

乐种学构想

袁静芳

中央音乐学院音乐学系

1988. 6.

乐 种 学 构 想

袁静芳

逻辑 维(1)

〔提出问题〕

乐种一词。大家并不陌生。近三、四十年来。一直被约定俗成地专用于传统器乐合奏诸品种的研究。该词出现时并不宣赫。但却在近半个世纪的中国传统音乐研究中牢固地占领了它的一席之地。并在这面旗帜下。涌现了一批研究乐种有见地有价值的学术论文。说明这一词汇内涵的号召力和它在历史上曾默默发挥过的重要作用。那么。今天为什么又要提出乐种和乐种学的问题呢？这是因为如果把乐种研究上升到一门专门学科来看的话。它目前还面临着几个必需急待解决的问题。

其一。界定不够准确。虽然这一词汇长期被传统器乐专用。以为惯例。但随着传统音乐研究的深入。其界定上存在的严重问题。已越来越引起了众多同行的关注和担忧。1964年人民音乐出版社出版的《民族音乐概论》（文化部文学艺术研究院音乐研究所编）对乐种界定为：“不同的乐器

组合。加上不同的曲目和演奏风格。形成了多种多样的器乐乐种。”并提出了打击乐合奏、管乐合奏、弦乐合奏、丝竹乐合奏、丝竹锣鼓合奏五类乐种之说。1981年江苏人民出版社出版的《民族器乐概论》(高厚永著)亦言:“鉴于目前对于‘乐种’的划分在细则上不尽一致。因此。笔者在此提出以乐器编制及其配置特点为原则的分类办法。”提出了锣鼓乐、吹打乐(吹呐锣鼓乐、丝竹锣鼓乐)、丝竹乐、鼓吹乐(吹歌乐、吹呐、管主吹的吹鼓乐)、弦索乐、独奏乐(管乐独奏、弦乐独奏)六类乐种之说。1987年人民音乐出版社出版的专著《民族器乐》也只是强调了目前乐种之划分仅适于汉族:“依据各地方乐种编制和演奏上的特点。将中国汉族民间器乐合奏划分为弦索乐、丝竹乐、鼓吹乐、吹打乐、锣鼓乐五个类别。”以上著作对乐种界定只提到了三个条件。即不同的乐器组合;不同的曲目;不同的演奏风格特点。从目前对传统音乐所掌握的资料和调查研究来看。这三个条件和提法已不足以为乐种界定。作为一门学科。必须名实相符。界定准确。这是学科科学化的第一个步骤。

其二。研究对象偏颇。由于界定不够准确。必然带来研究对象的偏颇和狭窄。它表现在如何把握研究对象的完整性与

客观性两个方面。关于研究对象的完整性。长期以来。学术界在观念上只认定纯器乐形式为乐种。而将历史上已经形成的以音乐为主体的歌、舞、乐或歌、乐等完整的综合艺术实体。在研究上虽自缚。分割而治。不能完整地表现传统乐种的真实艺术风貌和艺术特点。关于研究对象客观性问题。过去研究中多偏重乐种音乐本身特性的分析研究。缺乏总体的综合的客观的社会文化背景的认识观念。因此。在研究音乐本质的同时。应进行多方位的社会文化背景考察。以认识乐种产生、发展、变异的社会诸因素。并探求该乐种在中国传统艺术文化中的层次与地位。这里实际上涉及到乐种研究对象的观念更新的问题。因此。明确研究它的对象与目的。这是学科科学化的第二个步骤。

其三。方法亟待更新。过去对乐种的研究方法主要是两种：一是沿用西欧古典音乐对作品分析叙述的方法（或加以改造的应用）；一是传统国学中对文献、文物考据论证的方法。这些方法在过去对乐种的研究与开拓工作上都有过积极的重要的贡献。而且以后也是不可能放弃的两种重要研究手段与方法。但由于研究对象的更新。乐种学的研究仅仅局限于这两种方法。就显得很不适应学科的发展和要求了。虽然在八十年代学术界

已开始出现应用比较音乐研究方法和民族音乐学研究方法的尝试。但从学科总体上来看，在方法论的问题上，急需改进我们的学习，促使研究方法的开放与变革，寻求适合于本学科发展的多向的综合性的方法。它包括一般科学方法论的原则性指导和专门学科的研究方法。这是学科科学化的第三个步骤。

其四，基本建设薄弱。近年来，虽有一批优秀的有关乐种方面的论文问世，特别是前辈杨荫浏先生五、六十年代对乐种所作的调查范例和研究成果，对乐种的建设与开拓具有启迪性的示范意义。另外，少数学者由于他们自身已具备了良好的理论素质和丰富的研究经验，亦撰写了一些出色的论文。但作为一门学科来讲，至今并没有建设起自己科学的研究体系和理论的金字塔，对整个学科的研究工作缺乏基础性的、科学性的、专业性的指导。这一薄弱环节，从当前来看，它直接地影响到整个研究队伍基本理论素质和研究水平的提高。从战略意义上来看，这一薄弱环节若不加以重视，将对整个学科长远建设和发展，是个致命的隐患。

我国既有丰富多采的乐种物资资源，又有一批长时期从事乐种工作的学者，对乐种研究从体系化、科学化方面加以

更新和改选。使乐种研究工作作为一门学科上升到一个新的更高的层次。建设具有中国自己研究特色的专门学科。在当前。不仅是迫切和急需的。而且也是可能与可行的。

〔目标界定〕

那么。何为乐种？何为乐种学？乐种学在中国传统文化艺术中的地位是什么呢？

乐种界定：历史传承于某一地域（或宫廷、寺院、道观）内的。具有严密的组织体系。典型的音乐形态构架。规范化的序列表演程式。并以音乐（器乐、声乐、吟诵）为其表现主体的各种综合艺术、音乐形式。均可称为乐种。严密的组织体系。系指传承的乐种名称；固定的表演组织；严格的乐队编制。标志该乐种的定律乐器。典型的音乐形态构架。系指严格的乐调体系与音阶序列特征；代表性曲目中的固定曲式结构模式；代表本乐种风格特点的表演技艺。规范化的序列表演程式。系指该乐种与一定社会功能相适应的序列表演过程；如有舞蹈部分。则有固定的舞步、服饰、队形、路线等。

乐种的表现形式是多样的。主要有纯器乐形式、综合音乐形式、综合艺术形式三种类型。以舞台表演艺术、造型艺术、语言艺术为主体。音乐为辅助的其它各类综合艺术形式。不属

乐种的界定和研究范围。

乐种学的研究对象：乐种学是研究乐种的科学概念、模式及发展规律的一个专门艺术学科。乐种学将阐明学科的基本概念、原则与方法；探讨乐种在一定文化社会背景下的产生、发展、变形、变容、变异的规律；疏理乐种、乐种族、乐种系的层次关系和艺术特点；研究存留于乐种中的传统文化沉积；并在更大空间即文化层（或文化流）中寻求其价值与地位。

中国传统文化艺术，是一个有机的立体实体。过去民族音乐学者多研究其现状。史学学者多研究其由来与发展。它们是通过两门学科从不同的方向来剖析这一文化实体。乐种学则改变过去横线或纵线的单向思维方式，它将立足于立体的思维布局。即一方面通过横向面的调查研究，从共时性乐种中的同形性研究以探求同质性乐种家族以及乐种本身包孕着的历时性因素和变化规律特点；并从共时性乐种中的相斥性研究以划分乐种的不同模式与类型。即其不同的乐种家族与乐种系。另一方面，在共时性乐种诸因素考察研究基础上，通过历史文献、文物、雕塑、壁画、乐谱、文字、小说笔记、民风民俗、口传资料中去研究乐

种历时性特点。从存活的乐种中考查纵向的历史文化层积。

使其归宿于相应的中国传统文化层或人类历史文化体系之中。

乐种学在中国传统文化艺术中的地位：乐种学的研究对象属于中国传统文化艺术中高层次文化（与自然文化、原始文化相对而言），是中国传统文化艺术中不可分割的一个重要组成部分。乐种学的开拓与建设。其特殊意义和价值还表现为以下四个方面。（一）、乐种在历史上的演变多为渐变、量变。突变、质变不是它的主要特点。当历史上新的文化现象已经产生并发展的时候，乐种往往由于各种原因而固守原貌。或只作部分调整 and 变化来适应时代的发展。因此，乐种中较多地保存兼蓄了不同历史时期的传统艺术文化的特质、形态和遗迹。共时性乐种的研究便可以提供许多有关这方面的实例。故，对乐种的深入研究极有利于对中国传统文化艺术历时性的总体认识。（二）、乐种在其产生、发展、演变过程中，往往并非是单纯的宫廷艺术、宗教艺术、文人艺术或民俗艺术。由于社会背景的诸多因素，乐种中的绝大部分在其历史展开的总进程中始终与宫廷、宗教、文人、民俗四大文化层次之间有着极为密切的联系。它是顺应历史的发展而往来游离于它们之间，寄居于它们之中的表现出多层次社会功能的

艺术珍品。对乐种的深入研究，使我们认识艺术与社会政治哲学、经济等诸文化背景之间的相互关系，具有特殊的意义。

三、历史上由于国都的迁移所带来的政治、文化中心的转移；战争引起的民族迁徙和文化艺术的消亡、融汇、再生；统治阶级的宗教信仰与崇拜；弱小民族对中央集权的文化奉献。这些历史的轨迹往往在历史悠久的古老乐种身上留下各种烙印，而迫使一个乐种将众多文化色彩熔于自身。对乐种的深入研究，将有利于对文化源流体系的梳理和理论探索。四、传统乐种由于具有历时性、专业性的特点，它集中汇聚了历代文化艺术的精华，它是中国传统音乐文化理论与实践的直接包容者，各乐种家族、乐种系都是一定文化的高度凝聚与象征，它是中国传统音乐的一座宝库。对乐种的全面开拓、发掘与研究，将对中国传统音乐系统科学的基本建设，如乐器学、乐谱学、曲目学、曲式结构学、乐学、音乐文献学、音乐图象学、旋律学、节奏学等，提供大量新鲜、丰富的物质资源和可靠的序列数据，对中国传统音乐学的建设，其影响是极深远的。

为了更深刻地把握形成我们中华民族及其文化的空间及时间上的总过程，我们需要建设巨大的文化系统工程。乐种

学将以科学的方法和眼光重新注视研究中国传统文化艺术的现状、过去，并展望未来的倾向。在目前开放的形势下，客观上已经形成的中西文化的重组，它最终必将达到国民性的重建，并形成现代化条件下新的民族精神。在这一伟大的历史变革与趋势之下，在建设中华民族新精神文化的巨大系统工程中，乐种学的开拓与建设，是可有作为并必有所作为的。

〔方法选择〕

从某种意义上讲，方法是学科的标志和象征。作为一门学科，必然要寻求与学科专业特性相适应的科学的最佳方法。在乐种学的构想里，我想先谈一下方法论总的原则和选择趋向，具体考察步骤与研究方法，此文暂不涉及。

科学研究方法的三个层次。

魏宏森在《系统科学方法论的基本设想与基本内容》一文中，根据众多科学方法它们的概括程度和运用范围，划分为三个不同的层次。(一)、专门科学方法，即各门科学中所运用的具体方法和技术。(二)、一般科学方法，即普遍适用于自然科学或社会科学研究，以及对两者都适用的方法。例如，实验方法、观察方法普遍适用于自然科学各学科；而社会调查则是社会科学研究中普遍采用的方法。一般科学方法都是

从专门科学方法中概括和发展出来的。其中，还有一种概括程度较高的、适用范围更广的科学方法，它们具有跨学科性质，对自然科学、社会科学、思维科学都普遍适用，如数学方法、逻辑方法、系统方法等。(三)、哲学方法，这是适合于一切科学研究的最普遍的方法论原则。唯物辩证法就是一种适合于自然科学、社会科学和思维科学的哲学方法，是指导人们进行科学研究和社会实践的思想基础。总之，哲学方法为一切科学方法规定了必须遵循的普遍原则。

上述科学研究方法的三个层次，对于乐种学的总体设计与具体研究工作的安排，都是适用的、必需的，其中特别是一般科学方法中的系统论方法，它能揭示客观物质世界新的本质联系和运动规律，它是衔接专门科学方法与哲学方法不可缺少的桥梁，它沟通了自然科学与社会科学的联系。系统论方法使廿世纪科学研究方法产生了质的飞跃，是值得重视的。

在这里，我想利用有限的篇幅简要地谈一下系统方法论的实质与特点以及应用于乐种学研究的尝试(2)。

系统论产生于一定的历史发展进程中。

系统论、信息论、控制论(简称三论)是第二次世界大

战以后诞生的一组新兴学科(3)。系统论是1948年由美籍奥地利生物学家L. V. 贝塔朗菲创立的。看待世界的系统观念。早在中国古代、古希腊、古罗马的哲学著作中就有萌芽。其系统观是属于朴素的唯物论和辩证法之中的。在理论方面。古代《易经》中的八卦就是从人们经常接触的自然界中选取了八件东西(天、地、雷、火、风、泽、水、山)以作为说明世界上一切事物的根源;《洪范》中的五行说。即把金、木、水、火、土这五种基本物质看成是构成世界万物的元素;春秋、战国时期的《老子》。更是多处充满了系统的观点和思想。如“天下万物生于有。有生于无。”“无。名天地之始。有。名万物之母。”“道生一。一生二。二生三。三生万物抱阴而负阳。”它们阐述了世间万物对立统一、相互联系、相互制约的关系。我国古代医学经典《黄帝内经》亦包含了丰富的唯物主义观点和辩证法思想。蕴藏了系统观点与系统方法。在实践方面。早在战国时期。秦国太守李冰父子修建都江堰的规划、设计、施工的科学水平和创见。也具有系统的观念和思想方法;明代我国铸造大铜钟采用的“群炉汇流法”和“连续浇铸法”。从整体工程上进行全面安排、分级调度。也体现了系统的思想。因此。无论从理论还是实践上来看。我国古代对系统论、系统方法

都有独特贡献。耗散结构创始人普里高津赞许道：“中国传统的学术思想是着重于研究整体性和自发性。研究协调和

协同。现代科学的发展……更符合中国的哲学思想。”但是，古代朴素的唯物论和辩证法的思想虽然强调对自然界整体性、统一性的认识，却缺乏对这一整体各个细节的认识能力，因而对整体性和统一性的认识也是不完备的。

在科学不发达的古代，处于自然哲学阶段，它的主要研究方法是直观加思辨，与之相适应的逻辑方法占主导地位。作为这一时期的代表著作是亚里士多德的《工具篇》，这也是最早的一部方法论著作。“到了近代，自然科学从自然哲学中分化出来，开辟了实验科学的新阶段。早期研究的主要任务是收集材料，科学发展的主要趋势是分化，客观上需要人们分门别类地进行研究，因此与之相适应的则是在观察实验基础上的分析方法占主导地位。假如说牛顿经典力学是第一次科学革命的理论成果，那么培根的《新工具》篇和笛卡尔的《方法论》成了指导第一次科学革命与技术革命的方法论经典，对科学的发展有很大的影响……而这些方法早在十九世纪就已经不适应，第二次科学革命中进一步暴露了它的局限性。现代科学革命和技术革命由于它本身的特点，使

得科学方法溶化在科学理论之中。许多科学理论的创立包含着方法的突破。创立了许多新的方法。‘三论’就是明显的例证。”(4)

一般系统论从广义的工程科学发展来看。它适应了有关现代技术、人机关系、程序设计等。“系统”的复杂性的要求。在这个意义上讲。系统论主要是数学的一个分支。它提供了比较新颖、高度精巧的技术。并同计算机科学有密切的联系。但是。实际上系统论的意义与价值远不止。作为广泛的概念。它远远超出了技术问题和技术需要的范围。它是应一般科学。以及从物理、生物、行为科学、社会科学到哲学等学科的需要而对它们进行的重新定向。它已经在许多领域中取得了不同程度的成功和成果。并预示了影响重大的新的世界观。在我国。社会科学院也组织了强力班子。正在探索系统方法论在社会科学方面的开拓与应用。

系统方法论简述

I. V 贝塔朗菲所创《一般系统论》科学。目前探讨的领域包括三个方面：(一)。“系统科学”。即探索各种科学(如物理、生物、心理学、社会科学等)中的“系统”理论与科学；(二)。“系统技术”。即现代技术和社会产生的问题。

它包括计算机、自动装置、自动调节机械等的“硬件”和新的理论成果和学科的“软件”两方面；(三)、“系统哲学”。即由于将“系统”作为一个新的科学范例引进以后，思想和世界观要重新定向。和每一种范围较大的科学理论一样。一般系统论有它的“超科学”或哲学性方面。

何为系统？所谓系统。就是互相依赖、互相作用的若干要素组成的有机整体。具体地讲：任何实体它们都是一个由若干部分（或要素）以一定的结构相互联系而成的有机整体；这些相互联系的整体可以分解为若干基本素（部分、环节）；这一整体具有不同于各组成部分的新功能。系统具有不同于组成它诸元素的新的属性。我们称这种由相互作用和相互依赖的若干部分（要素）组成的具有确实功能的有机整体为系统。分解的若干元素与系统的关系是可以互相转化的。某一系统又可以是组成比它更高一层系统中的若干元素之一。

系统方法的特点。

按照事物本身的系统性把对象放在系统的形式中加以考察的方法。从系统的观点出发。始终着重从整体与部分（要素）之间、整体与外部环境的相互联系、相互作用、相互制约的关系中综合地、精确地考察对象。以达到最佳地处理问

题的一种方法。系统方法最显著的特点是整体性、综合性、最佳化。

整体性。它是系统方法的基本出发点。它把整体作为研究对象。认为世界上各种对象、事件、过程都不是孤立的、杂乱无章的、偶然的堆积。而是一个合乎规律的由各要素组成的有机整体。这些整体性质与规律只存在于组成其各要素的相互联系、相互作用之中；各组成部分孤立的特征和活动的总和。不能反映整体的特征和活动方式；从整体与部分的相互依赖、相互结合、相互制约的关系中揭示系统的特征和运动规律。系统方法摆脱了把对象先分割成部分。然后再综合的传统方法的束缚。它从相反的方向考虑问题。从整体出发。从部分与整体的联系中，揭示整个系统的运动规律。

综合性。综合是相对分析而言。第一次科学革命的方法论主要特征是分析。把整体分析为部分。复杂分解为简单要素分别加以精确研究。而综合是把对象的各部分、各方面和各种因素联系起来加以考察。从中找出共同性的规律。它有两个含义：一方面它认为任何整体（系统）都是这些或那些要素为特定目的而组成的综合体；另一方面它要求对任何一个对象的研究，都必须从它们的成份、结构功能、相互联系

方式、历史发展等方面作综合的系统的考察。

最佳化。即根据需求和可能为系统定量地确定出最优目标。用最新技术手段和处理方法把整个系统逐阶分开。分成不同等级与层次结构。在动态中协调整体与部分的关系。使部分的功能和目标服从系统总体的最佳目标。以达到总体最佳效果。

廿世纪科学发展的倾向。其特点已不在于单项技术的发明创造。而在于对多种单项技术发明创造成果的综合利用与组合。乐种学方法论的选择。必然要考虑到这一历史趋势与特点。它的第一步不是考虑创造一种最新的研究乐种的方法。而是首先要善于把握和综合利用目前已经颇具成效的各种研究手段与方法。不拘一格。不落陈臼。探求适于自己生存的最佳途径。

乐种学以辩证唯物论的哲学思想为其方法论的原则。以一般科学方法论中的系统方法为总体工作设计、安排的指导。乐种学所应用的专门工作方法。应根据不同的研究层次、研究阶段和特定的研究课题。而采用单项或多项综合的研究方法。不排斥传统音乐分析方法；应重视和发展我国传统研究的考证方法；但要特别注意吸收应用廿世纪兴起的语言学。