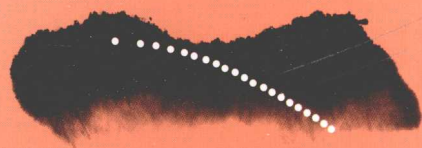

伍国栋 / 著

江南丝竹

——乐种文化与乐种形态的综合研究
被评定为

全国艺术科学“十五”规划年度课题
南京艺术学院音乐学重点学科基金资助项目

乐种文化与乐种形态的综合研究

江南丝竹

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

全国艺术科学『十五』规划年度课题

南京艺术学院音乐学重点学科基金资助项目

伍国栋 / 著

江南丝竹

乐种文化与乐种形态的综合研究

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

江南丝竹: 乐种文化与乐种形态的综合研究 / 伍国栋
著. — 北京: 人民音乐出版社, 2010. 5
ISBN 978-7-103-03742-3

I. 江… II. 伍… III. 江南丝竹-研究 IV. J632.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 089607 号

责任编辑: 李向颖

责任校对: 颜小平

整体设计: 王 华

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http: //www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

16 开 8 插页 23 印张

2010 年 5 月北京第 1 版 2010 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1-1,000 册 定价: 65.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

目 录

绪 论 / 1

第一节 丝竹、丝竹乐与江南丝竹 / 2

第二节 江南丝竹研究历史及现状 / 7

第一章 丝竹乐溯源 / 15

第一节 先秦丝竹乐辨踪 / 15

一、“竹”、“丝”类乐器起源 / 15

二、丝竹乐的滥觞 / 22

三、“竽瑟之乐”为丝竹乐类型辨证 / 26

第二节 两汉魏晋丝竹乐管窥 / 28

一、“相和诸曲”与丝竹乐 / 29

二、“清商乐”与丝竹乐 / 32

三、“房中乐”所涉丝竹乐器 / 34

第三节 隋唐宋元丝竹乐寻轨 / 37

一、隋唐燕乐中的丝竹乐 / 37

二、宋元丝竹乐种类扩展 / 47

第二章 江南丝竹的渊源与形成 / 59

第一节 地域化的明清丝竹乐 / 59

一、丝竹乐器的扩充与壮大 / 59

二、明清丝竹乐的地域化品种 / 64

第二节 江南丝竹的形成 / 69

一、江南丝竹的渊源 / 69

二、江南丝竹的形成 / 74

第三节 生存区域和乐种文化定位 / 83

一、生存区域及流传分布划定 / 83

二、乐种构成的音乐文化定位 / 87

第三章 江南丝竹与相关乐社 / 93

第一节 环太湖地区的“家乐”传统 / 94

一、繁盛时尚的家乐班 / 95

二、家乐班所涉丝竹乐器 / 106

第二节 民间“堂名”与文人“雅集” / 108

一、颇具“雅集”遗风的“堂名”班 / 109

二、文人乐社与清客和清客串 / 114

第四章 乐队编制与乐器演奏风格 / 125

第一节 乐队编制的历史继承与创新拓展 / 125

一、近现代乐器编制述略 / 125

二、乐队编制的历史继承 / 128

三、乐队编制的横向联系 / 131

四、新作品演奏对传统乐队编制的“突破” / 137

第二节 笛箫演奏风格的“昆曲”“琴乐”传统 / 140

一、竹笛演奏风格的昆曲传统 / 141

二、洞箫演奏风格的琴乐传统 / 147

第三节 二胡演奏风格的“包腔”传统 / 150

一、江南丝竹二胡源流 / 150

二、江南丝竹二胡演奏与说唱戏曲“包腔” / 154

第四节 琵琶演奏风格的“文曲”传统 / 161

一、南北派琵琶曲目中的“文曲” / 162

二、文板琵琶与丝竹琵琶的合一 / 165

三、演奏中的文板琵琶技法显现 / 168

第五章 曲目类型与“八大曲” / 171

第一节 江南丝竹曲目类型 / 171

一、传统曲目及来源 / 172

二、雅集编配曲目及原本 / 180

三、专业创作曲目及代表作简析 / 183

第二节 “八大曲”与曲目家族 / 187

一、“八大曲”认定 / 187

二、“八大曲”分组与“曲目家族”概念 / 189

第六章 曲目家族构成辨识 / 193

第一节 《六板》与《六板》族 / 193

一、《六板》正名 / 193

二、《六板》族“三原体”认定 / 198

三、《中花六板》与《慢六板》 / 203

第二节 《三六》与《三六》族 / 206

一、《三六》标题辨证 / 206

二、《三六》族相关成员及变体 / 213

第三节 《四合》与《四合》族 / 218

一、《四合》曲称与核心曲目辨析 / 219

二、《四合》族套曲的分组 / 227

三、坐乐与“各赛” / 233

四、《四合》族“母曲”辨析 / 236

第四节 《欢乐歌》与其他 / 239

一、《欢乐歌》与《欢乐歌》族 / 239

二、其他“曲目系统” / 242

第七章 “体式”和“腔型”变体势态 / 245

第一节 曲体结构“体式”的横向扩展 / 246

一、以母曲为“体”的体式扩展 / 247

二、以母曲为“段”的体式扩展 / 250

三、以母曲材料为“句”的体式扩展 / 252

第二节 腔调结构“腔型”的纵向扩展 / 256

一、由简至繁的腔型扩展 / 257

二、不同腔型叠置的多声部扩展 / 261

三、“以凡代工”的宫调扩展 / 266

第三节 活眼、活腔与活调 / 268

一、“活眼”及其乐理内涵 / 268

二、“活腔”及其乐理内涵 / 271

三、“活调”及其乐理内涵 / 273

第八章 江南丝竹的传播与影响 / 277

第一节 江南丝竹的传播 / 277

一、“天下彝家第一寨”遗响 / 278

二、近现代江南丝竹的外传 / 284

第二节 江南丝竹的社会影响 / 291

一、对音乐普及教育的影响 / 291

二、对乡镇社区居民文化生活的影响 / 295

—— 结 语 / 301	——	(	——
—— 参考文献 / 307	——	(	——
著 述 / 307			
论 文 / 309			
图鉴、百科、大系、大成、曲集 / 310			
—— 附 录 / 313	——	(	——
“苏南三社”调查记 / 313			
江南丝竹大事年谱 (1901—2006) / 333			
—— 后 记 / 352	——	(	——

图版目录

第一章

- 图 1 江陵雨台山战国楚墓“律管” / 18
- 图 2 曾侯乙墓笙 / 19
- 图 3 黄君夫妇墓排箫(春秋) / 20
- 图 4 曹家岗 5 号墓瑟(春秋) / 21
- 图 5 江苏吴县战国墓出土似瑟弦乐器残体 / 彩页
- 图 6 浙江绍兴坡塘越墓宴乐铜屋丝竹乐人摹像 / 21
- 图 7 马王堆 1 号汉墓彩绘竿瑟乐俑 / 彩页
- 图 8 北朝乐舞石刻图 / 30
- 图 9 北魏洛阳石棺伎乐石刻图 / 35
- 图 10 莫高窟隋第 390 窟燕乐乐队 / 彩页
- 图 11 河南安阳隋张盛墓丝竹乐俑 / 彩页
- 图 12 陕西三原县唐李寿墓丝竹乐伎壁画 / 43
- 图 13 江苏邗江寻阳公主墓五代琵琶及木拨 / 43
- 图 14 莫高窟中唐第 220 窟“一组两制”乐队图 / 彩页
- 图 15 莫高窟中唐第 112 窟北壁《报恩经变》乐舞“一组两制”乐队 / 彩页
- 图 16 宋陈旸《乐书》“奚琴”和“轧筝”图 / 48
- 图 17 甘肃榆林石窟第 10 窟元代壁画中持擦奏乐器的飞天 / 彩页
- 图 18 广元罗家桥南宋墓三弦石雕 / 50
- 图 19 酒泉魏晋 7 号墓丝竹乐伎画像 / 彩页
- 图 20 五代南唐周文矩所绘《合乐图》 / 53
- 图 21 姜家沟宋墓壁画中的丝竹乐队 / 彩页

第二章

- 图 22 明《金瓶梅词话》剧曲演唱图中的丝竹乐队 / 彩页

- 图 23 《明清乐之刊》丝竹乐演奏图 / 65
- 图 24 清《康熙御赏万寿图》清音(丝竹乐)台 / 彩页
- 图 25 缅甸乐中的“桑柯” / 67
- 图 26 清《紫光阁赐宴图》中的番乐(丝竹)合奏乐队 / 彩页
- 图 27 苏州虎丘“曲会”地 / 彩页
- 图 28 清《康熙南巡图》局部——“秦淮画舫丝竹奏乐”图 / 彩页
- 图 29 元代壁画中的三弦说唱 / 78
- 图 30 苏南“堂名”班保存的昆腔工尺谱 / 81
- 图 31 清代的江南地区和环太湖区域图 / 85
- 图 32 江南丝竹生成地域与传承地区示意图 / 86

第三章

- 图 33 明沈周绘《清明上河图》中苏州私家园林“家乐班”歌舞 / 彩页
- 图 34 明仇英《仕女奏乐图》 / 彩页
- 图 35 顾家音乐班的“丝竹乐”和“吹打乐”乐器 / 彩页
- 图 36 上海“大同乐会”丝竹乐队 / 117
- 图 37 “江南丝竹”清客串 / 彩页

第四章

- 图 38 提琴 / 彩页
- 图 39 怀鼓 / 彩页
- 图 40 “南京乐社”江南丝竹乐队编制 / 128
- 图 41 双清 / 彩页
- 图 42 扬州清曲乐队 / 134
- 图 43 民国时期的苏州滩簧坐唱丝竹乐器组合 / 136
- 图 44 昆笛演奏家陆春龄 / 146
- 图 45 小乐器——洞箫、胡琴合乐图 / 彩页
- 图 46 清康熙提琴(故宫博物院藏) / 彩页
- 图 47 竹提琴 / 彩页
- 图 48 清《南北派十三套大曲琵琶新谱》中的《三六》谱 / 163
- 图 49 丝竹乐演奏家程午嘉 / 165

第五章

- 图 50 双凤镇丝竹乐班保存的工尺谱抄本《将军令》(民国) / 174
图 51 《苏州民族民间器乐集成》编辑部收集的“十番锣鼓”谱 / 彩页
图 52 清《南北派十三套大曲琵琶新谱》书影 / 181

第六章

- 图 53 清《弦索备考》的《十六板》与《八板》对照谱 / 彩页
图 54 嘉兴吴澄甫辑《丝竹小谱》中的六十板《老板板》(1904 年) / 195
图 55 《虞舜薰风操》六“绝板”标记原谱 / 196
图 56 三十六板《三六》第一段[流水板]工尺谱与简谱对照(1939 年) / 210
图 57 《四合工尺》谱中的[小拜门]、[玉娥郎](1909 年) / 221
图 58 民间丝竹乐班迎亲“行乐” / 彩页
图 59 《国声集》所收《欢乐歌》工尺谱(1918 年) / 240

第八章

- 图 60 迤沙拉丝竹乐调查座谈 / 彩页
图 61 傣濮彝人“谈经古乐”的丝竹乐队 / 彩页
图 62 根据口传记录的《月儿》和《梅花三弄》 / 279
图 63 南京柳树湾位置图 / 281
图 64 傣濮彝人家藏琵琶残件 / 282
图 65 南京将军山沐英墓出土乐器 / 283
图 66 重庆“大同乐会”全体成员(1940 年) / 286
图 67 台南艺术大学江南丝竹小组 / 彩页
图 68 民国四年(1915 年)常州五中丝竹乐队 / 292
图 69 民国十五年(1926 年)上海启明女中的江南丝竹乐队 / 294
图 70 双凤镇“夕阳红艺术队” / 彩页
图 71 上海徐家汇社区的江南丝竹乐社活动 / 彩页
图 72 社区商店开业的江南丝竹演奏 / 彩页

图表目录

第一章

- 表 1 先秦丝竹乐器组合墓葬 6 例 / 25
- 表 2 相和诸曲和清商乐所用丝竹乐器 5 例 / 36
- 表 3 隋七部乐、九部乐乐队及乐器表 / 38
- 表 4 唐十部乐乐队及乐器表 / 39
- 表 5 宋辽大乐乐队编制及乐器 3 例 / 53

第三章

- 表 6 明清苏南及环太湖地区“家乐”班情况简表 / 95
- 表 7 明清苏南及环太湖地区“家乐”班分布及数量简表 / 104
- 表 8 明清私家乐班所用丝竹乐器 4 例 / 107
- 表 9 晚清、民国“堂名”班、民间乐社兼演丝竹乐资料 12 例 / 113

第四章

- 表 10 明清时期环太湖地区“丝竹乐队”编制 4 例 / 129
- 表 11 环太湖地区戏曲说唱丝竹乐队 7 例 / 132
- 表 12 编配、改编和创作江南丝竹作品乐队编制扩充 5 例 / 140
- 表 13 戏曲说唱乐队双胡琴配制 6 例 / 159
- 表 14 民国初期琵琶演奏家介入上海雅集丝竹乐社 3 例 / 166
- 表 15 江南丝竹曲目与原“文板”琵琶谱对照简表 / 167

第五章

- 表 16 “八大曲”及曲目家族分类简表 / 192

第六章

- 表 17 《六板》曲目家族“三原体”及所属分支曲目简表 / 203

表 18 《四合》族曲目 18 首简表 / 223

表 19 《四合》分组简表 / 228

第七章

表 20 “三活”简表 / 275

第八章

表 21 江南丝竹曲目、曲集外区发行版本举要 / 288

谱例目录

第四章

- 谱例 1 《欢乐歌》笛谱(苏州) / 145
- 谱例 2 《行街四合》笛谱(上海) / 145
- 谱例 3 《慢三六》笛谱(上海) / 146
- 谱例 4 《老三六》、《慢三六》首段曲谱音阶 / 147
- 谱例 5 《中花六板》二胡谱 / 160
- 谱例 6 《中花六板》琵琶谱(上海) / 168
- 谱例 7 《三六》琵琶谱(上海) / 168
- 谱例 8 《小霓裳》琵琶谱(杭州) / 169
- 谱例 9 《春江花月夜》琵琶谱 / 170

第五章

- 谱例 10 《玉娥郎》比较谱 / 173
- 谱例 11 《老六板》(南京) / 176
- 谱例 12 《老六板》(江苏太仓) / 177
- 谱例 13 《庙院行》尾段谱(彭正元曲) / 185

第六章

- 谱例 14 《虞舜薰风操》(《老八板》)(清李芳园传谱) / 197
- 谱例 15 《老八板》(清荣斋传谱) / 199
- 谱例 16 《老八板》与简谱对应谱(清吴澄甫辑) / 200
- 谱例 17 《老六板》(江苏扬州) / 200
- 谱例 18 《快六》(江苏太仓) / 201
- 谱例 19 《六板》、《中花六板》、《慢六板》比较谱 / 204
- 谱例 20 《三六》头段谱(上海) / 211

- 谱例 21 《老三六》头段谱(甘涛整理) / 212
- 谱例 22 《老三六》、《中花三六》、《慢三六》比较谱 / 213
- 谱例 23 凤凰三点头 / 215
- 谱例 24 《杭合》[三六头]与《老三六》引子比较谱 / 217
- 谱例 25 《行街》、《慢行街》比较谱 / 222
- 谱例 26 [小拜门]与《行街四合(一)》、《慢行街》比较谱 / 230
- 谱例 27 [玉娥郎]与《行街四合(二)》、《慢行街》比较谱 / 231
- 谱例 28 《四合如意·行街》、《四合·后段》与《新清音》比较谱 / 237
- 谱例 29 《四合·玉荷郎》与《清音》比较谱 / 238
- 谱例 30 《欢乐歌》(选自《国声集》) / 240
- 谱例 31 《欢乐歌》(《老欢乐歌》)(民间乐曲) / 241
- 谱例 32 《欢乐歌》各段比较谱 / 242

第七章

- 谱例 33 《花六板》、《花花六板》与《老六板》的板眼结构扩充势态比较 / 248
- 谱例 34 上海《四合如意》“各卖”段落谱 / 253
- 谱例 35 南京《八合》[三赛]段落中的“蛇蜕壳”谱 / 254
- 谱例 36 锣鼓新谱[四面推窗](吴县、常熟) / 255
- 谱例 37 《花六板》(浙江杭州) / 258
- 谱例 38 《小六板》(浙江桐乡) / 259
- 谱例 39 《龙虎斗》变奏比较谱 / 260
- 谱例 40 《行街四合》笛、琵琶多声部叠置谱 / 262
- 谱例 41 《弹词三六》琵琶、小三弦多声部叠置谱 / 262
- 谱例 42 《欢乐歌》曲笛、二胡多声部叠置谱 / 262
- 谱例 43 《四合如意》中“鱼咬尾”多声部叠置谱 / 263
- 谱例 44 [凤凰三点头]曲笛与其他乐器声部叠置谱 / 264
- 谱例 45 “以凡代工”音阶的宫调转换谱 / 266
- 谱例 46 《阳八板》与《老八板》同一段落比较谱 / 267

第八章

- 谱例 47 “谈经古乐”《月儿》与江南丝竹《月儿高》比较谱 / 281

绪论

江南丝竹是20世纪50年代被命名的一种器乐合奏类型。早在20世纪之初,这一被称为“丝竹”的民族器乐演奏样式,就在当时的全国政治、经济、文化中心上海地区声名鹊起,其后之影响又遍及大江南北乃至海外。新中国成立后,各地民族管弦乐队、乐团纷纷组建,多数都是在演奏《春江花月夜》之类曲目的江南丝竹乐队的组合范式基础上,来进行各自不同样式的改革和试验的,因此可以毫不过分地认为,20世纪50年代以来,全国各地各种民族乐队样式的组建和多数民族器乐作品的创作,都曾不同程度地受到江南丝竹乐队编制及其音乐作品演奏的影响,或多或少保留有一些江南丝竹乐队编制和曲目作品编创的影子;北京、上海的一些在全国最具影响力的民族乐团中的民族乐队(或称“民族管弦乐队”),就其乐队建设的核心编制而论,在其后的六七十年间,不过就是“江南丝竹”乐队的扩大和充实——增加丝竹乐器件数和品种,再加入“粗吹”代表乐器唢呐和更多打击乐器而已。

然而,中国丝竹乐传统,却由来久矣。就其历史渊源而论,“江南丝竹”作为一个地方性乐种,也只是中国历史悠久的“丝竹乐”类型的一种地域化样式的延续;而它所归属的“丝竹乐”类型,有时又常常被人们泛称为“丝竹”;“江南丝竹”作为一个地域化样式,有时也常常被人们简称为“丝竹”和“丝竹乐”……总之,“丝竹”、“丝竹乐”、“江南丝竹”等名称和概念,一直存在着某种习惯性的相互指代、相互指认现象。因此,本书开卷之始,似有必要首先对这些不同称谓和概念,在基本认识上略作规范,在理论上予以厘清,并做出必要概念界定,这将有助于我们比较清晰地认识和理解中国民族器乐衍生、发展所经历过的漫长旅程和继承演变规律,有利于我们认识和理解本书其后即将展开的关于中国丝竹乐器、丝竹音乐以及江南丝竹乐种的一系列相关讨论和研究。

第一节 丝竹、丝竹乐与江南丝竹

“丝竹”之名，最早见于先秦典籍。《礼记·乐记第九》称：

金石丝竹，乐之器也。^①

这里所称“丝竹”，是与“金石”类乐器相对应和并列的“丝”“竹”两类乐器的总体指代，故后其言“乐之器也”。

周代乐器，已有“八音”之分，即《周礼·春官》所谓“大师掌六律六同，以合阴阳之声”，“皆播之以八音：金、石、土、革、丝、木、匏、竹”^② 八类乐器。然而这八类乐器在周代宫廷和贵族音乐生活中，各自蕴涵着不同分量的文化内涵，其地位也不相同，其中有的乐器在乐队中被视为“核心”，使用时居于“中心”地位，即成为“首席”；其他乐器便相应而居于“非中心”地位，而属于“次席”。此种乐器使用格局的形成，自然是因为先秦时期乐器和乐队编制，具有突出社会阶层等级和礼仪内涵，乐器和乐队编制往往便是拥有者（主人）地位和权势象征的社会功能使然。对于先秦乐器的文化属性，过去人们虽然多有认识和意见发表，但注意和关注较多的则往往是其中的一个“核心”，这就是宫廷重大礼仪场合所用“金石之乐”，以“金”类和“石”类乐器为核心的编制格局，而对于一般礼仪场合和日常生活中使用的乐器及其组合编制，是否还另有“核心”存在，则关注不够。事实上，这另一个“核心”的确存在，它就是宫廷乃至贵族士大夫阶层一般礼仪场合和日常生活所用的“丝竹之乐”，以“丝”类和“竹”类乐器为核心的编制格局。

从乐器使用和乐队编制角度而论，“金石之乐”和“丝竹之乐”这两种不同编制、使用于不同生活环境的乐队形式，在先秦宫廷和贵族士大夫日常礼仪生活中的社会功能和艺术功能表现，是不一样的，可以说一个是“主外”，一个是“主内”：即前者是一种以金石类乐器为中心的礼仪祭祀性乐队，主要用于公开性、行政公务性质的重大“国礼”场面；后者则是以丝竹类乐器为中心的娱乐、宴（燕）享性乐队，主要用于私密性后宫内室的休闲、宴饮性质场合。这就是周代文献之所以要将“金石”与“丝竹”并称，并以“金石丝竹”之名来代表所有乐器的礼乐制度及礼仪习俗的原因。

“金石”乐器，以钟、编钟、磬、编磬为主，这些乐器在相关乐队编制中，居于

^①《周礼·仪礼·礼记》，陈戌国点校本，岳麓书社1989年版，第429页。

^②同^①，第64页。