

北京民族音乐研究与传播基地
『发现传统』系列丛书

循脉

音乐的文化阐释

——第二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。

北京民族音乐研究与传播基地
『发现传统』系列丛书

循脉

音乐的文化阐释

——第二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

循脉: 音乐的文化阐释: 第二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 978-7-5672-1312-8

I. ①循… 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 076842 号

循脉: 音乐的文化阐释——第二届北京传统音乐节纪实

主 编: 赵塔里木 谢嘉幸

责任编辑: 张晓明

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: 9 字数: 180 千

版 次: 2015 年 10 月第 1 版

印 次: 2015 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-1312-8

定 价: 30.00 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“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；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 文化的音乐阐释 / 1

献给世界音乐教育大会的礼物 / 毛羽 / 3

五彩丝路——文化的音乐阐释 / 7

中篇 第二届北京传统音乐节实录 / 13

第二届北京传统音乐节专场音乐会 / 15

开幕式：五彩丝路——大型多媒体音乐会 / 16

中国之夜——来自唐朝的声影 / 25

中国民俗音乐狂欢 / 30

中央电视大学天地人艺术团专场音乐会 / 37

克里提民乐团（印度）专场音乐会 / 38

横滨国际民乐团（日本）专场音乐会 / 39

甜美之音钢琴扬琴二重奏（墨西哥）专场音乐会 / 40

中国传媒大学影视艺术学院居庸文化艺术团（中国）专场音乐会 / 41

安娜托利亚阳光四重奏（土耳其）专场音乐会 / 42

青岛 39 中学民乐团（中国）专场音乐会 / 43

大川国乐新经典民乐组合（中国）专场音乐会 / 44

内蒙古师范大学学生合唱团（中国）专场音乐会 / 45

奥姆奥里合奏团（泰国）专场音乐会 / 46

SAE 组合（芬兰）专场音乐会 / 47

冲绳县琉球民俗艺人团（日本）专场音乐会 / 48

西安终南书院（中国）专场音乐会 / 49

华夏民族乐团（中国）专场音乐会 / 50

南昌大学（中国）专场音乐会 / 51

北京市曲剧团（中国）专场音乐会 / 52

汉唐雅韵组合（中国）专场音乐会 / 53

希腊之夜——闭幕式音乐会 / 54

第二届北京传统音乐节论坛及研讨会 / 57

“丝绸之路音乐的历史与当代解读”研讨会 / 58

“唐乐舞重建与文化中国的视野”研讨会 / 59

研讨会与圆桌会议 / 60

论文宣读 / 62

海报 / 64

第二届北京传统音乐节教师培训班 / 65

下篇 文海撷珠 / 67

使命、责任与选择——关于校园音乐节的一点反思 / 乔建中 / 69

“丝绸之路音乐的历史与当代解读”研讨会纪要 / 滕腾 / 74

“唐乐舞重建与文化中国的视野”研讨会纪要 / 柳琳 / 90

唐燕乐舞再生（重建）的研究及实践

——以台湾地区刘凤学教授新古典舞团为例 / 刘凤学 郭玉茹 / 105

刘凤学与唐乐舞重建 / 史晓眉 / 121

《琴韵流深》——一场传统“高文化”演出背后的思考 / 曾田力 / 126

附录：

第二届北京传统音乐节组织机构 / 132

上篇 文化的音乐阐释

一、献给世界音乐教育大会的礼物

二、五彩丝路——文化的音乐阐释

献给世界音乐教育大会的礼物 / 毛羽

中国自古有云：“有朋自远方来，不亦乐乎？”简简单单一句话，道出了中华民族热情好客的性格。当北京获得第二十九届世界音乐教育大会承办权，金铁霖教授代表承办方于2008年从国际音乐教育学会主席哈奇先生手中接过大会会旗时，中国北京，将注定在2010年的盛夏，迎接成千上万的各国宾朋。届时，中国将何以待客，尽“地主”之谊？我们不妨再引用古人说过的一句话：“乐(yue)者，乐(le)也。”是故，众远客既为音乐事业齐聚，自当以乐宴款待之。我们相信，只有饱享了属于中华民族的音乐文化盛宴，音乐友人们才会真正地不虚此行！为此，承办方的策划者独具匠心，将第二十九届世界音乐教育大会与第二届北京传统音乐节设计于同期开幕，同步进行，让原本专属于北京传统音乐节的诸多大型音乐活动贯穿于世界音乐教育大会之中，学术交流与演出并行，真正打造一场为期一周的世界音乐文化盛会。而其中体现中国音乐文化特色的几场大型活动——开幕式音乐会、“中国之夜”乐舞晚会、中国民俗狂欢——则将成为中国献给世界友人的最佳的音乐礼物。

开幕式：“五彩丝路”大型多媒体音乐会

这是一场由中国音乐学院组创的大型多媒体音乐舞蹈晚会。丝绸，柔顺而光滑，代表中国与世界的融合亲善。举世闻名的“丝绸之路”，像一条金色的丝带，将各国家、各民族多彩的文化明珠串联成一条璀璨耀目的文化之链。“五彩丝路”的策划者们希望告诉大家，丝绸之路已不再是传统意义上的一条路，它现已成为世界各国、各民族之间文化沟通的纽带。时至当下，它对于促进世界和平与发展

亦有其深远的意义。

鉴于此，开幕式“五彩丝路”多媒体音乐会的五个乐章，分别代表发生在不同历史时期的五条“丝路”：

沙漠丝路——“丝路绿洲”，象征中原与西域的沟通；

高原丝路——“佛学之光”，象征印度佛教文明的引入；

草原丝路——“英雄礼赞”，歌颂中土与西北民族轰轰烈烈的大融合；

海上丝路——“唐乐遗韵”和“西乐东渐”两个乐章，分别代表着唐乐对日本与韩国的影响，以及西方音乐文化的传入。

音乐会的十八个节目都是在历史上涌现的佳作，又分别代表着丝路上的十八个地域、民族或国家，展现了不同民族、不同国家音乐文化交流的缤纷色彩。整场音乐会以“融和”为契合点，以“丝路”为核心线，云集一流的表演艺术家，利用多媒体技术，全方位、立体化地展现出各民族音乐文化融合的脉络传承，充分展示出中国之大国风范，在全世界共倡和谐的时代背景下，为世界音乐教育大会与北京传统音乐节打造出一部恢弘的序曲。

中国之夜：“来自唐朝的声影”——大唐乐舞晚会

唐朝是中国文化的盛世，在音乐和舞蹈方面形成了独具特色的艺术品种和风格，为后世所艳羡。千年之后的人们，可以从著名的敦煌壁画、唐代古谱文献和今存民间古乐中，依稀闻见这些稀世的艺术珍宝。

本场晚会由西安音乐学院和台湾新古典舞团联合演出。在著名作曲家、中国音协主席、西安音乐学院院长赵季平先生和台湾著名舞蹈学家、唐舞重建者、台湾新古典舞团创始人刘凤学博士共同策划和指导下，力图再现来自唐朝的声影，使之兼具学术价值和观赏价值。

晚会包括了联合国公布的人类非物质文化遗产《西安鼓乐》和大唐乐舞重建复原的四个节目。前者是唐宋以来燕乐的遗存，目前还存活在民间生活中，使用的是中国古代俗字谱，在声、调、曲、器及表演形式上保留有唐代文化的痕迹，是历史的活化石。当晚演出的西安鼓乐包括坐乐《尺调双云锣八拍坐乐全套》、管子独奏《雨霖铃》、弹拨乐合奏《婆罗门引》和行乐《满园春》四部经典作品。后者是刘凤学博士在研究诸多中国文献和唐传日本文献的基础上重建的《春莺啭》《苏合香》《团乱旋》《拨头》四段唐乐舞。这些具有极高文化价值的古代乐舞，都是著名于唐代宫廷的乐舞，且见载于历史典籍。这些音乐舞蹈的演出，是中国海峡两岸艺术家合作的结晶，也是艺术家们对古代艺术的成功重建再现。

与开幕式相比，“来自唐朝的声影”晚会没有使用大量的多媒体等现代手段给观众以视听的冲击。晚会的策划者们更为工于舞台与服装设计。在舞台上，设置不同高度、不同维度的舞台，并将乐队按照唐朝燕乐编制在舞台上进行安置、

排列,结合唐朝建筑风格,将舞台打造成极具“大唐盛世”气派的恢弘场景,使观众最大限度地身临其境,在唐乐文化语境中体验唐代音乐文明的宏伟与深邃。服装设计包含了台上所有演员,既包括乐舞的舞蹈演员,也包括乐队成员,一律根据文献描述和记载,按唐时相应服饰设计,既有中土大唐风格的服饰,也有表现胡人风格乐舞《拨头》的胡服,华丽而不夸张,一切因力求真实而趋于完美。

中国式的民俗狂欢——唐人庙会

如果说8月4日的“来自唐朝的声影”晚会作为第二届北京传统音乐节闭幕式演出,为世界友人展现的是中华民族古代音乐文明中的一颗璀璨明珠的话,那么,当晚演出之后的唐人庙会则是汇集了中华民族诸多地方民间音乐艺术的文化盛会。策划者称之为“中国式的民俗狂欢”,充分体现了这场“庙会”的几大特色。

首先,“狂欢”体现了它的组织形式特色——自由与丰富。这场庙会涉及五个会场,十五种民族音乐形式。它们同步进行,以自我展示的形式呈现在观众眼前,而非有组织、有次序的音乐会演出。游客们可以尽情地在五个会场间漫步参观,领略不同会场中不同地域、不同民族、不同形式的民间音乐特色,一饱眼福和耳福。

其次,“中国式”道出了它所涵盖内容的总体范围。这场庙会所展示的,是中国民族民间音乐的经典,并且根据各自地域的近疏,被安排在五个不同的会场,同步进行。这似乎会给在五个会场中游览参观的观众一种感觉,即这五个会场的整合便是中华民族民间音乐文化的缩影,如此风格各异的音乐形式在历史上竟共时性地存在于九百六十万平方公里土地上,由此领略到中华民族音乐文化、乃至中华民族的文明是何等的博大精深!

最后,“民俗”充分体现了庙会上诸音乐形式的民间性。这种民间性,既与中国古代的宫廷音乐概念相对,又与西方传入的“专业创作”概念相对。这些音乐,是一定地区人民生活经历的艺术提炼,是一代代人民群众艺术智慧的结晶。因此,它们往往在一定程度上反映着一定地域的音乐文化特征乃至风土人情。例如,一号场地以京津地区的京韵大鼓、岔曲、梅花大鼓等曲艺形式为主,它们都是京津地区民间小调与京津方言特色完美结合的产物,寓说于唱,唱中有说。再如,五号场地以藏、苗等族的歌舞形式为主,充分展现了少数民族地区的音乐文化生活,从而体现“一方水土养一方人”,音乐孕育于其脚下的文化,进而让世界友人以此对这些少数民族的文化特色略有了解。此外,“民俗”还暗示了庙会上表演人员的构成:他们不是来自中国音乐学院、西安音乐学院或台湾新古典舞团的专业演员,而是各地民间组织的表演艺术家。没有专业创作、表演的精雕细琢,全然带着各地质朴的民风跃然现场,这才是民俗,这才是民族民间音乐源源不断的生命源泉!

记得有一首歌叫“*One Night in Beijing*”《北京一夜》,想必写的是外来的宾

客对北京的印象吧？那么，世界音乐友人们的 *One Week in Beijing* 将会感受如何呢？也许这是人的共性，即走到一处，总要品尝具有当地特色的美食，买一些带有当地特色的纪念品。2010 年的 8 月，有朋再次远道而来。作为东道主的中国北京，将为客人、朋友们献上怎样的盛宴、怎样的厚礼呢？或许，“五彩丝路”“唐朝声影”“唐人庙会”就是最好的答案吧。

指挥家哈农库特于新世纪的第一天站在维也纳金色大厅的指挥台上对世界乐迷说：“音乐是上帝送给人类最美好的礼物。希望我们在新的千年里更加热爱音乐艺术。”这个夏天，我们将借着音乐——这最美的艺术，为世界音乐教育大会乃至全世界，献上我们最美的礼物——中国的礼物！

注：本文转引自：毛羽，《献给世界音乐教育大会的礼物——第二届北京传统音乐节的中国大型音乐活动》，原文载《音乐周报》，2010 年 7 月。

五彩丝路

——文化的音乐阐释

第一篇 序曲

在世界交流史上，有一条古老而漫长的路，它东起中国古都长安，途经河西走廊，过敦煌出阳关和玉门关，穿过西域戈壁，翻越葱岭，进入中亚、西亚，直达古罗马帝国，成为连接世界文明发祥地中国、印度、两河流域、埃及及古希腊、罗马的重要纽带。它就是被德国地理学家李希霍芬命名的“丝绸之路”。

从亚历山大东征，到张骞出使西域；从鸠摩罗什东来送经，到玄奘西行求法；从成吉思汗西征，到马可波罗东游；从郑和下西洋，到达·伽马开辟新航路，这条道路，在跨越时空的穿梭中，交织成一幅五彩缤纷的世界文化之锦。

盛唐，以其博大的胸怀，开创了中外文化交流的辉煌时代。霓裳羽衣，华美、璀璨。始建于西汉的阳关，这座被流沙掩埋的古城，是丝绸之路上通往西域的重要关隘，是古代兵家必争之地。据说，西域流沙漫漫，雪岭巍巍，要穿越这片上无飞鸟，下无走兽，复无水草的瀚海，需要九死一生的跋涉。可以想见，面对阳关内外两重世界，多少人会在月下望乡而泣。

《阳关三叠》正是这样一首感人至深的古曲，是根据唐代著名诗人王维的名篇《送元二使安西》谱写而成的。多情自古伤离别，千百年来，《阳关三叠》那一唱三叹、哀而不伤的琴箫声乐，总是让人想起许多关于西域的往事。

“大漠孤烟直，长河落日圆。”当发现楼兰的瑞典探险家斯文赫定再次怀揣《大唐西域记》，在茫茫瀚海中寻觅“管弦伎乐，特善诸国”的古龟兹国时，映入眼帘的已是落日黄沙，那曾经辉煌的佛教圣城仅剩依稀可见的断壁残垣和孤烽野燧。曾经恢宏的乐舞，也只能从斑驳残破的石窟壁画中揣摩浮想……然而，靠高山融雪滋润灌溉的绿洲，再次打破了流沙世界的“生物真空”。沙漠和绿洲的分界是如此清晰：一边是悲凉，一边是欢歌。严酷的自然生态环境形成了绿洲人不乐生、不悲死的思维，也使得他们具有高度的乐观精神。能歌善舞的绿洲人，哭也是歌，笑也是歌，生也是歌，死也是歌，绿洲人的一生和音乐结下了不解之缘。《乌夏克木卡姆》中咏叹的爱情，舒展、激情，动人心魄；而《小河的呼唤》则传递着印度人的浪漫。

第二篇 佛教艺术东传

喜马拉雅、冈底斯和唐古拉山的融雪，是印度河、雅鲁藏布江和长江的活水源头。它孕育了中国和印度两大古老的世界文明。

冈仁波齐，是世界公认的圣山，更是众教圣徒们心中的“世界中心”。相传这里居住着法力无边的湿婆神（Shiva）。神山之南，是圣洁的玛旁雍湖，相传是美丽的西王母居住的瑶池……神山圣湖，寄托了不同信仰对美好世界的共同祝愿。

印度人认为印度音乐是由湿婆神（Shiva）所创造的。自成一格的印度音乐，一如印度的文明着重于心灵的精神层面一般，其音乐复杂、神秘而多样化，具有冥想的性灵音乐特色。印度人在发明阿拉伯数字的同时，就将音乐与数学，以及宇宙之间建立起了特殊的关系。

那如怨如诉，绵延不断的旋律；那余音缭绕，婉转曲折的西塔尔（Sitar）和呜咽欲泣的笛声；那无穷无尽，强烈而多变的塔布拉（Tabla），为我们展现出一幅幅绚丽多彩的印度风情画。

公元7世纪，古印度声明学大师旃陀螺阁弥提出了“音乐为普度众生”的佛教音乐观。此时正值吐蕃王朝时期，古印度音乐与舞蹈随佛教一起翻越喜马拉雅山，传入雪域高原。同时，大唐文成公主沿着唐蕃古道进藏，带来了中原文化，汉、藏、印三地文化相互融合，逐渐形成了以佛教文化为主体的戏剧、音乐、舞蹈、绘画等传统艺术。雄浑苍劲的法号声，回荡在雄伟的布达拉，向世界传送着雪域高原的圣洁祝福。

古老而神秘的敦煌，是世界文化艺术的宝库，东西方文明交相辉映。西域佛教和来自中原的佛教艺术在这里交融荟萃。

汉唐期间，天竺、西域经师为传佛法，持篋东进；中原大德为求真经，负笈西行。漫漫黄沙淹埋了多少为求佛法而不惧生死的远行者的足印，但却遮蔽不了闪烁着人类智慧的光芒！

艺术与宗教，始终是一对携手走来的兄弟。千余年间，佛教对中国古代的思想、文化、艺术产生了深刻的影响。千手观音，便是大爱无疆的化身。

第三篇 草原礼赞

敕勒川，阴山下，天似穹庐，笼盖四野。

天苍苍，野茫茫，风吹草低见牛羊。

环境考古学资料表明，在欧亚大陆北纬40度至50度之间，有一条天然的草原通道，东起蒙古高原，向西可以连接中亚和东欧，向东南可以通往中国的中原地区。

以天地为穹庐、逐水草而居、把帐房建在马背上的游牧民族最能体现“天人合一”的思想。正是这种独特的生活方式让他们在人类民族大迁徙与大融合中扮演了重要的角色。

公元13世纪，成吉思汗统一北方草原，欧亚大陆联为一体，这更加保障了草原丝路的畅通，商贸与文化交流空前活跃，中国的造纸、印刷术、火药、指南针多是在这一时期辗转西传的。从此，游牧文化与农耕文化进入大融合的时代。

而那散落在广阔欧亚大草原上的神秘鹿石，充满了对大自然的敬畏与歌颂，他们翘首东方，追逐着太阳的光芒，传说着草原英雄《圣主成吉思汗》的赞歌。

在草原丝绸之路上，生活着热爱和平的民族。一千多年前，当柯尔克孜族的祖先们由叶尼塞河迁至天山脚下的时候，他们的命运从此就与丝路结合起来了。

柯尔克孜人关心的，不是宗教信仰的孰是孰非，而是辛苦的劳作和诚信的贸易能否收到应有的回报。

大约从13世纪开始，中原和西域的大批工匠农民迁到柯尔克孜人生活的地方，带来了冶炼、织造等生产技术，他们也第一次聆听到了代表柯尔克孜性格的英雄史诗《玛纳斯》。

第四篇 雅乐遗韵

漫漫黄沙掩埋了丝绸之路上一个个古老的文明，留下的只有那些美丽的名字：罗布、龟兹、楼兰……加上西域战火连绵，陆上丝绸之路被战争阻断，代之而兴的便是海上丝绸之路。

海是自由的元素，当人类第一次遥想海的那一边是什么的时候，探索和征服便成为蓝色狂想曲的主旋律！

凭借着西周时期就已掌握的季风航海技术，箕子渡海到朝鲜传授田蚕织作，秦始皇为求不老丹派徐福东渡日本，而日本遣唐使也多次来华，并迎接鉴真和尚东渡弘法。

指南针的发明，更增强了人类征服海洋的勇气和信心。宋元时期中国的航海