

马彦祥
民族音乐
论白集

江苏文艺出版社

高厚永民族音乐 论文集

封面题字：高厚永

(苏)新登字 007 号

高厚永民族音乐论文集

作者:高厚永
封面题字:高厚永
责任编辑:陈咏华

出版发行:江苏文艺出版社(邮政编码:210009)
经 销:江苏省新华书店
印 刷 者:南京五四印刷厂

850×1168 毫米 1/32 印张 12 插页 4
字数:370,000 1994 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
印数:1—3,100 册

标准书号:ISBN 7-5399-0701-0/I·668
定 价:12.00 元

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

作者近影

作者（中立者）与夫人（中右）及世界各地（英国、爱尔兰、法国、荷兰、德国、美国、加拿大、台湾等）民族音乐学者合影（1988年4月摄于英国）

民间音乐，最足以
反映人民的思想感情，
精神生活，是最宝贵
的音乐财富。

—— 沈知白

序

余之研究民族音乐，因工作需要而成为终生志向。

早在 1953 年春，当我在上海音乐学院修完作曲以后，便被分配在该院的民间音乐研究室工作（之后改称民族音乐研究室）。院长贺绿汀兼任室主任，他鼓励我们要研究民族民间音乐的远大抱负，发扬民族精神，作出历史的贡献。

万事开头难，常言谓：“中国的民族民间音乐浩如烟海”，千头万绪，几至无处着手。看来走向民间，去耳濡目染，深入学习，掌握第一手资料，大概是唯一的路径。于是我便和研究室的同仁黎英海、夏野、于会泳、胡靖舫等诸先生，到处观摩演出，收集资料，亦或拖着沉重的钢丝录音机，深入民间采访，做田野工作。最有趣的一件事，即我们去山东淄川，搜集鲜樱桃（邓洪山）的《五音戏》，我们每晚均将钢丝录音机搭置台前，岂料此举竟额外地引来许多观众，他们除看戏之外，便是观看这奇妙的机器，竟然可以将唱戏的声音收录进去，然后放出来又和本人唱的完全一样。一时间，我们也成为戏外的观看对象了。

大约化了两三年时间，我们所收集的文字、曲谱、图片及音响资料，就装满了两大书厨，这也为我们进一步展开研究工作奠定了基础。

此外，从 1954 年开始，贺院长要求我们为本科生正式开设民

间音乐课，然此课从无先例，无可遵循，但院长有令，我们只好作了初步分工，由我开设民歌课，于会泳开设说唱课，夏野开设戏曲课，我们每人都编了教材，进行讲授。本集中所收的“综述山歌体裁”与“综述号子体裁”两篇，即当时民歌教材的其中两章。虽然这两章在研究方法上比较原始而简单，但仍然展示出来，可供了解当初从体裁入手研究民歌的开始。

1960年以后，为完善民族民间音乐课的需要，设想增开民族器乐课，于是我又自告奋勇，去编写民族器乐教材，前后共化了一年时间，完成了27万字的初稿，即现已出版的《民族器乐概论》。首讲是于1964年应中央音乐学院之聘，于是“民族器乐概论课”又登上了高等音乐学府之讲坛。

我之撰写论文，是从五十年代中期开始，那时因开设民歌课，故亦着重对民歌的研究。第一篇文章写的是《明代流行的吴地山歌》，起先发表于上海音乐学院校刊，之后又被刊载于北京的《音乐研究》，六十年代以后，我又重点探讨器乐问题，并撰写《民族器乐概论》。但不久便是文化大革命，在一切停顿了十多年以后。于七十年代后期，才重新拾笔，开始在报刊杂志及专业音乐刊物上，广泛发表短文、杂感、评论及专业论文。此一论文集，即主要将七十年代以后，在中国大陆、香港、台湾及美国等地所发表的论文，收集成册，以供交流。

中国的民族音乐研究从1949年以后，我们在高等音乐院校中只是作了一个草创的开始，不啻挂一漏万。好在我的同辈及中青年一代，正在作不懈的努力。他们无论从宏观到微观的体察，取纵向或横向的角度，以及理论与实际的结合，都有许多真知灼见，并且其理论探讨，正发掘着更大的深度和广度。他们所取得的成绩，也丝毫不逊于当今的世界水准。

中国民族音乐研究的天地广阔，世界各地的音乐学者，十分称羨中国有着丰富的民族音乐宝藏，他们也纷纷参加这个行列，这预

示着队伍的壮大、事业的兴旺。“乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”中外音乐学者的合流，必将高挂“中国民族音乐研究”的云帆，乘长风，破万里浪，驶向一个新世界！

高厚永

1993年2月于纽约

目 录

序

中国民族音乐学的形成和发展.....	(1)
中国对民族音乐学的研究	(26)
民族音乐研究纵横谈	(32)
回顾与展望	
——争论与探索发展了二十世纪的国乐.....	(36)
别具风格的江南丝竹	(54)
从“中和之美”谈到江南丝竹的审美情趣	(74)

再谈江南丝竹的曲式结构	(90)
气势磅礴的吹打音乐	(105)
曲项琵琶的传派及形制构造的发展	(135)
谈武板大曲《十面埋伏》	(149)
谈马尾胡琴	(157)
美不胜收的《春江花月夜》	(162)
沈知白先生对民族器乐的见解	(167)
程式原则的特殊地位	
—兼评“一曲多用”	(179)
民族曲式中的变奏原则	(191)
论曲牌	(210)
明代流行的吴地山歌	(224)
水乡“田歌”	(230)
综述山歌体裁	(267)
综述号子体裁	(328)
跋	(379)

COLLECTION OF GAO . HOU YONG' S DISSERTATIONS
ON CHINESE NATIONAL MUSIC

CONTENTS

FOREWORD

1. The Fofmation and Development of Chinese Ethnomusi-
cology. (1)
2. Research of Ethnomusicology. (26)
3. A Survey of Chinese Ethnomusicology Research. (32)
4. Review and Prospect — The Contoroversy and Probing
which Led to the Chinese Music of Twentieth Century ...
..... (36)
5. The Style and Characteristics of "Jiangnan Sizhu".
..... (54)
6. From the Elegance of "Jiangnan Sizhu" to the "beauty of
Moderation". (74)
7. Further Opinions on the Formmal Structure of "Jiangnan
Sizhu". (90)
8. The Imposing Style of "Chuida Yinyue" (Chinese Traditional
Wind and Percussion Ensemble). (105)
9. The Development of the Shape and Structure of the Crook —
Necked Pipa and the School of its Musical Heritage.
..... (135)
10. The Discussion of "Wu — Ban Daqu", Ambush on Ten
Sides". (149)
11. Remards of "Mawei Huqin" (Pony Tail String Chines Fid-

dle).	(157)
12. A Romantic and Climatic Tune. "A Moonlit Spring Night by the River of Flowers".	(162)
13. The Academic Views of Mr. Shen Zhibei on Chinese Musi- cal Instruments.	(167)
14. Special Positions of Forms and Principles. —A Comment of "A Tune for Several Uses ".	(179)
15. The Principles of Various Form in Chinese National Music.	(191)
16. On Qupai.	(210)
17. The popular Wu Land's Mountain Airs from the Ming Dy- nasty.	(224)
18. The Watery Farming Song.	(230)
19. A Musical Genre of Mountain Airs.	(267)
20. A Musica Genre Survey of "Haozi".	(328)
Epilogue	(379)

中国民族音乐学的形成和发展

在“音乐学”(Musicology)这个门类中,“民族音乐学”(Ethnomusicology)和“历史音乐学”(Historical Musicology)都是其重要组成部分。以一个民族为研究对象的民族音乐学和历史音乐学,其二者是相互关联的,实际上,在民族音乐学的研究范围中即包含着一部分历史音乐学的内容。

在世界范围内,民族音乐学最早是以“比较音乐学”(Comparative Musicology)为名而出现于音乐论坛的。十九世纪后半叶,英国人埃利斯(A·J·Ellis)于1885年发表《诸民族之音阶》,对不同民族的音阶进行比较研究。是以称之为比较音乐学。到了1924年,奥地利人拉赫(R. Lach)直接用《比较音乐学》作为他的书名,由此,比较音乐学便成为更多音乐理论家的研究对象。

自从荷兰人孔斯特(Jaap Kunst)于1950年出版《民族音乐学》一书后,收集民族音乐方面资料、探求规律的研究便在欧美各地逐渐盛行。以美国来说:“近二十年来,尤其最近,民族音乐学发展得很快,研究工作也做得很多。”在“二十年前,比较注重印第安人的音乐,因为美国印第安人很多,然后对非洲音乐,印度音乐都有很多人去研究。最近对中亚、东南亚也有很多人去研究。”当前在世界范围内有关民族音乐学的发展,正是方兴未艾。

中国的民族音乐学也是从比较音乐学开始的,由于其具有研究东方民族音乐文化的典型意义,因此它在世界民族音乐学范畴

内具有独特的地位。

一、民族音乐学的历史回顾

中国对于民族音乐学的研究是从五四运动以后才开始的,当时也称比较音乐学,王光祈先生是研究这门科学的先驱者。他在1925年的《东方民族之音乐》自序中说:“研究各种民族音乐,而加以比较批评,系属于‘比较音乐学’范围。此项学问在欧洲方面尚系萌芽时代,故此种材料极不多见。至于本书取材,则系:凡关于东方各种民族乐制,悉以英人A·J·Ellis(生于1814年,死于1890年。对于“比较音乐学”极有贡献)所著书籍为准”。这说明了王光祈于1920年留学德国后受埃利斯比较音乐学的影响,遂投入这项刚刚兴起的民族音乐研究工作,他“希望中国将来产生一种可以代表‘中华民族性的国乐,而这种国乐,是要建筑在吾国古代音乐与现今民间谣曲上面的,因为这两种东西,是我国‘民族之声’”。①

与王光祈同时期的人物,尚有肖友梅、童斐及刘天华等人,他们在比较音乐学(民族音乐学)的学科范畴内,也进行了不少专题研究。

肖友梅是音乐教育家,早在1920年,他就提出了“音乐的比较研究法”。他说:“我很希望爱音乐诸君用科学的法子,做一种有系统的研究:无论研究中国音乐或外国音乐,科学的法子都用得着的,最好是能比较研究,因为许多问题(不限定音乐)单独看他一面,不拿别样来比较一下,不容易明白的……”②他对于如何进行比较研究、以及比较研究法的作用,也有具体阐述。“想知道某民族的音乐,必须先从他们爱奏的曲子入手;想知道他们曲调的组织,要先研究他们用的是什么音阶,这篇所论的本旨,就是把古今中西音乐所用的音阶浅白解说,列表比较,想教热心音乐的同志们,减

省许多无谓脑力,用最少的时间,可以明白各种音阶的历史与组织”。③

肖友梅的《中西音乐的比较研究》和《古今中西音乐概说》是他在研究比较音乐学方面的代表作。

童斐在1925年编写了《中乐寻源》一书,这是当时对于民族音乐学研究方面提出的一份重要著述。该书自序中说:“中乐者对于西乐而言也,寻源者私心所探讨而认之为源。其果为正源与否不取自决,待吾国之深研究音乐者辩证之。所谓寻得者如此而已,倘讨论者日多,纠吾谬者日众,而中国音乐竟因是以留传不为异国音乐所克灭。幸甚!幸甚!至于发挥光大,纳任昧于一堂而同化之,则俟之贤者”。他希望深入研究并发展民族音乐,“不为异国音乐所克灭”。

刘天华在整理研究民族民间音乐方面也做了不少努力。他曾于1927年创办“国乐改进社”并编辑《音乐杂志》,提倡进行有关民族音乐学范围的理论研究,并希望政府部门能设立民族音乐研究机构。他说:“理论,这种整理国乐的工作,哪里该人民组织团体去做,该是政府的责任。它早应立出正式机关去办理——如日本的邦乐研究所,土耳其的国乐调查所等”。他提倡在“国乐改进社”内设立研究部,“这是对于国乐上解决各项问题的特设机关。例如:皮黄,现在通行全国,而至今尚无一部可靠之谱。对此问题,我们想招集国内喜欢研究皮黄而已有程度的同志,集合一处,再请皮黄导师多位,组织研究部去解决它”。另外,“保存古合乐:此为前项问题之一,以其紧急,故特别提出说明之。此项合乐,即清宫里祭享及仪式上所用的音乐,但其乐曲有很古的渊源,并非清一代所造成……。到清室一亡,大家便糊里糊涂不去注意,现在是快要消灭得无踪迹了。我以为这种音乐对于将来造成国乐的大合奏(orchestra)上大有可以研究之处。退一步说:于古乐的价值上亦该把它研究,于我国的音乐史上,也该把它的详细内容记载下来”。④

以上都清楚地记述了刘天华从民族声乐到民族乐器方面的调研设想和计划。不仅如此,他还编辑记录了《梅兰芳歌曲谱》等多种,进行了不少搜集整理的现场工作及案头工作。

从整个二十年代到三十年代前期,是我国音乐理论界明确提出研究比较音乐学的创始阶段,在这阶段中,是由少数音乐理论家和民族音乐家在国际比较音乐学的影响之下,进行自发的和个别的研究。但只停留在相互的启发和影响上。

到了三十年代末期,星海提出了在中国的音乐理论中,首先要建设“民族音乐研究理论”的问题。他说:“建立什么音乐理论?我的回答是,我们要新兴音乐运动的基础理论。有民族音乐研究理论(包括民谣、小调等),有中国和声学的发明理论,但更要有我国过去的古乐的研究理论,欧西乐学的理论。这是广泛地展开创立中国新兴音乐的理论基础的要求。”⑤

他还希望中国音乐家,进行世界范围的民族音乐学的研究。“研究世界各国音乐的音乐民族形式是必要的,研究他们音乐史的变迁和乐派的发展、民族音乐的发达等等”⑥他的倡导对后来(特别是延安时期)民族音乐学的发展起到一定影响作用。

从四十年代以后,中国民族音乐学的发展开始了一个新的起点。由延安鲁迅艺术学院音乐系于1939年起成立了研究会⑦。由此,对于民族民间音乐,开始了初步有组织有计划的搜集整理和研究工作。

中国民间音乐研究会的主席吕骥对发展中国的民族音乐学做了许多组织宣传与发动工作,为了更好地展开研究,发表了《中国民间音乐研究提纲》,指出:“研究中国民间音乐已成为目前音乐界的共同要求……我们研究民间音乐不应只是为了满足个人的研究兴趣,为研究而研究,主要的目的应该首先了解现在中国各地流行的各种民间音乐的情形,进而研究其形式与内容的关系,形成历史与演变过程,获得关于中国民间音乐各方面的知识,以为接受中国