

国家级非物质文化遗产项目——“常州吟诵”资料之二

赵元任 程曦 吟诵遗音录

秦德祥 钟敏 柳飞 金丽藻 记录整理

创于1897

商務印書館
The Commercial Press

国家级非物质文化遗产项目——“常州吟诵”资料之二

赵元任 程 曦

吟诵遗音录

(本书附 CD 盘一张)

秦德祥 钟 敏 柳 飞 金丽藻 记录整理

78

商 务 印 书 馆

2009年·北京

H118
2009

图书在版编目(CIP)数据

赵元任程曦吟诵遗音录/秦德祥等编. —北京:商务
印书馆, 2009

ISBN 978-7-100-06087-5

I. 赵… II. 秦… III. 古典诗歌—作品集—中国
IV. I222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008) 第 165236 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

ZHÀOYUÁNREN CHÉNGXĪ YÍNSÒNG YÍYĪNLǚ

赵元任 程曦吟诵遗音录

秦德祥 钟敏 柳飞 金丽藻 整理记录

商务印书馆出版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商务印书馆发行

北京瑞古冠中印刷厂印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 06087 - 5

2009年12月第1版

开本 880 × 1230 1/32

2009年12月北京第1次印刷

印张 4

定价: 25.00 元

趙元任程曦吟誦遺音錄

居素琴題

录 音：刘君若(美国明尼苏达大学教授)

(原录音带存美国明尼苏达大学图书馆)

CHINOPERL PAPERS, No. 11, 1982)

乐谱记写：秦德祥(常州市第一中学高级音乐教师)

柳 飞(常州工学院艺术设计学院副教授)

语音记写：钟 敏(常州广播电视大学教授)

金丽藻(常州工学院人文社科学院副教授)

江苏省常州市非物质文化遗产保护中心组稿

中国现代语言学奠基者、著名音乐家
赵元任(1892—1982)

天雨花 七字唱及嘆十字

A 白。此時明月西沉。曉星明朗。但聞悲聲切近。隱²約²。
一個女子到來。見他將近樹邊。似覺倉皇光景。以袖
蒙頭。寂然不見。維明四顧。如何不見了。正然相處。
一回头。忽又見女子現形。遠²匍匐在地。叩頭如搗蒜
一般。

B. 連²頓首²言語。公子觀之並不驚。腰間掣出青鋒劍。
指定花前怨鬼魂。尔乃是怪還是鬼。怎敢頻²出現形。
我們作客書房住。被伊作禍不安身。因何緣故來為祟。
有甚冤情啼哭聲。既已成形當出語。速²將情告我聞。
那鬼听得人來問。哽咽悲啼口吐聲。要知鬼訴冤情事。
攢成十字表分明。

C. 那女魂。見生人。倉皇失措。退²無門。滯²氣路。難以藏身。
他只得。近前來。散而復聚。向貴人。低头拜。匍匐埃塵。
止听得。要問他。有何冤抑。戰兢²。双流淚。口吐人聲。
手執着。那羅巾。聲音悽慘。叫一聲。蟾宮客。听訴冤情。
念女魂。董蘭卿。名門之女。有家鄉。衡山住。世代簪纓。
只為我。命兒低。慈親早失。拋撇我。年方幼。正在髫齡。
母在日。曾許婚。申門季子。剛長成。年十五。父去求名。
又逢那。申季子。纏綿疾病。向我家。來說道。冲喜完婚。
恨嚴親。不顧兒。終身大事。他只願。乞內顧。出外安寧。
又没过。百輛迎。三茶六禮。架扁舟。輕似葉。送到中門。
那知道。花燭夜。未成婚禮。申季子。天命絕。氣脫亡身。
拋撇我。在他家。零丁孤苦。負虛名。受灾禍。誤了終身。

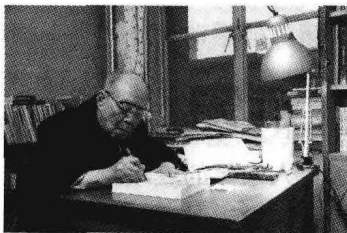
序

我与秦德祥先生的交往始于《吟诵音乐》一书，他对于抢救与研究传统吟诵的热忱、执著和取得的成绩，使我欣喜不已。

作为一种口头传承的文化，诗文吟诵在中华大地上生存、繁衍、发展，历史十分悠久。它一向是传播、普及传统文化和启蒙教育的重要工具和手段。历来的诗词创作、修改、鉴赏、口头交流与发表，多在吟诵中进行。旧时学童启蒙，更离不开吟诵，以至波及社会，使这种“精英文化”具有一定程度的群众性。儒家先贤们创造的这种集文学、语言与音乐为一体的艺术形式，对促进我国文化繁荣、提高全民素质，产生过重大作用。吟诵艺术远播日本、韩国、越南、马来西亚等亚洲国家和世界各地华人区，在中国传统文化中无疑地具有重要的地位。

然而，自 20 世纪初的“五四”新文化运动以来，直至 70 年代末改革开放以前，吟诵艺术并没有得到足够的重视，造成这种现象的原因，除 20 世纪五六十年代受极“左”思潮影响外，还因为通常只是把它视作一种读书方式，向来无谱，口耳相传，随生随灭。

赵元任先生于 1961 年发表的《常州吟诗的乐调十七例》，运用乐谱与注音的手段，为保存与研究吟诵艺术开辟了新的途径。但此后的近半个世纪里，后继者凤毛麟角。本世纪初，秦德祥先生的《吟诵音乐》一书，根据其在当地亲自采录的第一手资料，利用现代科技成果，将音响

著名语言文字学家周有光先生
(2005 年摄于北京寓所，时年百岁)

与文字、乐谱融为一体,使这门早已被称为“绝学”的艺术,再现于文苑艺坛。

常州是一座具有 2500 年历史的文化古城,明清以来文风尤为炽盛,文人荟萃,名家辈出。《吟诵音乐》搜集了当代常州人的诗文吟诵,作为赵元任先生和秦先生同乡的我,身处异地闻乡音,备感亲切,更为秦先生对传统文化的不解情结、继承和发展赵元任先生吟诵研究工作的精神所感动。吟诵是一门涉及古典文学、语言学、音韵学和音乐学的边缘学科,对其进行深入研究,需要各相关学科的深厚学养。作为一名中学音乐教师的秦先生勇于涉足这一领域,并以踏实认真的态度取得了令人敬佩的成绩。

该书引起了赵元任先生次女赵新那教授及美国明尼苏达大学刘君若教授的关注,秦先生因而获得刘教授所赠其录制于 1971 年的赵元任先生及程曦先生吟诵录音资料。他运用自身的专业修养,花费数月工夫为之记录了乐谱,继而又相邀当地语言学界人士作了语音记录,从而产生了这本《赵元任程曦吟诵遗音录》。当我读到他所寄来的薄薄数十页记录稿时,大有沉甸甸之感——这份资料,不仅是赵先生与程先生个人的,更是属于中华民族优秀传统文化的!

秦先生要我为此书作序,我觉得责无旁贷,这是历史、时代赋予我辈的责任。尽管这是一个未必一定能列入“人类口头和非物质文化遗产名录”的课题,但积细沙为高塔、集涓流成江河,巍巍华夏文化大厦,正是由此类无数的课题构建起来的。抢救、保存和研究传统文化,需要像秦先生这样热心的、有奉献精神的人,需要像秦先生这样踏踏实实地做事。故为是序。

周有光

2005-12-08

目 录

序	周有光
绪言	(1)
一、本书记谱说明	(2)
二、赵元任吟诵的语音及记音说明	(3)
三、赵元任的讲话、吟诵篇目及印发的部分材料	(5)

第一部分 新记写的赵元任吟诵

一、《诗经·关雎》	(7)
二、韩愈散文	(9)
1.《杂说一》	(9)
2.《杂说四》	(12)
三、《左传·郑伯克段于鄢》	(16)
四、《孟子·齐桓晋文之事章》(第一段,小学生读书腔)	(31)
附一、《天雨花》(旧时常州妇女说唱故事的音调)	(39)
附二、《战国策·楚一·狐假虎威》	(48)
1.念文言原文	(48)
2.用口语说故事	(49)

第二部分 赵元任《常州吟诗的乐调十七例》

甲、古五绝	(54)
一、《鹿柴》王维	(54)
二、《杂诗》王维	(54)
三、《新嫁娘》王建	(55)
四、《江雪》柳宗元	(55)
乙、五古	(56)
五、《感遇》张九龄	(56)
六、《月下独酌》李白	(57)
丙、七古	(59)
七、《宣州谢朓楼饯别校书叔云》李白	(59)
八、《渔翁》柳宗元	(61)
丁、五绝律	(62)
九、《登鹳雀楼》王之涣	(62)
十、《行宫》元稹	(62)
戊、五律	(63)
十一、《破山寺后禅院》常建	(63)
十二、《旅夜书怀》杜甫	(64)
己、七绝	(65)
十三、《回乡偶书》贺知章	(65)
十四、《凉州词》王翰	(66)
庚、七古七律合	(67)
十五、《黄鹤楼》崔颢	(67)

辛、七律.....	(69)
十六、《蜀相》杜甫	(69)
十七、《晚次鄂州》卢纶	(71)
附：原件（扫描）	(73)

第三部分 程曦吟诵

一、《旅夜书怀》杜甫	(81)
二、《水调歌头》（明月几时有）苏轼	(83)
三、《哀江南赋序》庾信	(86)

附 录

一、赵元任论吟诵	(102)
1.《新诗歌集·序·吟跟唱》	(102)
2.《常州吟诗的乐调十七例》（文字部分）	(106)
二、赵元任记写的吟诵乐谱	(110)
1.《静夜思》李白	(110)
2.《枫桥夜泊》张继	(111)
3. 常州吟古诗的调儿	(112)
4.《长恨歌》（片断）白居易	(112)
5.《登高》杜甫	(113)
6.《江城子》苏轼	(114)
后 记	(115)

绪 言

1971年4月2日,著名语言学家、音乐家赵元任先生在美国康奈尔大学举行的“中国演唱文艺研究会”活动中,讲《各种不同形式的吟诵》(“Chanting of Various Types Materials”),并用常州方言示范吟诵了多种不同形式的古诗文。该研究会会员、明尼苏达大学刘君若教授为之录制了音带。

中国演唱文艺研究会(Chinese Oral and Performing Literature, 简称CHINOPERL), 1969年3月31日至4月1日,在哈罗德·沙迪克(Harold E. Shadick)和John McCoy教授的组织 and 主持下,于康奈尔大学Ives Hall举行第一次会议,即成立大会。赵元任、赵如兰、刘君若、Kay Stevens、柯迂儒(James Crump Jr.)等22位学者,均作为研究会创建人出席会议。赵元任参与研究会宗旨的拟订,并提出以“CHINOPERL”作为学会的缩写词。研究会的宗旨是:鼓励人们记录、研究或实践传统形式,主要指中国的口头文学,比方说讲故事、戏剧、仪式上的吟唱、民族歌曲等,还有那些由演唱或吟咏而加强的不同类型的诗句和散文。此后,赵元任参加了CHINOPERL每两年一次的活动。1982年赵元任逝世,CHINOPERL论文集第11期刊文纪念他多年来对该研究会的关心、支持和巨大贡献。

在1971年的活动中,赵元任的吟诵采用常州方言,程曦的吟诵采用北方方言。两位的讲话均用英语,而诗文的标题先用汉语报出,后用英语加以说明。

至今国内已见发表的赵元任先生吟诵实例,是以《常州吟诗的乐调十七例》(1961年)为主的吟诗乐谱。刘教授提供的录音除“十七例”外,则以吟文为主,还有旧时常州妇女说唱故事的音调、诵读《狐假虎威》文言原文和口语讲述。赵先生的吟诵多取“以诵为主”的方式,旋律较少

曲折,节奏较为单纯,音域较窄,风格朴实,在“读”与“唱”之间,更接近于“读”,展现了 20 世纪初常州吟诵的基本风貌,典型地反映了传统吟诵艺术的本质特征。这对于研究赵元任、吟诵艺术、常州方言乃至传统文化、教育、民俗等,都是一份内容较为丰富、真实可靠、弥足珍贵的资料。

程曦先生的诗、词、文吟诵各一例,则取“以吟为主”的方式,音域宽广、感情充沛、旋律跌宕、节奏多变、风格华美,较接近于“唱”,亦为不可多得的材料。

2003 年 6 月,赵元任先生次女赵新那教授与刘君若教授协商决定,将该资料复制惠赠于本书主要记录整理者秦德祥。蒙赵新那、刘君若两教授授权,现为之记录出版,以飨读者,并期以存世与流传,供从事相关研究的学者及后人参考。

一、本书记谱说明

五线谱、简谱是西方文化的产物,对于中国传统音乐文化自有不尽适合之处。本书之乐谱虽在形式上与西洋音乐或中国新音乐之谱大致相同,但概念却有重大区别,尤其是:

1. 吟诵的音高,在很大程度上与文词的语音及表达感情的需要紧密相关,故某些音高并非十二平均律之“乐音”,滑音也不一定以某乐音高度作为起止,某些音还具有模糊性或游移性。本书取其比较接近的“基本音级”或“变化音级”记之。赵元任的吟文更近于诵读,加之不用乐器伴奏,某些片断的调高亦略有游移,对于此类情形,本书之记谱一概予以忽略。

2. 吟诵中的许多音并不采用西洋音乐的“直音”,而主要是“腔音”。这些音的前后、一字两音或多音之间、谱面上的前后“倚音”与“本音”之间常取滑进方式,滑进幅度有的不足半音,有的达八度。对于这些,虽加上了一些相应的记号,但为避免过于琐细,未一一详记。

3. 吟诵音调无节拍机械地反复交替进行,因而按文词句读以虚小节线划分曲调结构。这种“小节”的划分与强弱拍无关,临时升降记号则仍在本“小节”同音位上有效,隔“小节”无效,为提醒跨“小节”后有

效或无效,或于后“小节”中另加标记。

4. 吟诵拍子的长短常因文词、结构及感情等因素而有所变化,句读间的停歇常不受制于拍子,不宜以机械的、匀速的方式为之击拍。本书在拍子的记写上有两种表现形式:①第一、三两部分,按四分音符为一拍的形式记写,但各“拍”的长短并不完全相等,“拍内”相同细分音符的时值亦不绝对相同,第一部分的句逗间歇常不计拍子。②第二部分的四分音符与八分音符,可分别理解为“较长的拍”与“较短的拍”(两者的时值不一定是2:1),两个“较短的拍”相邻时,符尾不相连接。

5. 吟诵速度通常是渐快,结束句渐慢,中途也常有变化。谱中的速度标记仅大致地表示该处的即时速度,另记全曲或全段所吟的时间以供参考。

二、赵元任吟诵的语音及记音说明

赵先生虽出生于天津,但家里的上两辈人都说常州话。赵先生8岁前在北方居住时,长辈们即使用北京话跟他说话,也是“常州话底子”的北京话。6岁时进私塾,家人特意从常州请来陆轲轩先生,用地道的常州音教他读书。9岁时迁回常州,继续念私塾达四五年之久。因此,赵先生能说比较地道的家乡话——常州话,并且只会用常州话读书,他的吟诵保持着比较纯正的老常州音。

赵先生吟诵的语音具有以下特点:

1. 采用读书音。在常州话中,一部分字的读音有读书音(文读)和口语音(白读)之分,赵先生的吟诵,一般采用读书音。如:

	读书音	口语音
人	[zəŋ]	[n·iŋ]
下	[ia]	[xə]
大	[da]	[dʏu]
五	[u]	[ŋ]
貳	[hɛ]	[n·i]
问	[vəŋ]	[mən]
日	[zəʔ]	[n·iəʔ]

2. 有尖团音之分。按古音系统,老常州话有尖团音之分。赵先生吟诵的语音尖团仍较为分明。如“既”、“将”两字,在老常州话中读为尖音(参见《赵元任语言学论文集》第146页),赵元任先生吟诵中基本上也都是尖音。个别“将”字似读为团音,未知因磁带磨损造成的失真,还是另有缘故,本书一律记为尖音。如今50岁以上的老常州人口音中还时常出现尖音,而50岁以下的常州人口音中已大都没有尖音现象,“既”、“将”两字都读为团音了。

3. 个别单韵母带鼻音。如:赵先生吟诵中含有[ɿ],现代常州城区音中基本上没有这个韵母,而是[ɤ]:

	赵先生吟诵音	常州城区音
安	[ɿ]	[ɤ]
段	[dɿ]	[dɤ]
堪	[k'ɿ]	[k'ɤ]
攢	[zɿ]	[zɤ]
蟾	[zɿ]	[zɤ]
然	[zɿ]	[zɤ]

这是由于常州音系近百年来的变化,还是赵先生受了其他方言影响所致,有待进一步研究。

此处对本书中的记音作如下说明:

1. 常州话鼻韵母尾音的发音部位较[ŋ]稍前,接近[ɲ],本书一律用[ŋ]记音。

2. 常州话的高元音[i]、[u]、[y]发音时有摩擦现象。

3. 有些音节单个读时声母为浊音,但在吟诵中声调发生了变化,从而影响了声母,使浊音清化,本书仍标为浊音。同样的原因而情形相反的是,有些音节单个读时为清音的声母,吟诵时也有浊化现象,本书仍标为清音。

4. 有些音节单个读时韵尾有喉塞音,但在吟诵中拖长音时韵尾喉塞现象基本消失,本书仍标作喉塞音。

三、赵元任的讲话、吟诵篇目及印发的部分材料

(一) 讲话

“今天早上发的材料不够，有的人没有，我很抱歉。有的材料写了几次，是因为我想叫大家知道不同的吟诵方式。我还想强调一下，同样的材料每次吟的旋律是不同的，即使是我自己，每次吟的也有所不同。”

“我出生在天津，说的是官话，但不会用官话读文言文。我的家乡在吴方言区西部边界的常州，它靠近官话方言区的南界。以前我会说常州话，但不会用常州话读文言文。9、10岁上回到家乡，开始读书、念文言文。我的老师是常州人，他怎样教，我就怎样读。所以，我虽然会说官话，却只会用常州话读文言文和吟诗。”（记录者注：这里所说文言文的“读”，是有音调的吟诵，不是纯语音性的读书。）

(二) 吟诵篇目（引号内为赵先生的讲话）：

1.《诗经·关雎》。

2. 韩愈散文《杂说一》、《杂说四》。“最后一句中的‘耶’和‘呀’不同，请注意。”（记录者注：此两字的常州方言读音同为[ia]。）

3.《左传·郑伯克段于鄢》。“记得这是我父亲教我的，他要我背，我背不出哭过。”

4.《孟子·齐桓晋文之事章》（第一段）。“这是小学生念书的方式。”（记录者注：即吟诵范围内的“小学生读书腔”。）

5.《天雨花——七字唱和叹十字》。“这是旧时常州妇女闲时在家里说唱故事的音调。……比较一下就知道，吟诗歌更强调旋律。”

6. 念文言文《战国策·楚一·狐假虎威》，再用口语说此故事。（记录者注：这里“念文言文”之“念”，即今日之“读”。）

7.《常州吟诗的乐调十七例》。（先用常州方言读唐诗，后用英语讲题目。）“这些是很普通的吟诵例子。我和家人跟老师学吟诵，这些例子我是回常州后跟我婶婶学的。……我吟诵的可能和谱子上所记写的旋律略有不同。”