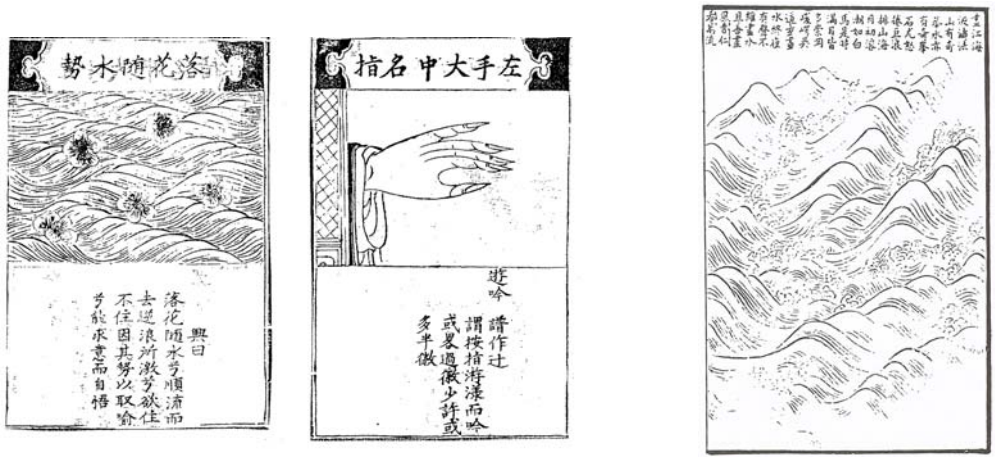
[2] 芥子園畫傳 *Jieziyuan huachuan* (*Encyclopédie de la peinture chinoise, Les Enseignements de la Peinture du Jardin grand comme un Grain de Moutarde*), Raphael Petrucci, Paris : éditions You Feng, 2000, p. 171, 174.

『细勾、大勾』之间的差别 和『吟、猱』之间的差别都有同样的性质 : «运乃天地之大。文章为山川被锦绣。[…]»云声就是左手摩弦的轻微响声. 这是一种装饰音，如「上、下、注、绰、往来」。

(On trouve ici une différenciation entre trait fin et trait épais qui est de même nature que la différenciation entre vibrato serré et vibrato large. « Les nuages sont la parure du ciel et de la terre, la broderie de la montagne et des eaux ». Le bruit des nuages, c'est justement ce bruissement ici du mouvement de frottement du doigt sur le bois autour de la note que produit le vibrato, qui est ornementation de la note, comme *shang, xia, zhu, chao, wanglai*).

在《風宣玄品》中将“游吟”的指法比喻成〔落花随水势〕，这个比喻和在《芥子園畫傳》中用“波涛” 图来比喻江河大海的画法类似。

(Rappelons qu'une métaphore proposée pour le vibrato 游吟 *youyin* par le 風宣玄品 *Fengxuan xuanpin*, celle des « Fleurs tombées voguant au gré des flots » a aussi un dessin très proche de celui présenté par le 芥子園畫傳 *Jieziyuan huazhuan* pour la « Méthode pour peindre les vagues des fleuves et de la mer ») :

Fleurs tombées voguant au gré des flots

Des fleurs tombées sur l'eau, au gré du courant,
escortent les ondes vives, souhaitant résister
sans pouvoir du fait de leur intensité ;
se servir de la métaphore pour capter l'idée,
et spontanément la faire comprendre

这张 «落花随水势»与我表达乐谱的演奏可是这种自然现象很难用严谨的西方音符反映出来，因为西方乐谱的特点是以理性的方法将声音的节奏和高低用严格的节拍和界限分明的声波来表示出来，然而自然是非理性的: 每一物质都处在一种不间断而且复杂的运动中，无论其和其他物质是撞击还是协调，都在自然的变幻中和其他物质一同构成一个完整而和谐的整体。

(Cette image nous intéresse car elle montre combien il est difficile d'inscrire ce type de mouvement dans une notation musicale stricte, comme la notation occidentale qui rationalise le rythme et les hauteurs de note dans une mesure discrétisée et une amplitude délimitée. La nature est irrationnelle au sens où son mouvement est continu et complexe et chaque élément se meut librement tout en s'harmonisant, heurt ou accord, avec les autres éléments pour former ensemble un tout harmonieux)

“加动态”为了显示生气就是顫音的特性。在《成一堂琴谈》中，每个吟、猱的不同顫音后面都附加一篇简短的解释，但是没有相对应的比喻，所以我决定在不同顫音后面都附加一种《芥子園畫傳》云块。

(Ajouter du mouvement pour faire vivre, non seulement quand la base est sobre mais aussi pour mettre de la dynamique dans l'état statique, c'est justement le propre du vibrato en musique. Toutes les nuances de vibrato , accompagnées d'un bref texte dans le *Chengyitang qintan* mais sans métaphore ; c'est pourquoi j'ai décidé de leur mettre un morceau des nuages du *Jieziyuan huazhuan*)

在《诚一堂琴谈》中，有多种多样的颤音形式。它们被分裂两个大类「吟、猱」。
Le manuel 诚一堂琴谈 *Chengyitang Qintan*[3] propose une grande variété de vibratos en deux catégories : serré (吟) et large (猱) .

I-1 吟 *yin*

吟也在按处往来慢动不离徽位先大後小约四五转即妆其音如吟哦有致
(au point d'appui, aller et venir en se mouvant lentement sans quitter le blason, d'abord grand puis petit environ quatre à cinq fois, c'est un ornement dont le son est comme formé par une vibration d'émotion)

多种多样的是否(les variantes sont) : 长吟 *changyin* ; 大吟 *dayin* ; 细吟 *xiyin* ; 急吟 *jiyin* ; 缓吟 *huanyin* ; 退吟 *tuiyin* ; 双吟 *shuangyin* ; 飞吟 *feiyin* ; 游吟 *youyin* ; 荡吟 *dangyin* ; 定吟 *dingyin* ; 走吟 *zouyin.*

在《風宣玄品》中可以用三个诗画比喻来说明怎么作“吟”。第一个是以上的“游吟”。第二、三个是以下的“细吟”和“走吟”。
(Le 風宣玄品 ***Fengxuan xuanpin*** illustre trois nuances de ce vibrato serré par des métaphores poétiques et picturales dont « Fleurs tombées voguant au gré des flots » pour 游吟 *youyin* ci-dessus, ainsi que « Cigale chantant l'automne dans la froidure hivernale » pour 细吟 *xiyin* et « Oiseau en vol, une cigale dans le bec » pour 走吟 *zouyin* comme suit) :

Cigale chantant l'automne dans la froidure hivernale

Ce résonateur ailé,
C'est la cigale opportune,
En automne, en hauteur, l'air est austère,
Un long fredonnement amplifie la plainte
Scruter ce son pour atteindre la connaissance
Du moment où imiter l'idée de cette quête.

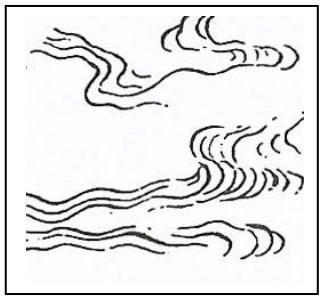
Oiseau en vol une cigale dans le bec

Une cigale introduite dans le bec d'un oiseau,
Un oiseau volant dans la gorge une cigale,
d'Ouest en Est ;
Son son peu à peu s'éteint reliant toutes les ainsités
en une création subtile ;
Il est difficile par la parole d'en dire le détail.

[3] 诚一堂琴谈 ***Chengyitang Qintan*** (Propos sur le *qin* de la salle Chengyi), chapitre 1, pp.10-18, Bibliothèque Nationale de France, section des manuscrits orientaux, Fonds chinois 5562-II, Paris, édition chinoise de 1705 [datation originale incertaine].

在《诚一堂琴谈》中，虽然短的，每个解释都足够选择一云块并且有利于手势的意向。
(Le *Chengyitang qintan* donne, pour chaque nuance, une explication qui est brève mais qui suffit pour sélectionner un morceau de nuage au trait fin illustratif et qui peut servir de support à l'intention du geste)

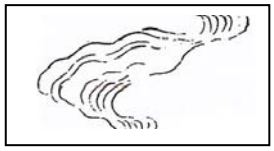
• 长吟也比吟多几转可以代少息节奏
(*changyin* : par rapport à *yin*, réitéré avec des pauses possibles en phrases [séquences] de jeu)

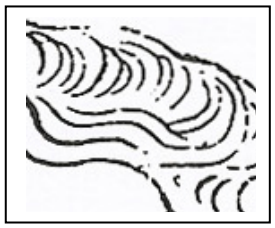
• 大吟也在徽上下大来大往而吟
(*dayin* : au blason, monter et descendre en vibrant allées et venues larges)

• 细吟也细细而吟其音出圆绽者佳
(*xiyin* : délicatement vibrer avec un son d'une beauté éclatante de rondeur)

• 急吟也紧而迫促
(*jiyin* : serré, en précipitant)

• 缓吟也慢而宽和其音勿断
(*huanyin :* lent et ample en son continu)

• 退吟也弹响时急少退再吟
(*tuiyin* : au moment de la résonance de la frappe vite se retirer [quitter] un peu et à nouveau vibrer)

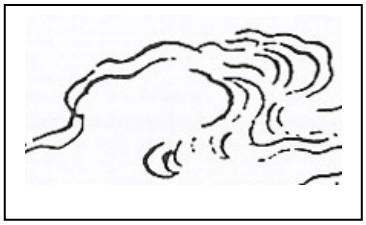
• 双吟也一弦两弹俱用中和之吟
(*shuangyin :* sur une corde frapper deux fois en utilisant un vibrato harmonieux au milieu)

• 飞吟也得音略迎住或上或下指如飞鸟之翼其音连绵震动所谓鸣过枝者飞吟也或作两上两下又何以谓之飞吟哉
(*feiyin* : obtenir le son, parcourir et s'arrêter soit en montant soit en descendant le doigt comme les ailes ouatées d'un oiseau en vol vibrent continûment de ce mouvement qu'on dit sonore)

• 荡吟也落指得音上下荡开而後吟
(*dangyin* : descendre le doigt pour atteindre le son en montant et descendant dans le déploiement d'un balancement et vibrer ensuite)

• 定音也左按得音以指骨动於肉里吟之外边不觉指动也
(*dingyin* : en appui à gauche, obtenir le son avec l'os du doigt, et vibrer extérieurement de la doublure de chair sans percevoir que le doigt bouge)

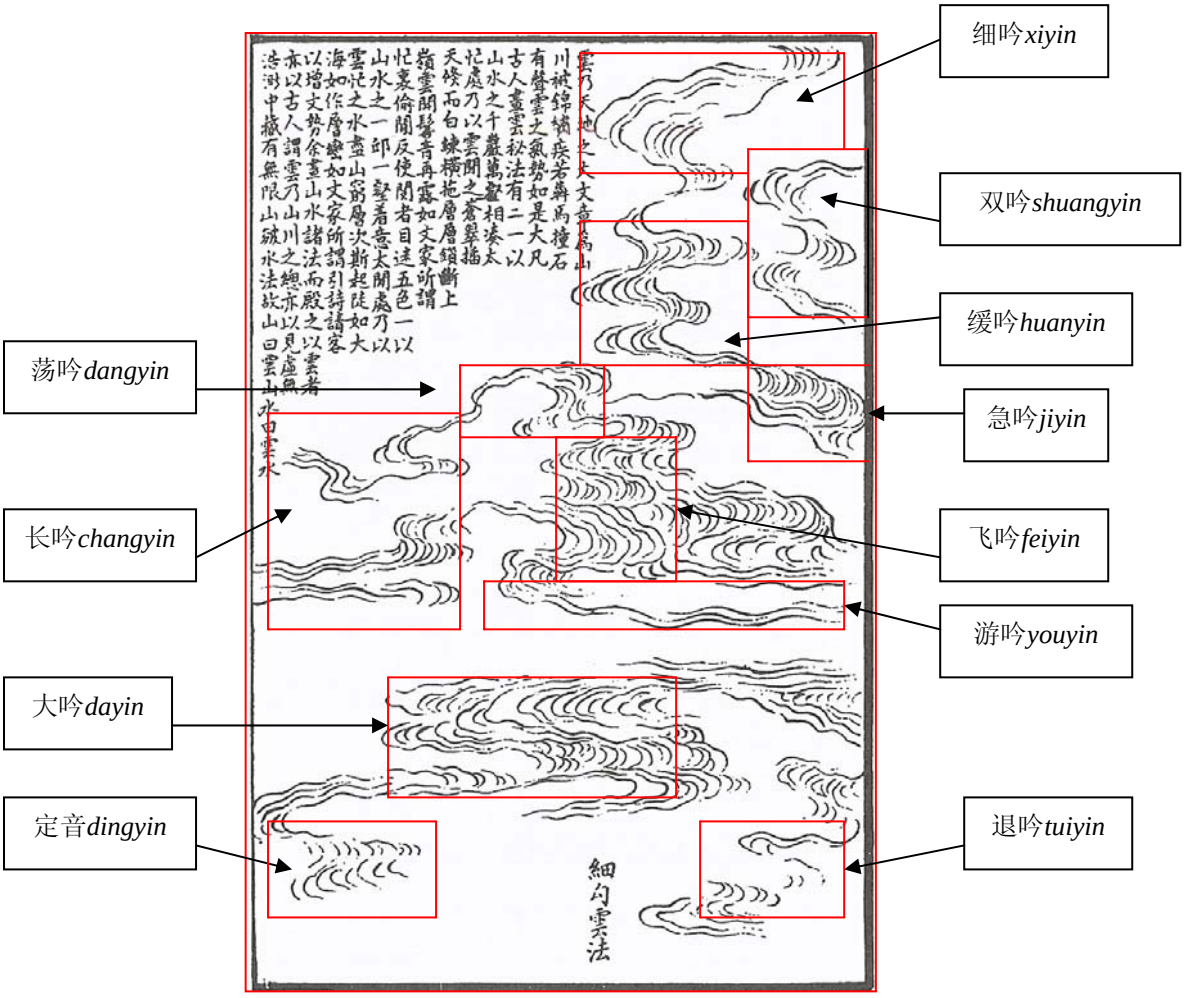
• 游吟也行游而吟有游鱼顺水之势
(*youyin* : voyager et vibrer avec la posture du poisson flottant au fil de l'eau)

这个比喻由在《風宣玄品》中“游吟”手势的诗和画来比喻已经被说明了。它还可以由这云块或一篇鱼画被说明如齐白石的「游鱼图轴」。

(est illustré comme indiqué précédemment par le *Fengxuan xuanpin*, ou par un bout de nuage ci-dessus, ou encore par une peinture de poisson, par exemple « *youyu* » de Qi Baishi)

跟每种吟片的全部形象
(Image globale avec découpages)

I-2 猱 *nao*

猱也在徽上下延其声大动曰猱如猿猱升木有摇撼之音二者但有弦中吟哦摇猱之音绝无客声方妙若指与琴带有杀声则不足取
(au blason, en montée et en descente, prolonger le son d'un grand mouvement se dit *nao* comme l'un et l'autre son du singe hurleur grimpant à l'arbre par saccades, mais il y a au centre de la corde le son vibré *yin* [serré de l'émotion à la secousse du singe, indépendamment du son transporté, subtil comme si le doigt était trop freiné par le *qin* pour l'atteindre]

多种多样的是否(les variantes sont) : 撞猱 *zhuangnao* ; 大猱 *danao* ; 缓猱 *huannao* ; 急猱 *jinao* ; 双猱 *shuangnao* ; 游猱 *younao* ; 细猱 *xinao* ; 畜猱 *leinao* (ou *chunao*) ; 山猱 *shannao ou* 微猱 *weinao* ; 落之猱 *luozhinao.*

在《風宣玄品》中一个诗和画來比喻为了说明怎么演奏“猱”。它是以下的“猱、细猱、山猱、微猱”。(Le 風宣玄品 *Fengxuan xuanpin* illustre le vibrato large ordinaire 猱 *nao* par « le singe hurleur grimpe à l'arbre »)

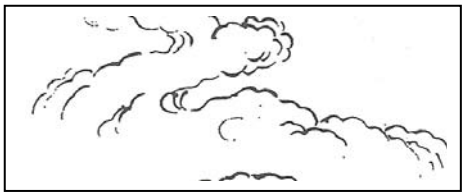

Le singe hurleur grimpe à l'arbre

Pour scruter le lointain, un singe hurleur
grimpe aux branches d'un arbre
par impulsions et retraits ;
Ses postures s'appesantissent, successives,
Comme les doigts par degrés ;
Dans un esprit d'oscillations vives.

在《诚一堂琴谈》中，虽然短的，每个解释都足够选择一云块并且有利于手势的意向。
(Le *Chengyitang qintan* donne, pour chaque nuance, une explication qui est brève mais qui suffit pour sélectionner un morceau de nuage au trait fin illustratif et qui peut servir de support à l'intention du geste)

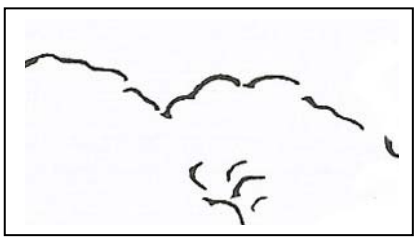
• 撞猱也一撞而复加猱其音劲
(*zhuangnao* : un *zhuang* mais rajouter du vibrato *nao*
au son vigoureux)

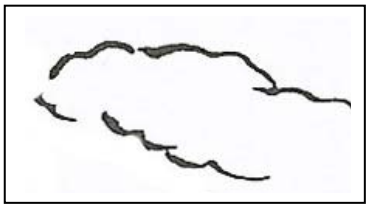
• 大猱也大来大往而猱其势远其音雄细音中之至大者也
(*danao* : grandes allées et venues et vibrer *nao*
en posture éloignée au son puissant, parvenir à
la grandeur au milieu de la délicatesse)

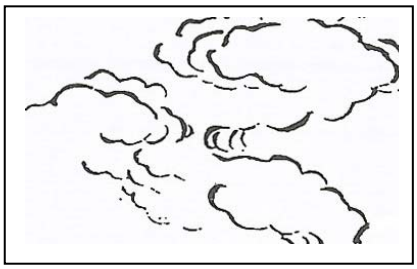
• 缓猱也缓缓而猱其音有悠扬之致
(*huannao* : lentement en vibrant large (*nao*),
son son a l'intérêt de la distance)

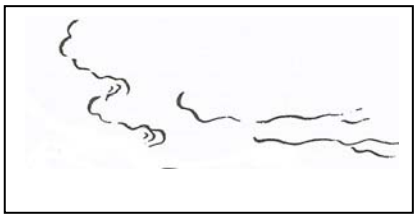
• 急猱也得音猱就止也
(*jinao* : obtenir le son, vibrer large et tout de suite arrêter)

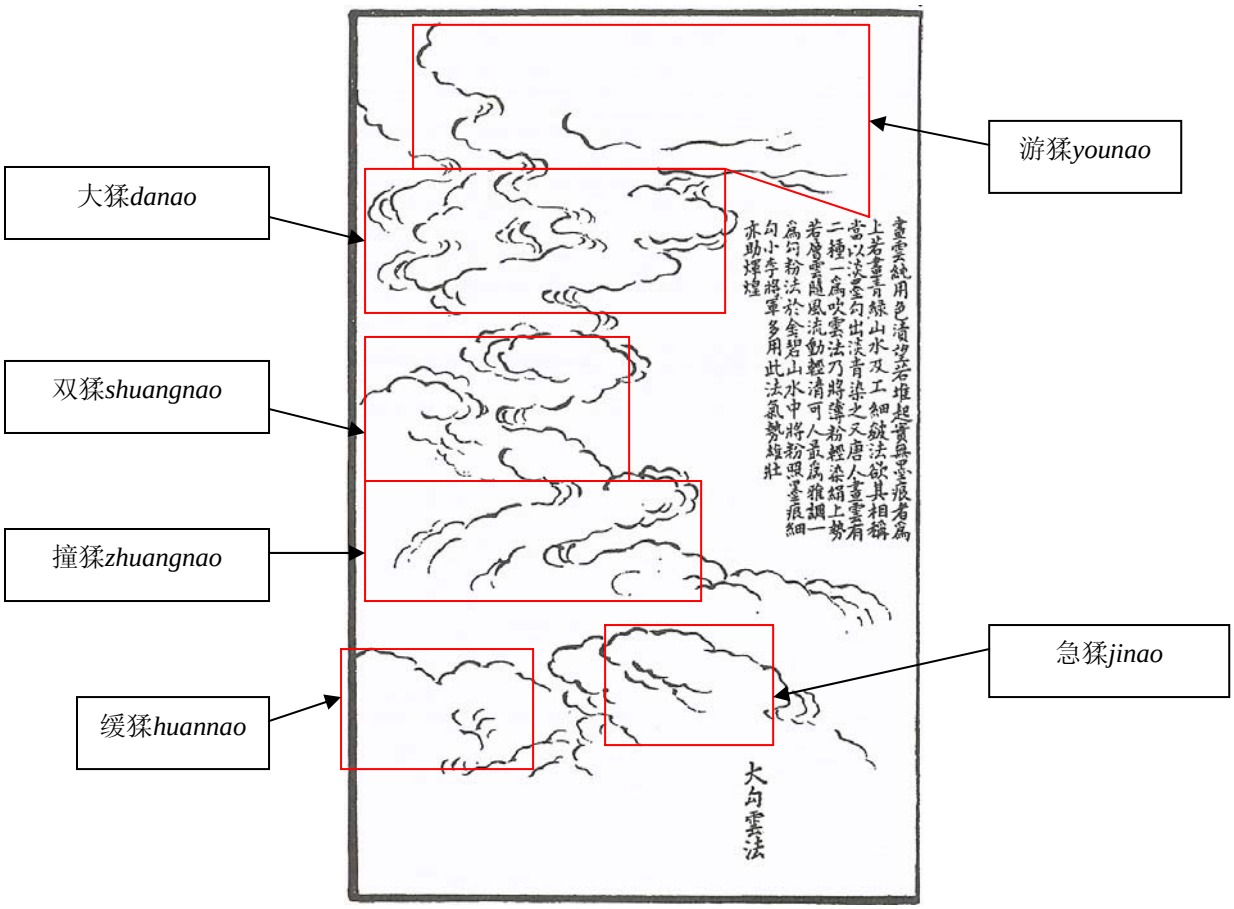
• 双猱也两弹俱猱
(*shuangnao* : deux frappes de jeu entièrement vibré *nao*)

• 游猱也乘兴而作有游扬之致
(*younao* : à sa guise et faire voyager loin)

跟每种吟片的全部形象
(Image globale avec découpages)

II – 现代乐谱

二十世纪，受西方的影响，中国人也选择了以调号和节拍组成的五线谱做乐谱。可是这种乐谱难以准确地反映古代乐谱的全貌。后者产生于古人对自然象的观察和模仿，而使用«五线谱»的结果却使人们遗忘了音乐源于自然而又反映自然的传统。

(Au XXe siècle, sous influence occidentale, une notation avec portée, armure à la clé et rythme mesuré a été adoptée pour la retranscription du jeu des interprètes. Or cette écriture de l'enregistrement de l'interprétation n'est pas idéale pour retranscrire les tablatures anciennes de cithare *qin*. Elle contribue à l'oubli du passé qui était observation des phénomènes naturels et suggestion d'effets.)

因此，在现代乐谱中，只有五线乐谱标记，如下图所示，但左手弹奏动作却没有明确的标记来反映出来。当然在欧洲没有那么多的不同吟、猱的颤音。

(Ainsi, dans les partitions modernes, il n'y a que quelques indications comme celles ci dessous, mais il n'y a pas d'indication claire des mouvements de la main gauche. Bien sûr, en Occident, il n'y a pas autant de sortes de vibratos)

II-1 在《古琴曲集》中 (1962)

- 135 页 (p. 135)

《胡笳十八拍》「五知齋琴譜」(1722)

对于“抹挑” 的写法，反映一种特殊演奏的风格反映。許健没有反映「五知齋琴譜」古代乐谱而写吳景略演奏的手法。

(L'écriture de '*motiao*' est spécifique au jeu de l'interprète Wu Jinglue noté par Xu Jian, il ne reflète pas la tablature originale de « *Wuzhizhai qinpu* » mais le jeu de Wu Jinglue)

- 135 页 (p. 135)

《胡笳十八拍》「五知齋琴譜」(1722)

他写“吟”的方法很好，但是但是却没有把“急吟” 和其它“吟”的颤音区分开来。

(C'est bien écrit mais sans différencier *jiyin* des variantes de vibratos *yin*)

- 136 页 (p. 136)

《胡笳十八拍》「五知齋琴譜」(1722)

他没有描写“吟”的颤音，而指向箭头的意义也不清楚。

(Il ne décrit pas la vibration '*yin*', et la signification de la flèche n'est pas claire)

• 29 页 (p. 29)

《高山》「春草堂琴譜」(1744)

他没有标明“猱、吟”的颤音，另外指向箭头的意义也不清楚。
(Il ne décrit pas les vibrations ‘*nao, yin*’, et la signification de la flèche n’est pas claire)

• 7 页 (p. 7)

《幽蘭》「古逸叢書譜」(1882)

王迪不描写“吟”的颤音，只是用节奏来描写“急吟”
(Wang Di ne décrit pas ‘*yin*’, et décrit ‘*jiyin*’ par le rythme)

許健和王迪描写演奏者的风格，这意味着一种特殊的读谱方法，然而却没有再现古代乐谱的原貌。
(Xu Jian et Wang Di décrivent le style de jeu de l’interprète, c’est-à-dire une façon de lire la tablature qui ne restitue pas l’original de la tablature source)

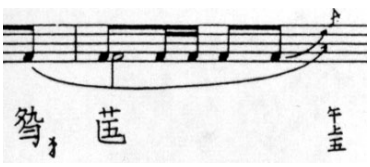
II-2 在古琴音乐艺术中(1991)

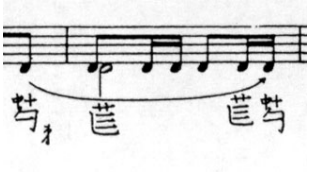
• 43 页 (p. 43)

叶明媚写“猱”的颤音时，两次都不一样，有节奏变化。为什么区分得那么严格? 是 «方» 非 «圆»也。
(Yip Mingmei écrit ‘*nao*’ en variant le rythme d’une fois sur l’autre. Pourquoi une écriture si précise ? C’est carré mais pas rond)

• 43 页 (p. 43)

至于“猱”的标记，除了重复音符以外，却没有反映出音符的动态，如上图(43页) 所示，只是反映了节奏的变化。
(en ce qui concerne ‘*nao*’, à part répéter la note, il n’y a pas d’écriture de la vibration ; comme ci-dessus, la variation est rythmique)

- 45 页 (p. 45)

可以。
(possible pour noter '*wanglai*')

- 50 页 (p. 50)

可以，用箭头是一个好的方法，但是最好区别“绰、注”和“上、下”，这组音符与前一组音符并不一样，“绰、注”没有“上、下”的连贯。
(possible, utiliser une flèche est une méthode, mais il vaut mieux différencier l'appogiature du glissando, car la relation avec la note précédente n'est pas la même)

- 69 页 (p. 69)

没明确标出“吟、猱”的演奏颤音。
(n'écrit pas les indications de jeu pour les vibratos)

- 133 页 (p. 133)

为什么那么多指向箭头？同时，“细猱”和在《古琴曲集》中“细吟” 的写法是一样的。
(les flèches sont trop nombreuses, en même temps '*xinao*' et le '*xiyin*' de *Guqin quji* sont décrits pareillement)

总之，尽管有一些不清的地方，不过，这种演奏这种演奏乐谱是很有用的。它是一一种特殊形式的汇报，而不是再现古代乐谱原貌的翻译。
(en somme, bien qu'il y ait quelques imprécisions, ce genre de partition transcrivant le jeu de l'interprète est néanmoins très utile. C'est un compte rendu spécifique et non pas une transcription de la tablature générique)

III – 新型乐谱

本文通过一些实例，从记录顫音的符号入手，提出一套既适合于解读古代乐谱，又适用于演奏现代乐谱的记录的方法。其目的是进一步协调左、右手的演奏动作，即一边用右手弹奏五线音符，另一边用左手演奏标有图案符号的装饰音。

(A travers quelques exemples, et en partant de l'écriture du vibrato, une notation moderne et adaptée au jeu de la cithare *qin* est alors proposée pour retranscrire les tablatures anciennes. Elle concilie une notation sur portée pour les hauteurs de notes produites par la main droite et une notation graphique pour les mouvements ornementaux de la main gauche)

每当有不同的“吟、猱”，顫音时，就会使用不同的标记加以区分，尤其是有 «吟» 的顫音标记时，要把标记写得小而紧凑，如果有 «猱» 的顫音标记, 就应该写得大而松散。

(chaque fois qu'il y a des nuances de vibratos, il faudrait écrire des indications différentes ; en particulier, dans le cas d'une indication '*yin*', il faudrait écrire petit et serré, et dans le cas d'une indication '*nao*', écrire grand et large)

例子

- 吟、急吟 *yin/jiyin*

《列子御風》「誠一堂琴譜」(1705)

« *Liezi yu feng* » couplet 10 (*Chengyitang qinpu*, 1705)

“注” 和“下”有一个小音符和一个含糊的指向箭尾。“急吟”比“吟” 更活跃。

('*zhu*' et '*xia*' sont différenciés par la petite note pour l'appogiature ; '*jiyin*' est, par rapport à '*yin*' plus agité)

- 吟、分开、撞 *yin/fenkai/zhuang*

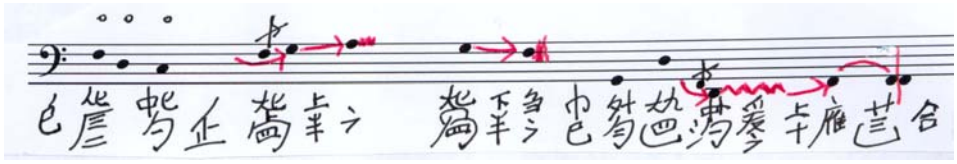
《流水》「西麓堂琴統」(1549)

« *Liushui* » couplet 6 (*Xilutang qintong*, 1549)

“分开”是圆的，“撞”是方的，而“蠲”比“抹挑” 快得多，“抹挑”比单独的“抹”或“挑”都快。

('*fenkai*' est rond et '*zhuang*' est carrré ; '*juan*' va beaucoup plus vite que '*motiao*' et '*motiao*' est plus rapide que '*mo*' ou '*tiao*' seuls)

- 吟、急吟、缓吟 *yin/jiyin/huanyin*

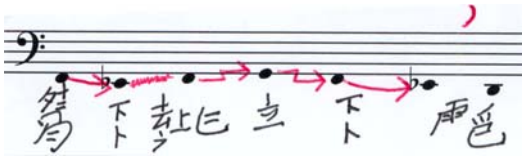
《列子御風》「誠一堂琴譜」(1705)

« *Liezi yu feng* » couplet 10 (*Chengyitang qinpu*, 1705)

因此“吟” 、“急吟”和“缓吟”之间有差别。

('*yin*', '*jiyin*' et '*huanyin*' ont des formes différentes)

• 走吟 *zouyin*

《小胡笳》「風宣玄品」(1539)

« *xiao Hujia* » couplet 4 (*Fengxuan xuanpin*, 1539)

“走吟”是游走的。
(‘*zouyin*’ est en errance)

• 细吟 *xiyin*

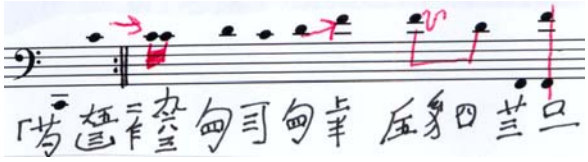

《流水》「西麓堂琴統」(1549)

« Liushui » couplet 8 (*Xilutang qintong*, 1549)

“细吟”是短促和精确的。
(‘*xiyin*’ est bref et précis)

• 细猱 *xinao*

《高山》「西麓堂琴統」(1549)

« *Gaoshan* » couplet 4 (*Xilutang qintong*, 1549)

“细猱”是短促和精确的，但且比“细吟”宽。
(‘*xinao*’ est bref et précis mais plus large que ‘*xiyin*’)

• 飞吟 *feiyin*

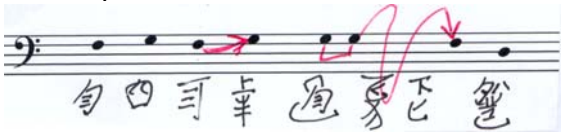

《大胡笳》「風宣玄品」(1539)猱

« *da Hujia* » couplet 2 (*Fengxuan xuanpin*, 1539)

“飞吟”具有小鸟展翅飞翔的动态。
(‘*feiyin*’ a le mouvement d’aile des petits oiseaux)

• 飞猱 *feinao*

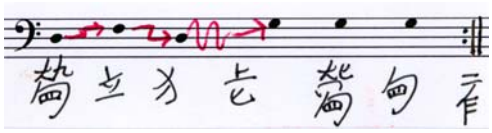

《大胡笳》「風宣玄品」(1539)

« *da Hujia* » couplet 5 (*Fengxuan xuanpin*, 1539)

“飞猱”有大鸟展翅飞翔的动态。
(‘*feinao*’ a le mouvement d’aile des grands oiseaux)

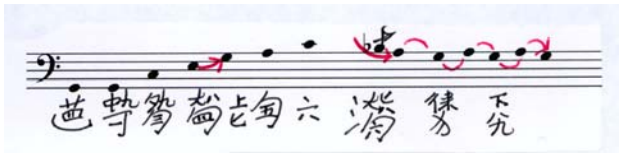
- 撞、猱 *zhuang/nao*

《阳关三叠》「浙音释字琴譜」(1491)

« *Yangguan sandie* » couplet 8 (*Zheyin shizi qinpu*, 1491)

“撞猱”连接方和圆的颤音。
(‘*zhuangnao*’ enchaîne les mouvements carré et rond)

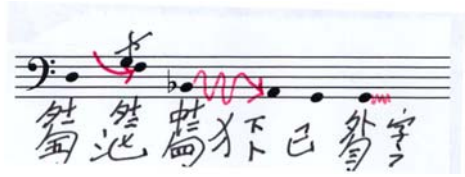
- 往猱 *wangnao*

《白雪》「西麓堂琴統」(1549)

« *Baixue* » couplet 8 (*Xilutang qintong*, 1549)

“往猱”是一种来回的往返动态。
(‘*wangnao*’ est un mouvement de va-et-vient)

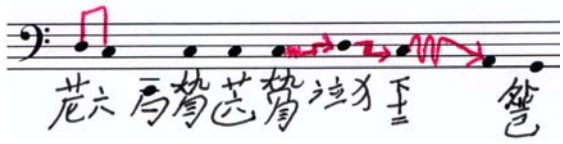
- 注、猱、定吟 *zhu/nao/dingyin*

《大胡笳》「風宣玄品」(1539)

« *da Hujia* » couplet 8 (*Fengxuan xuanpin*, 1539)

“定吟” 起一种安定的作用。
(‘*dingyin*’ a un rôle stabilisateur)

- 吟、撞、猱 *yin/zhuang/nao*

《白雪》「西麓堂琴統」(1549)

« *Baixue* » couplet 7 (*Xilutang qintong*, 1549)

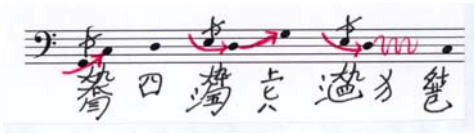
因为有四种不同的颤音，就用四个不同的字来标记〔“吟” “撞” “猱”和“下”〕，这样一个音符才可以生动活泼。
(du fait de quatre vibrations différentes : *yin, zhuang, nao, xia*, il y a quatre indications de dessin différentes ; ainsi une note peut être animée)

总之，这种新的中、西、古、今结合的乐谱不仅有利于古琴音乐的理解和分析，而且也有助于创新。
(En conclusion, cette partition qui réunit Chine et Occident, passé et présent est utile non seulement pour l’interprétation et l’analyse de la musique du *guqin*, mais aussi pour la création d’œuvres nouvelles)

尤有助于区别与基本结构有关音符如如曲调的轮廓和音韵，以及与装饰音变化有关的不同颤音，如吟、猱、绰、注、撞、分开、上、下。
(En particulier, elle permet de différencier les notes relatives à la structure de base comme le mode, le schéma mélodique et cadentiel, et les mouvements ornementaux comme les vibratos, les appogiatures et les glissandos)

例如

《白雪》「西麓堂琴統」(1549)
« *Baixue* » couplet 8 (*Xilutang qintong*, 1549)

如上图的第一部分，乐谱描写基本音乐结构，而雪片是相互接近的但是非动态的。第二部分，描述，乐谱描写装饰动态，每个雪片都因摇摆而有生气。

对于古琴手法，现代欧洲乐谱只反映出右手弹奏的手势（ 因为和左手给音符的位置右手生出声音 ）。却没有一本描述左手弹奏手势的乐谱。为此，在欧洲不少现代音乐家试图超越五线乐谱的局限，写出一部即能反映右手又能反映左手弹奏古琴手势的新乐谱。

Bibliographie

Chengyitang qintan 诚一堂琴谈 (Propos sur le *qin* de la salle Chengyi), Paris : Bibliothèque Nationale, section des manuscrits orientaux, Fonds chinois 5562-II (édition de 1705).

« 風宣玄品 *Fengxuan xuanpin* Mystère que nous dit le vent », *Qinqu jicheng* 琴曲集成 (Ouvrage de référence sur la musique de *qin*), *Zhongyang yinyue xueyuan zhongguo yinyue yanjiusuo* 中央音乐学院中国音乐研究所 (Institut de recherche musicale chinoise du conservatoire central), compilé par ZHA Fuxi 查阜西, *Zhonghua shuju chubanshe* 中华书局出版社 (Editions du livre chinois), Beijing 北京, 1963, 1406 pages.

Guqin quji 古琴曲集 (Recueil de musique pour *qin*), *Beijing guqin yanjiusuo* 北京古琴研究所 (Institut de recherche sur le *guqin* de Pékin), *Renmin yinyue chubanshe* 人民音乐初版社 (Editions musicales populaires), Beijing 北京, 1982, 281 pages.

JOURNEAU ALEXANDRE, Véronique, *La Cithare chinoise qin : Texte-Image-Musique*, Thèse de Doctorat en Histoire de la musique et musicologie, Paris IV Sorbonne, 2003, 888 pages.

JOURNEAU ALEXANDRE, Véronique, *La Pensée du geste dans les arts du lettré*, Thèse de Doctorat en Asie orientale et sciences humaines, Paris VII Denis Diderot, 2005, 999 pages.

PETRUCCI, Raphael, *Encyclopédie de la peinture chinoise* 芥子園畫傳, *Les Enseignements de la Peinture du Jardin grand comme un Grain de Moutarde*, Paris : Librairie You Feng, 2000, 519 pages.

YIP Mingmei 叶明媚, *Guqin yinyue yishu* 古琴音乐艺术 (L'Art de la musique de *qin*), *Lianhe chuban jituan* 联合出版集团 (Groupement d'éditions), Hong-Kong 香港, 1991, 223 pages.