

符号江苏·口袋本

江南丝竹

林克仁◎著

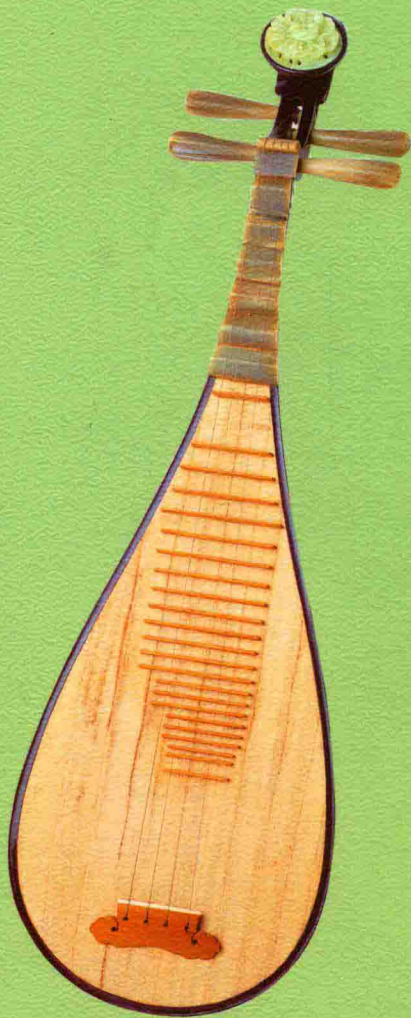
Jiangnan Sizhu

江苏凤凰文艺出版社

江苏凤凰美术出版社

江南丝竹

Jiangnan Sizhu

符号江苏·口袋本

林克仁◎著

江苏凤凰文艺出版社
江苏凤凰美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

江南丝竹 / 林克仁著. -- 南京: 江苏凤凰文艺出版社, 2016.4

(符号江苏·口袋本)

ISBN 978-7-5399-9241-9

I. ①江… II. ①林… III. ①江南丝竹—介绍 IV.
①J632.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第091051号

江南丝竹

- 著 者 林克仁
责任编辑 刘洲原
装帧设计 王 崇 樊旭颖
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰文艺出版社
江苏凤凰美术出版社
出版社地址 南京市中央路165号, 邮编: 210009
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
排 版 江苏凤凰印刷数字技术有限公司
印 刷 南京精艺印刷有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/32
印 张 5.375 插页 2
版 次 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5399-9241-9
定 价 28.00元

《符号江苏》编委会

主 任 王燕文

副主任 司锦泉 张建康 杨力群
黎 雪

委 员 宣云凤 刘 锋 徐 海
金国华 葛庆文 黄小初
龚文俊 沈颖雯

◆
目
录
◆

C O N T E N T S

◆ 引言	001
◆ 从甘熙宅邸走出的江南丝竹大师	005
◆ 江南丝竹一夕谈	015
◆ 江南丝竹的民间传说	019
◆ 江南丝竹的内涵	025
◆ 江南丝竹的乐器组合	032
◆ 江南丝竹所用乐器一览表	037
◆ 特殊乐器形制构造图	038
◆ 笛箫与江南丝竹	054
◆ 江南丝竹八大曲	060

◆ 江南丝竹的调式、曲式与织体	064
◆ 江南丝竹的演出方式	069
◆ 江南丝竹的特色：五字诀	074
◆ 江南丝竹的艺术价值	078
◆ 江南丝竹的发展阶段	087
◆ 清政府为何打压江南丝竹	095
◆ 展望江南丝竹	101
◆ 江南丝竹音乐家小传	108
◆ 小试牛刀的新江南丝竹	134
◆ 太仓江南丝竹乐队	142
◆ 南京乐社的江南丝竹乐队	148
◆ 附录一：江南丝竹传统乐曲 《春江花月夜》《满江红》曲谱	153
◆ 附录二：江南丝竹改编乐曲 《金蛇狂舞》曲谱	161
◆ 后记	163

引言

有人说江南丝竹是儒家“中和”精神的体现，其根据是它具有“小、轻、细、雅”的特点。即使是仅诉诸听觉，像江南丝竹这类娱乐性强的音乐，难道不正是儒家所反对的令人“玩物丧志”的音乐吗？这类音乐距离儒家为政治服务的观点相去甚远，与仁义道德毫不沾边。

从直观感受就知道，江南丝竹一个突出的特点是在内容上不反映社会矛盾冲突，它没有悲剧性的作品。它具有“轻音乐”的性质，其娱乐性超过教育性。在类似上海城隍庙等场合中，在农民田间地头

的音乐活动中，情况基本一致。演奏者同时就是欣赏者，演奏带有很强的自娱性。整个晚上，曲目未必很多，前面的人演奏过的乐曲，后来的人还会再演奏。一般总是水平较低者先演奏，水平较高者较后演奏，愈到后面愈精彩，最后是水平最高、演奏得最美的演奏者担任“大轴”。你可以说这是“游戏”，但它令人狂喜，令人陶醉于那自我超越的审美愉悦之中。江南丝竹产生于明代，它那通过即兴发挥以表现艺术才能的审美追求，与明代再次兴起的人文主义艺术思潮之间的一致性难道不是艺术追求的特征而只是偶然现象吗？其美学倾向与儒家的礼乐思想“文以载道”不同。以儒家的“中和”标准来判断，江南丝竹恐怕是“过分”华丽了，而一切“过分”都属于“中和”原则所反对之列。它也区别于道家 and 佛家的“出世”倾向。它贴近日常习俗，充满现实生活气息，豁达乐观，朴素内秀，透露出一种普通老百姓的心态——老百姓活在这个世界上，岂能没有烦恼？简直活着就是烦恼，但是，活

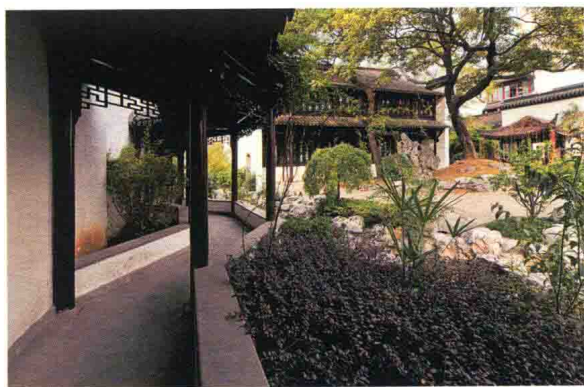
着就要活得愉快。就其主要倾向而言，它是为满足人们的审美需求而存在的。与战斗式的、悲愤控诉式的、庄严颂歌式的、宏伟进行曲式的、哲理思维式的、突出道德式的等类型都不同。它的价值取向主要是音乐的美，这种美就来自人的本质力量，主要是体现人的智慧、生活体验的灵性、艺术才能和创造性。追求“美”是人的一种欲望，它不仅不合儒、道两家的“道”，还是“以道制欲”的抑制对象。江南丝竹是以自己的实践表明其美学观点的，它摆脱了几千年封建礼教的束缚，公开张扬音乐美的独立品格，尊重人的审美需要，这本身就是一种人文主义的觉醒。这里隐含的观点正是：音乐的美是它不可被代替的本质属性。在江南丝竹的美学追求中并不排除“善”，不过，它追求的是广义的善，对人民有益就是“善”。它所排除的仅仅是等价于“封建统治阶级利益”的“善”。这正是民间的亦即人民群众的美学观点的价值所在。

◎ 从甘熙宅邸走出的江南丝竹大师

南京城南的甘家大院是清代民居中最为著名的一处，甘涛曾生活在这里。偌大的府邸，人丁兴旺的家族，优裕而不同凡响的气派没有给甘涛带来多少显赫与华贵，相反地他的个性中更多地渗透了祖先的遗训：谨遵祖训，不事张扬是甘涛处事待人的一以贯之的作风。或许这正是在复杂、惊险的社会动乱中甘涛得以自保的良方。

文化艺术世家子弟的优越生活，必然滋养一批极具艺术才华的后裔。甘涛自幼便显示出在音乐方面的特殊才能。他的涉猎不仅在吹、拉、弹、打，而且对于昆曲乃至律学无所不能。得天独厚的文化熏陶，名家巨匠的真传，为少年

著名音乐教育家、演奏家甘涛

江苏省文史馆国乐四教授：（左起）林克仁、马友德、闵季骞、涂咏梅

甘涛铺设了无人可及的艺术坦途，打造了高规格的童子功。他4岁已能习唱昆曲，6岁握笛，9岁拉胡琴并能充任昆曲、京剧、民间小调的伴奏。进入中学以后甘涛开始频繁地登上独奏舞台，显示出卓越的艺术家的禀赋。甘涛的祖父甘贡三琴棋书画无所不能，又是昆曲高手，当时名闻遐迩的废帝溥仪之兄溥侗，昆曲翘楚吴梅、俞振飞等常来甘府走动，相互切磋，名家大师细雨润物般的谆谆教诲，加之甘涛一以贯之的谦虚好学，使他终于成长为最具真才实学的民族音乐大师。著名民族音乐家、中央民族乐团团长彭修文喻之为“民乐先驱者，一代大宗师”，名副其实，当之无愧。

甘涛的人生志愿起初是物理，他曾考入原中央大学工学院电机系，后因病辍学，改学音乐，进入上海国立音专，跟随比利时小提琴教授学习西乐，因之他学养丰富，学贯中西。至于他地道的律学知识以及自修手表的功夫，则有赖于早年读大学时的物理学课程。后来他研制的大胡、低音胡及低音阮，凝聚着他由物理人到音乐人的角色转换。

甘涛在抗战时期曾组建我国国立民族管弦

乐队，曾率团赴重庆中共办事处为周恩来等人演出。

甘涛享有“南胡圣手”的美名，但他曾撰写并出版的江苏有史以来首部笛箫著作《怎样吹笛箫》却少为人知。他的南胡音色醇厚滋润，韵致华美，笔者少年时代便在南京师范学院音乐专修科深造，那时该系教师的周末音乐会吸引了众多的少小弟子，记得甘涛的南胡是每场必演节目之一，每逢观摩他的演奏，便被其眼花缭乱移指运气功夫所吸引，更为其谦逊儒雅的风度所折服。当时在我们心中，并不知道

甘家大院丝竹乐团在阅江楼演出《行街》，左一甘梵、中李家振