

北京民族音乐研究与传播基地
『发现传统』系列丛书

寻根

音乐的文化诉说

——第一届北京传统音乐节纪实

赵塔里木 谢嘉幸 主编

张京 执行主编

『复根』之首，先要『寻根』，『开河』之首，先要『溯源』，没有对传统的再『发现』，又遑论『继承』，没有『继承』，哪来的『创造』？故，吾辈之历史使命，即是脚踏实地，从『寻根溯源』的一点一滴做起，从『发现传统』的一点一滴做起。

苏州大学出版社
Soochow University Press

北京民族音乐研究与传播基地
『发现传统』系列丛书

聆·根

：音乐的文化诉说

——第一届北京传统音乐节纪实

赵塔里木 谢嘉幸 主编
张京 执行主编

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

聆根：音乐的文化诉说：第一届北京传统音乐节纪实 / 赵塔里木，谢嘉幸主编. — 苏州：苏州大学出版社，2015.10

(发现传统系列丛书)

ISBN 978-7-5672-1177-3

I. ①聆… II. ①赵… ②谢… III. ①传统音乐—中国艺术节—概况 IV. ①J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 072644 号

聆根：音乐的文化诉说——第一届北京传统音乐节纪实

主 编：赵塔里木 谢嘉幸

责任编辑：周新慧 洪少华

装帧设计：张 京 吴 钰

出 版 人：张建初

出版发行：苏州大学出版社 (Soochow University Press)

社 址：苏州市十梓街 1 号 邮编：215006

印 刷：苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

邮购热线：0512-67480030

销售热线：0512-65225020

开 本：787mm×1092mm 1/16 印张：11 字数：210 千

版 次：2015 年 10 月第 1 版

印 次：2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号：ISBN 978-7-5672-1177-3

定 价：35.00 元

凡购本社图书发现印装错误，请与本社联系调换。

服务热线：0512-65225020

编委会名单

顾 问：李西安 樊祖荫 乔建中 沈 洽

主 编：赵塔里木 谢嘉幸

执行主编：张 京

文字编辑：司 唯

美术编辑：郭传风 杨 光

总序 / 谢嘉幸

我们从哪里来？我们到哪里去？任何一个有抱负的民族都企盼着自身文化的复兴。然，复兴，先有“复”，而后“兴”，“复”什么？又如何“兴”？往日中国，几经周折，几多疑惑：是“断根而后兴”抑或“复根而后兴”？多难之华夏民族，历经百年终于发现，无论是“涅槃”还是“弘扬”，唯有后者，才是根本。无论如何，“文艺复兴”之路无法绕过。

中国音乐学院承蒙历史之厚爱，半个世纪前，在周恩来总理的殷切嘱托下，自建院起就挑起秉承传统、发展民族音乐之重任，乃中国大陆唯一一所培养民族音乐人才为主要任务之高等学府。其首要之责，当为“让民族音乐在继承传统的基础上，发扬光大，走向世界”（温家宝语）。“根”是什么？“根”即传统。然，偌大京城，音乐繁花似锦，音乐节比比皆是，却唯独少了一个属于传统音乐的节日。中国音乐学院担当此任，自2009年首开北京传统音乐节，举起了“传统”的旗帜。

北京传统音乐节秉承其复兴民族音乐文化之宗旨，集学术性、观赏性、艺术性、教育性于一体，打造北京音乐文化精品，搭建国际传统音乐文化交流平台；集中展示中国及各民族优秀传统文化音乐；探讨全球化背景下中国及全球范围内传统音乐的现状及发展策略；传习中国传统音乐；推进并实现中国音乐学院建立中国民族音乐教育体系和“立足北京，服务全国，走向世界”的办学方针。

此间，“北京”有三层含义，曰“北京之北京”“中国之北京”与“世界之北京”；“传统”亦有两层含义，曰“传统”是“根”，“传统”是“河”。“根”者，大树仰其扎实深厚而挺拔屹立，甚或高耸入云；“河”者，大江仗其海纳百川而长流不息，甚或波澜壮阔；“节”于此处，则不仅是一种时段的划分，更是一种对国人重新认识传统的期盼和希冀。

“复根”之首，先要“寻根”，“开河”之首，先要“溯源”，没有对传统的再“发现”，又遑论“继承”，没有“继承”，哪来的“创造”？故，吾辈之历史使命，即是脚踏实地，从“寻根溯源”的一点一滴做起，从“发现传统”的一点一滴做起。“发现传统”，要有一颗“虔诚”的心；“发现传统”，要有“睿智”的思维；“发现传统”并非摒弃创造；“发现传统”更需开放眼界……然其根本，却是步行千里，始于足下。始于足下，方能有更有底气的千里之行。

于是，北京传统音乐节以“发现传统、创造传统”为其行动之纲。

是为序。

目 录

总 序 / 谢嘉幸 / 1

上篇 音乐的文化诉说 / 1

肇始 / 司唯 毛羽 / 3

复活与传承——音乐与文化的寻根之旅 / 司唯 / 5

音乐的文化诉说——北京音乐八百年 / 毛羽 / 9

中篇 第一届北京传统音乐节实录 / 17

第一届北京传统音乐节专场音乐会 / 19

开幕式暨从金中都到新北京——北京音乐八百年多媒体音乐会 / 20

华夏弦歌 国乐传承——中国音乐学院专场音乐会 / 31

雅乐物语：敲响五千年音乐文明——台湾南华大学雅乐团音乐会 / 39

弦之韵——青少年民乐品鉴专场音乐会 / 47

和谐音乐——挪威民间音乐专场音乐会 / 52

中国传统吟诵雅集 / 59

八面来风奏弦歌——少数民族专场音乐会 / 64

韩国、日本传统吟诵雅集 / 71

四方水土四方乐——区域音乐专场音乐会 / 75

闭幕式暨北京民俗音乐狂欢 / 85

第一届北京传统音乐节论坛及研讨会 / 99

“传统音乐与音乐学科建设”院校论坛 / 100

“传统音乐如何面对现代化的挑战”论坛 / 101

“高等音乐艺术院校与区域音乐文化建设”论坛 / 102

“传统音乐与学校音乐教育”学校教育论坛 / 103

中国传统吟诵高端论坛 / 104

韩日传统吟诵高端论坛 / 106

“少数民族音乐资源的保护与开发”论坛 / 107

第一届北京传统音乐节大师班 / 109

陕北民歌大师王向荣培训班 / 110

北京传统民歌大师陈树林培训班 / 111

山西河曲民歌大师辛礼生培训班 / 112

湖北兴山民歌大师陈家珍培训班 / 113

吟诵大师李明培训班——吟诵进校园之中国音乐学院专场 / 114

吟诵大师培训班——吟诵的技巧 / 115

挪威哈登格提琴大师班 / 116

挪威传统长笛和调性理论实践大师班 / 117

下篇 文海撷珠 / 119

首届北京传统音乐节座谈会纪要 / 张天彤 / 121

首届北京传统音乐节反馈与评论 / 侯晓宏 / 134

音乐节总策划李西安教授访谈录 / 侯晓宏 / 137

音乐节艺术总监赵塔里木教授访谈录 / 侯晓宏 / 140

音乐节执行艺术总监谢嘉幸教授访谈录 / 侯晓宏 / 142

音乐节艺术委员会副主任乔建中教授访谈录 / 侯晓宏 / 144

董维松教授访谈录 / 侯晓宏 / 148

对音乐节“叫卖真人”张振元老人未完成的访谈 / 侯晓宏 / 151

音乐节“中小学教师骨干培训班”组织者梁洪来老师访谈录 / 侯晓宏 / 152

中国音乐学院醒了 / 刘红庆 / 154

首届“北京传统音乐节”综述 / 张天彤 / 160

附录:

第一届北京传统音乐节组织机构 / 163

上篇 音乐的文化诉说

一、肇始

二、复活与传承——音乐与文化的寻根之旅

三、音乐的文化诉说——北京音乐八百年

肇 始 / 司唯 毛羽

什么是节？抛开一切学理层面含义，“节”应该是含有某种主题的欢庆：春节庆祝新春之至，端午节纪念屈原，中秋节庆团圆，复活节庆祝“救世主复活”，情人节庆祝爱情的甜蜜……

所以“节”应该有各自欢庆的形式：春节有庙会杂耍，端午赛龙舟吃粽子，中秋登高赏月，复活节在教堂有隆重的庆典，情人节则有商店打折促销和玫瑰涨价……

“北京传统音乐节”也是节，是一个立足北京、立足民族的，以传统音乐为主题的节；是倡导我们这些炎黄子孙、华夏儿女用老祖宗传下来的传统音乐，过一个属于传统音乐也属于我们的节。是偶然或者必然，是责任抑或使命，这个属于我们的北京传统音乐节，在2008年9月的一天在中国音乐学院酝酿萌发。

2008年9月15日，在中国音乐学院音乐研究所内，赵宋光、李西安、乔建中、樊祖荫、姚艺君等著名学者，在时任中国音乐学院音乐研究所所长谢嘉幸教授的组织下，参与了旨在探讨中国音乐学院音乐研究所发展方向的会议。

会议上专家们各抒己见，讨论热烈深入。著名音乐理论家、星海音乐学院原院长赵宋光教授强调，传统音乐发展的基础，是要以传统音乐教育学科体系建设为根本出发点。而谢嘉幸教授则进一步从挖掘资源和国际化视野两方面对传统音乐的发展做出了回应。“办一个传统音乐节”的提议和概念，正是在这个前提下正式提出讨论的。

这个提议得到了与会专家的热烈回应，著名音乐理论家、中国音乐学院原院长李西安教授对有别于北京国际音乐节、北京现代音乐节，以传统音乐为主体的

“北京传统音乐节”这一提议，给予了高度肯定。并且明确指出：“这也是中国音乐学院应该做的事情。”同时希望这次音乐节应是中国音乐学院传统的延续，即中国音乐学院刚复院不久所举办的“华夏之声”系列音乐会的延续。

谢嘉幸教授指出，希望通过“节”的方式打造一个平台，这个平台不仅可以对传统音乐进行集中展示，同时应兼顾教学、研究、培训、传承及传播。并在形式上区别于其他音乐节，即应包含传统音乐展示、高端论坛以及大师班培训三个部分。

会后，谢嘉幸教授将举办“北京传统音乐节”的想法向中国音乐学院赵塔里木院长做了汇报。赵塔里木院长从中国音乐学院学科建设目标的角度，明确提出了“为学生学习传统音乐营造一个氛围”的要求，并深入讲道：“我们要办这个节，首先要提高思想认识。音乐是表达思维的一种方式，是我们宝贵的财富。我们只有让我们的学生了解和接触不同种类的音乐，并且了解它们的历史和现状，才能够开阔视野，理解不同文化。如果我们在单一的文化中去培养我们的学生，去做我们的教育，那我们的资源就是有限的。因此，我们要办一个中国音乐学院自己的节日。”

至此，经过中国音乐学院领导与专家们的反复讨论，最终“北京传统音乐节”这个立足北京，专注于传统音乐的传承，致力于传统音乐的传播，着重于展现中国及世界各民族音乐之根的节日，自2009年肇始。

复活与传承

——音乐与文化的寻根之旅 / 司唯

传统音乐节的创意者将音乐节的目标和功能定位为“发现传统”是很有见地的。众所周知，由于历史与当代的种种原因，传统音乐或者失传，或者濒危，或者逐渐淡出大众的目光，或者仍然停留在书卷故纸堆里。如何继承传统音乐文化，其首要命题，即是重新发现传统，让其再次融入当代生活，焕发出时代的光辉。然而如何发现？如何融入？在音乐节的三大板块——专场音乐会、高端论坛及大师培训班中，创意者们又是如何设计的？

一、复活——传统音乐的专场表演

1. 乐失求诸野

孔子在礼崩乐坏的时代曾经就如何继承礼乐传统提出了“礼失求诸野”的策略，意思是如果礼制沦丧，那就要到民间去访求。当代传统音乐亦有类似的境遇，受西方文化冲击的传统音乐，在广大乡村仍然有其顽强的生命力和多样化的存在。因此，“乐失求诸野”就成了音乐节设计“四方水土四方乐”和“八面来风奏弦歌”等专场音乐会的基本出发点，这些专场音乐会找寻中国各区域、各少数民族优秀的传统音乐，作为集中的展示，鲜活地再现了多样化的传统音乐。值得指出的是，这些音乐会拟在今后每一届或隔届音乐节中有系统有计划地展现不同地区不同民族的传统音乐，与之相应的还有两个全国性的学术研讨会——“全国高校区域音乐研究研讨会”和“全国高校少数民族音乐传承研讨会”将次第轮番举办。

乐失求诸野，传统音乐存活在大江南北的勾栏瓦舍、市井茶馆、田间地头中。北京传统音乐节将这些本需要踏遍万里河山才可以聆听到的音乐汇聚到了一个

舞台上。“四方水土”之区域地方音乐，“八面来风”之各少数民族音乐，揭示了我国音乐文化在形成之初就有着多元、混合发展的特点，彰显了汉族音乐文化与少数民族音乐文化相互影响、互相融合，以及地方音乐文化和少数民族音乐文化在其发展过程中逐渐形成的各具特色、精彩纷呈的风格。

2. 为往世继绝音

张载曾言“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，道出儒家千百年来的远大理想。传统音乐节的另一项使命，即是“为往世继绝音”，发现那些已经失传或濒临失传的“绝音”。此次音乐节的突出代表就是“雅乐”和“吟诵”。

雅乐，顾名思义，就是“中正典雅之乐”。如果说俗乐是民间音乐，表现的是一般民众的情感与生活，那么雅乐则是宫廷祭礼音乐的代表，是统治阶级音乐审美取向乃至治世哲学的产物。雅乐成形于上古，早在西、东二周时就已达到鼎盛，然后逐渐在历史中沉浮，尤其到了近现代几近荡然，仅存于古代典籍之中。此次雅乐展演，台湾南华大学雅乐团为我们奉献了“雅乐物语”专场音乐会，该雅乐团为雅乐的复建已奋斗了十五年。

吟诵源自先秦，代代口传心授，是我国古代运用广泛的读书方式，今天仔细聆听仍然会觉得很熟悉。它内化在我们的母语当中，虽有近百年被主流教育弃之不用，但如果想要学习，掌握其“平长仄短”这一最基本的要领后，即可信手拈来。此次吟诵展演由中华吟诵学会领衔组织，邀请了韩国、日本的吟诵团与中国大陆各地吟诵家一道举办两场吟诵音乐会，将吟诵再次带回了广大观众视野中。

3. 展开历史的音乐画卷，再现有声的音乐历史

“北京音乐八百年——从金中都到新北京”开幕式多媒体音乐会为我们展现的正是音乐北京的宏大历史画卷，八百年来作为政治、经济、文化中心的古都北京在风雨流变中，创造的灿烂辉煌的古代文明，积淀的古代音乐的传统精华，这都与北京作为古都的特殊历史条件息息相关。音乐会通过媒体手段，将北京历朝历代的传统音乐，镶嵌在历史的长廊上，并以独特的文化诉说，生动再现了有声的北京音乐史。

4. 复活民俗音乐文化

“现时院子里正色彩绚丽，民间锣鼓撼人心扉，看着那些来自天桥的几丈高的帆在艺人手中耍弄，看着延庆的跑旱船，还有乌龟、贝壳、鱼虾……这么多年不见来自民间属于老百姓的娱乐习俗，使我想起幼年的情景，不知不觉之中我已泪流满面欲停不止。这是中华民族自己的传统文化遗产，绝不能丢忘却。它带给我们的是对国家对民族的爱，带给我们后人创造未来无穷的智慧。正好我们的音乐会也体现了对传统文化的尊重，这好似是与传统音乐节相呼应……”

这是著名声乐教育家邹文琴教授在看到民俗音乐狂欢表演时给自己的学生发的短信，字里行间流露出艺术家对于传统音乐及民间曲种的爱与热情。复活民俗音乐文化，正是本届音乐节闭幕式的民俗狂欢表演：延庆旱船、举刀、拉弓、开路飞叉、中幡、狮子舞、秧歌圣会、抖空竹、叫卖组曲、鼓曲……分为五组在学校的主楼前、花园里、操场上轮番上演。学校里的教师、学生都围上前来驻足观看。高山流水的映衬下，鼓曲唱得是字正腔圆，几位教师和学生一边听一边摇着头跟着哼唱，手上和着节奏脚下打着拍子，怎一“美”字了得……

复活，作为本届专场音乐会的主题，贯穿于全部的表演当中。

二、传承——高端论坛与大师班的聚焦点

1. 主题论坛：今天你传承传统了吗？

很显然，如何让传统音乐重新走进现代生活，既是一个十分复杂的理论问题，也是一个十分复杂的实践问题。因此，在明确传承为其关键词汇之后，一系列的论坛随之展开：“传统音乐如何面对现代化的挑战”“传统音乐与音乐学科建设”“传统音乐与学校音乐教育”“少数民族音乐资源的保护与开发”……这些论坛探讨了如何通过激活传统音乐的当代传承，来让传统音乐融入当代生活等诸多方面的问题，参与者既有在音乐艺术院校中从事传统音乐理论研究的专家教授，也有来自一线的中小学音乐教师。“今天你传承传统了吗？”当与会专家老师将这样一个设问当成了音乐节的关键词时，那种传承传统音乐文化的使命感油然而生。

2. 大师班：亲临现场与口传心授

十年前，谢嘉幸教授在呼和浩特举办的全国民族音乐教育学术研讨会提出了“让每一个学生会唱自己家乡的歌”以及将传统音乐的民间大师请进学校的基本策略，这一提议今天在传统音乐节中得到了生动的实现。陕北歌王王向荣、北京民歌大师陈树林、湖北兴山民歌手陈家珍、山西河曲民歌手辛礼生、吟诵大师李明以及来自挪威的哈登格提琴大师斯塔博希德与传统长笛大师阿福等传统音乐大师济济一堂，开展了生动活泼的大师培训课。许多音乐学院的师生以及来自北京及全国的学校音乐教师都是第一次亲临现场感受传统音乐大师的“气场”和口传心授的魅力。

三、有声音乐的文化诉说与音乐现场的言传身教

发现传统并使其融入当代是音乐节的根本使命，而“复活”与“传承”则是其最基本的策略。有声音乐的文化诉说与现场音乐的言传身教，则成为复活与传承的关键。

1. 有声音乐的文化诉说

我们有中国音乐史、西方音乐史、世界音乐史这些文字资料详细记述着几千

年来与音乐相关的历史，然而音乐终究是声音的艺术，从文字中得来的历史始终只是文字而非“声音的艺术”。北京传统音乐节就打破了以往音乐史的局限，通过传统音乐工作者们的努力，那些或几近失传或已成为绝响的历史中的音乐，在本届北京传统音乐节上真正可以奏响，让当下的中华儿女聆听来自久远的传统音乐的声音。方在充分考虑到我国传统音乐的特殊性，以及当下传统音乐所存在的具体问题后，传统音乐学者们结合当下的音乐发展环境，选择了“音乐的文化诉说”这种方式，试图将音乐还原回其特定的文化氛围中，给了中国传统音乐以全新的聆听、体验 and 理解的途径。

中国传统音乐的特殊性在于中国传统音乐天然地与其特定的文化语境相联系，而“文化”概念所指，其重要的方面即是社会主体在特定社会背景下产生的特定社会行为及其特殊的符号系统，离开“特定”二字，“文化”概念的意义就丧失大半。从远古时期人们执起牛尾，投足以歌八阙时起，音乐逐渐在中国人的生活中扮演着各式各样的角色：“郊庙祭祀、礼乐大典、淫媒灵祈、鱼龙漫衍、投足踏歌、葭灰候气、旋宫应月、五音五伦、一气二体三类四物五声六律七音八风九歌……可以说音乐与天地、人生、社会形成了全息性的联系。”（罗艺峰，洛秦著《音乐中的文化与文化中的音乐》导读）音乐与文化在历史长河中相互塑造着彼此，不了解中国文化就无法对中国音乐有一个全面深刻的认识，不了解中国音乐就无法真正理解中国文化。为了将音乐与文化更好地结合，本届北京传统音乐节首次尝试了多媒体音乐会，用当前先进的多媒体技术将所有音乐作品尽可能地还原至当时作品产生的“特定”语境，呈现出不同以往的视野，给了传统音乐不同的体验方式，将传统音乐置于宏大的历史画卷之中，开音乐文化诉说之先河。研讨会也围绕传统音乐在当代所面临的种种问题开展了有针对性的犀利却又务实的研讨。

2. 音乐现场的言传身教

民族音乐学界经常将人类学的“Field Work”翻译成“田野工作”，但有的学者更愿意从其本意出发，将其表述为“现场作业”，我以为后者是更妥帖的。毫无疑问，音乐现场是“传承”的关键词，本届音乐节通过展演、论坛与大师班，将传统的“现场”搬进了校园，翻开了传统音乐校园“现场作业”，大师言传身教崭新的一页！

从历史到今天，从中国音乐学院到北京，从北京到全国，从全国到全世界，北京传统音乐节以传统音乐为纽带，连接起了整个中华民族乃至全世界。最终经多方努力，2009年10月17日北京传统音乐节正式开启了传统音乐的发现、创造之旅。

音乐的文化诉说

——北京音乐八百年 / 毛羽

甲骨文的“京”分上下两部分，下部为人工筑起的土堆，上部像一座瞭望塔，用来观敌情，察民情。《说文》有解：“京，人所为绝高丘也。”京象征最高权力的所在地，后来便将一国之都称为“京”。

序 曲

北京远古的历史，可上溯到六七十万年前的“北京猿人”时期。周口店山顶洞古人类遗址的发现，使北京成为举世公认的人类重要的发祥地。其中在洞穴遗址中发现的用火遗迹，将人类用火的历史提前了几十万年。

据文字记载，北京建城已有 3000 多年的历史。公元前约 1122 年，武王灭商，周天子封帝尧的后代于蓟，封周宗室召公于北燕，这就是当时的蓟国和燕国。到春秋时期，蓟归于燕，成为燕国的都城。燕京也由此而得名，后来又被称作幽州。

逝者如斯夫。

从春秋战国、楚汉争霸及三国两晋南北朝，到隋唐五代。幽州，始终是兵家必争之地，引来天下英雄竞折腰。在这里，曾留下“壮士一去不复返”的燕赵悲歌，抒发过“老骥伏枥，志在千里”的壮志豪情，回荡着“前不见古人，后不见来者。念天地之悠悠，独怆然而涕下”的人生慨叹。

自金灭北宋、迁都燕京改称中都始，北京从此成为历代的政治经济和文化中心。从金中都到元大都，从明京师到清京师，从老北平到新北京，北京建都已有 800 多年的历史。

（《从金中都到新北京——北京音乐八百年》多媒体解说词）

古都北京，经历了幽州燕京的古风，元朝大都的兴盛，明朝京城的繁华，清朝帝都的盛衰，近世京城的变迁，在其三千年的风雨流变中，创造了灿烂辉煌的