

中國音樂

黃泉鋒 主編

LISTENING TO CHINESE MUSIC

導賞

本書巧妙地把音樂和文字互相結合，

專家導賞三張音樂光碟共五十三首樂曲，

領略現代中樂合奏獨奏、江南絲竹、粵樂、古琴、京劇、
粵劇、崑劇等中國音樂之神韻！

商務印書館

附3音樂CD

中音

賞

專家

本書作者均為香港樂壇精英，他們用踏實的音樂角度，把「中國音樂」，從過去的文人想像及感性神化的迷霧中拉回……

余少華

香港中文大學音樂系中國音樂資料館館長

超雅返俗、深入淺出，使一般讀者更有效地去認識中國音樂，特別是體會傳統的中國音樂之價值，是本書的一大特點。

余其偉

香港演藝學院中樂系系主任

本書有關戲曲的資料詳盡，解說清晰……我誠意推介《中國音樂導賞》給廣大讀者，尤是對粵劇有興趣的人仕！

阮兆輝

香港資深粵劇名家

編者的引言及中文大學余少華教授的序皆發人深省，本身已是十分值得仔細閱讀及深思的文章。唱片選曲更見心思，實在是不可多得的一份學習及教學工具。

陳永華

香港作曲家及作詞家協會主席

書寫中國音樂文化，香港也應有其獨特的角度和聲音。我敢說這本書意義非凡，亦在於此。……套句張愛玲腔，香港的音樂傳奇還沒有完——也完不了！

陳慶思

香港大學音樂系教授

本書認真探討了中國音樂傳統的方方面面，又以深入淺出的論述，縷清中國音樂發展的前景，不止是導引青少年文化修養的津梁，也是所有關心音樂及中國文化發展人士的必讀。

鄭培凱

香港城市大學中國文化中心主任

（按姓氏筆畫排序）

陳列類別：
中國音樂

HK\$ 138.00

ISBN 978 962 07 5556 9

9 789620 755569

PUBLISHED AND PRINTED IN HONG KONG

商務印書館（香港）有限公司

<http://www.commercialpress.com.hk>

黃泉鋒 主編

LISTENING TO CHINESE MUSIC

中國音樂
導賞

商務印書館

香港中文大學音樂系中國音樂資料館 鳴謝

香港賽馬會慈善信託基金
The Hong Kong Jockey Club Charities Trust

中國音樂導賞 (附音樂 CD 3 隻)

策 劃：香港中文大學音樂系中國音樂資料館

主 編：黃泉鋒

作 者：陳澤蕾 黃泉鋒 楊偉傑 王景松

責任編輯：黎彩玉

封面設計：張 毅

出 版：商務印書館 (香港) 有限公司

香港筲箕灣耀興道 3 號東匯廣場 8 樓

<http://www.commercialpress.com.hk>

發 行：香港聯合書刊物流有限公司

香港新界大埔汀麗路 36 號中華商務印刷大廈 3 字樓

印 刷：美雅印刷製本有限公司

九龍官塘榮業街 6 號海濱工業大廈 4 樓 A

版 次：2010 年 7 月第 1 版第 3 次印刷

© 商務印書館 (香港) 有限公司

ISBN 978 962 07 5556 9

Printed in Hong Kong

版權所有 不得翻印

中國音樂
導賞

專家推介

超雅返俗、深入淺出，使一般讀者更有效地去認識中國音樂，特別是體會傳統的中國音樂之價值，是本書的一大特點。面對某些史實，本書能大膽超離中國大陸以往的意識形態之約束，另辟視角，時有灼見——中國音樂研究需要這樣的文化自覺。

余其偉

香港演藝學院中樂系主任

《中國音樂導賞》有關戲曲的資料詳盡，解說清晰。通常用文字來解釋粵劇的板腔體（即梆黃類唱腔）並不容易，可以用俗語“老鼠拉龜”來形容。板腔體的拍子可說是固定的，但又有某程度上的靈活性，頓數又有所謂活動句，結束音也有些可選擇，旋律更可說有很大的自由度。可喜的是，陳澤蕾博士能用淺白的文字，把複雜的板腔體梳理清楚，並以光碟配合文字，讓讀者明白板腔體與曲牌體的分別。我誠意推介《中國音樂導賞》給廣大讀者，尤是對粵劇有興趣的人仕！

阮兆輝

香港著名粵劇演員

“中國音樂”一詞包含樂音、文學、歷史、哲學、民族研究等眾多元素，既深且廣。旁徵博引之際，動輒千百年。既有宮廷、祭祀及士大夫音樂，亦有民間樂曲和地方戲曲，更包括少數民族音樂，種類繁多之餘，錄音又不易找到，往往令初學者卻步。二十世紀中華大地經過西方文化的衝擊，在傳統音樂作品之外，又加上一系列寫給西洋樂器的樂曲。西洋音樂的創作手法，更影響中國樂器及歌曲創作，使“甚麼是中國音樂？”一題更見模糊。

《中國音樂導賞》一書內容十分豐富。編者黃泉鋒的引言及中文大學余少華教授的序皆發人深省，本身已是十分值得仔細閱讀及深思的文章。本書的章節劃分既廣且專，容易理解。唱片選曲更見心思，實在是不可多得的一份學習及教學工具。但願如此高質素而又易於閱讀的書本只是一個開始，盼望音樂家和學者們繼續努力，編寫更多介紹中國音樂而深入淺出的學習工具，甚至用外語出版，以承先啟後，繼往開來。

陳永華
香港大學專業進修學院人文及法律學院副總監
香港作曲家及作詞家協會主席

過去百年，中國音樂在香港，無論是傳統音樂的詮釋和繼承，抑或是當代音樂的接收和演繹，都因着東方之珠曲折的歷史，而孕育出與兩岸截然不同的生態和景觀。這些不同，雖算不上是花開兩朵、各表一枝的與母體文化分庭抗禮，卻不乏擲地有聲的音樂傳奇。可不是嗎？泛川派的古琴、唐滌生的粵劇、香港中樂團的前衛中樂，都相繼以獨特的方式走進歷史。

明乎此，書寫中國音樂文化，香港也應有其獨特的角度和聲音。我敢說這本《中國音樂導賞》意義非凡，亦在於此。更難得的是，全書由策劃到撰寫，均由一群土生土長的年輕學者包辦。這是弔詭麼？回歸十載，在政經角力的刀光劍影間，經濟效益奇低的專上音樂教育竟能開花結果。套句張愛玲腔，香港的音樂傳奇還沒有完——也完不了！

陳慶恩

香港大學音樂系教授

中國音樂有其傳統，源遠流長，而且豐富多彩，可惜過去很少系統介紹的入門書籍。二十世紀西潮湧至，正規教育體制完全排斥了自身的傳統，全盤照搬西方音樂，以至對音樂有興趣的青少年都一心嚮往西方音樂，不肯投身本土音樂傳統的審視與發展，任其飄零淪落。這本《中國音樂導賞》，認真探討了中國音樂傳統的方方面面，又以深入淺出的論述，縷清中國音樂發展的前景，不止是導引青少年文化修養的津梁，也是所有關心音樂及中國文化發展人士的必讀。

鄭培凱

香港城市大學中國文化中心主任

把“中國音樂”從文人想像的 迷霧中拉回

余少華

香港中文大學音樂系教授
中國音樂資料館館長

目前，中國大陸、台灣及香港有關中、西音樂的出版，不論編、譯，不是“技術性”太強，便是訴諸感性的筆墨，或大國沙文地再度沉迷在“中國五千年文化如何偉大優美”等想像的夢囈中。專業、可靠的音樂書籍實在鳳毛麟角，具學術視野而趣味性高的中文讀物嚴重缺乏。容許我引用本書主編黃泉鋒的話：“中華文化的博大精深和源遠流長，很大程度上建構於將周邊的夷蠻戎狄描繪成落後、野蠻和未開發。因此，二十一世紀初的今天，要認真地討論和認識中國音樂和文化，似乎需要多一份謹慎和謙虛，少一份理所當然。”我們就是需要這種廣闊的胸襟及開放的學術視野，去審視及重新認識我們一直在想像中的中國音樂文化。或許是歷史的巧合，香港這個邊陲彈丸之地，竟為認識中國音樂提供一個有別於主流的角度。

感謝香港賽馬會慈善信託基金對我系中國音樂資料館的資助，2007年我們始着手組織編寫中國音樂教學資料的寫作班子。委泉鋒主編及幾位年輕學者執筆這本大一通識教育的中國音樂讀本，就是要借助他們前端的國際學術訓練及識見，更重要的是他們還有年輕人的敏銳觸角，亦較接近新一代，了解年輕人的生活趣味，懂得如何避免“學者”、“教授”式的枯燥筆調，能把書中的基本中國音樂知識寫得活潑可讀。

香港以音樂為生者眾，演奏、創作，及教育人數驚人，但肯犧牲本身豐厚收入而書寫音樂的人實在不多。本書作者均為香港樂壇精英，各學有精專，乃今日音樂學術界一時之選。他們多年不斷學習及參與各種音樂活動，在學術上已有所成就，並在大專教育接上了棒，可謂集研究及前線教學經驗於一身。這些年輕學者用踏實的音樂角度，把“中國音樂”從過去的文人想像及感性神化的迷霧中拉回，還它一個較接近現實的面目。在此，僅代表中國音樂資料館向主編及各位作者致謝及致歉：成書過程中多次的催促及要求改寫，嚴謹程度與學術論文在專業學刊的出版不遑多讓，為各位正常生活中添了不少麻煩及委曲，余感同身受！幾位作者與主編及出版社同事的越洋電郵往還的頻繁，其質與量已可另出一書，余從中獲益良多，諸位的辛勞及付出，令人感動，余將引以為傲！

深深感謝中國音樂資料館執行館長謝俊仁的策劃，中國音樂資料館同仁的辛勤跟進，特此致意！

最後要感謝香港商務印書館總經理陸國榮學長的全力支持，總編輯張倩儀所提供的專業意見，沒有商務諸君的幫忙，此書必不能成事！

願讀者在讀出趣味的同時，察覺到原來這是香港歷史上第一本由香港年輕學者撰寫的中國音樂入門讀本，盼望這不是曇花一現！

聆聽音樂中國

黃泉鋒

今天，“中國熱”席捲全球，不少海內外華人引以為傲，而中國文化亦隨之受到前所未有的重視。音樂是中國文化重要一環，與政治、社會、文學和其他藝術有千絲萬縷的關係。通過學習和欣賞音樂，我們往往不知不覺間認識中國文化，甚至認同“中國人”的身份價值。撰寫和出版《中國音樂導賞》一書，目的是要提供一本優質讀物，讓讀者有系統地在中國文化脈絡中認識中國音樂，從而透過音樂認識古今中國。更為重要的，是希望為高中和大專院校修讀中國文化或音樂科目的同學，提供一套深入淺出、富趣味的讀本和聆聽材料。任教內容涉及中國音樂的老師，更可從中獲取合適的教學材料，介紹中國音樂之餘，亦可啟發大家對中國文化和社會的批判思考。

與其他文化知識一樣，音樂絕非躲於某處等待發掘的死物；音樂的風格特徵、操作習慣，甚至美學觀念，往往與政治社會環境，以及演奏者和聽眾產生微妙的互動關係，進而化成文化符號，象徵國家、民族、性別和階級等身份價值和認同。今天，我們越希望認識中國音樂，就越感到界定和闡明甚麼是中國音樂的困難。對於今日不少海內外華人來說，鋼琴家郎朗及其經常公開演奏的〈黃河鋼琴協奏曲〉，比起京劇大師梅蘭芳及京劇〈霸王別姬〉，或是古琴家管平湖彈奏的琴曲〈流水〉，似乎更加有效地象徵中國文化，更迅速地建構身份認同。

不少學者準確地指出，自二十世紀初“五四”新文化運動

以降，傳統中國文化面臨前所未見的信心危機。十九世紀末開始，中國在軍事和經濟上接連敗退於西歐工業革命後興起的列強，令知識分子開始質疑固有的政治社會制度，甚至反思傳統文化及其價值。與此同時，以社會達爾文主義為依歸的文化進化論，以生物比擬文化，勾畫出一幅以高／低、進步／退步以及發展／落後等二分法為標準的藍圖，將原來相對多元的人類文化和種族，重新排列成絕對單向的階梯，並以此準則量度高低優劣。兩種思潮的同時薰陶下，西方文化被奉為正宗和模仿對象，中國傳統文化則被描繪成落後不進步，需要改變原有操作習慣來“發展”出“現代”的意識形態和美學價值，以攀登上與西方同等的“國際舞台”來重拾自信。作為傳統文化的重要一環，音樂在二十世紀中國文化進程中佔有十分重要的地位。本書不少篇章均探討近代中國音樂如何在“現代化”的大前提下，大規模“改革”和“改良”樂器、樂譜、演出習慣和編制，使傳統音樂在音色音量、曲式體裁以及旋律織體上更加接近西方標準，以滿足對“發展”的無窮想像，和對“進步”的無盡欲望。

弔詭的是，對固有文化的信心危機，往往轉化成原教式的狹隘國族主義。傳統文化理論以及沙文式民族主義的論述，為了要辨識並確立音樂傳統，從而建構國族認同，於是慣於強調音樂傳統的“源流”和“核心”，辨認所謂的“本民族”和“固有”特徵，並以此作為欣賞和學習音樂文化的依據。無處不在的現代商品經濟，更善於將音樂包裝成可買可賣的固定商品，令我們牢牢地體驗並深信有恆久不變的音樂和文化。然而，所有文化的演變，都經過極不穩定的不斷接觸和碰撞，古今無異。再者，所謂的“核心”和“固有”，往往建構於相對的邊緣文化——中華文化的博大精深和源遠流長，很大程度上建構於將周邊的“夷蠻戎狄”描繪成落後、野蠻和未開發。因此，二十一世紀初的今天，要認真地討論和認識中國音樂和文化，似乎需要

多一份謹慎和謙虛，少一份理所當然。本於以上種種考慮，本書在重點討論中國音樂基礎知識之餘，亦嘗試以批判的角度重新理解“發展”和“現代化”等觀念於中國音樂文化的意義，務求避免出現狹隘的國族主義論述。

中國音樂種類多不勝數。本書選擇的多個樂種，大部分源自不同地方傳統，但同時亦超越地域界限，全國廣泛流傳，並在海內外成為中華文化的象徵。本書共分八章，上篇四章主要介紹器樂獨奏合奏，分別有現代樂團、獨奏傳統、器樂合奏傳統（江南絲竹和粵樂／廣東音樂）和古琴音樂，下篇三章則帶引讀者欣賞三大類中國戲曲：京劇、粵劇及崑劇，最後附篇一章則引領大家聆聽音樂歷史。另外，本書在全面探討各樂種的歷史變化、音樂理論以及重要作品和音樂家的同時，亦強調將中國音樂放在世界音樂文化的脈絡中討論，着眼於中國音樂與其他音樂的外在關聯和共通議題，例如樂譜的功能、樂器分類法、泛音的運用、音樂與語言的關係、支聲複調織體以及音樂現代化進程等等。這樣，在學習欣賞中國音樂之餘，亦培養世界視野和批判思考能力。

音樂和語言文字本屬不同範疇，如何用語言文字來形容和討論音樂，不單為音樂學者一直所關注，更是音樂教育工作者無可迴避的難題。誠然，我們必須通過語言文字，來學習音樂以及其他非文字範疇的藝術。然而，要真正了解音樂的操作及其文化意義，則必須同時配合聆聽、創作和參與演奏等非文字途徑。因此，作為一套完備的中國音樂導賞，本書特別強調培養讀者的批判式聆聽能力。隨書附上的三張音樂光碟，收錄了細心挑選的五十三首甚具代表性的音樂作品，不少更是珍貴的歷史性錄音。選曲與文字內容緊緊相扣，並輔以細心撰寫的“聆聽練習”欄，詳細解說樂曲，引導大家以批判角度聆聽音樂選

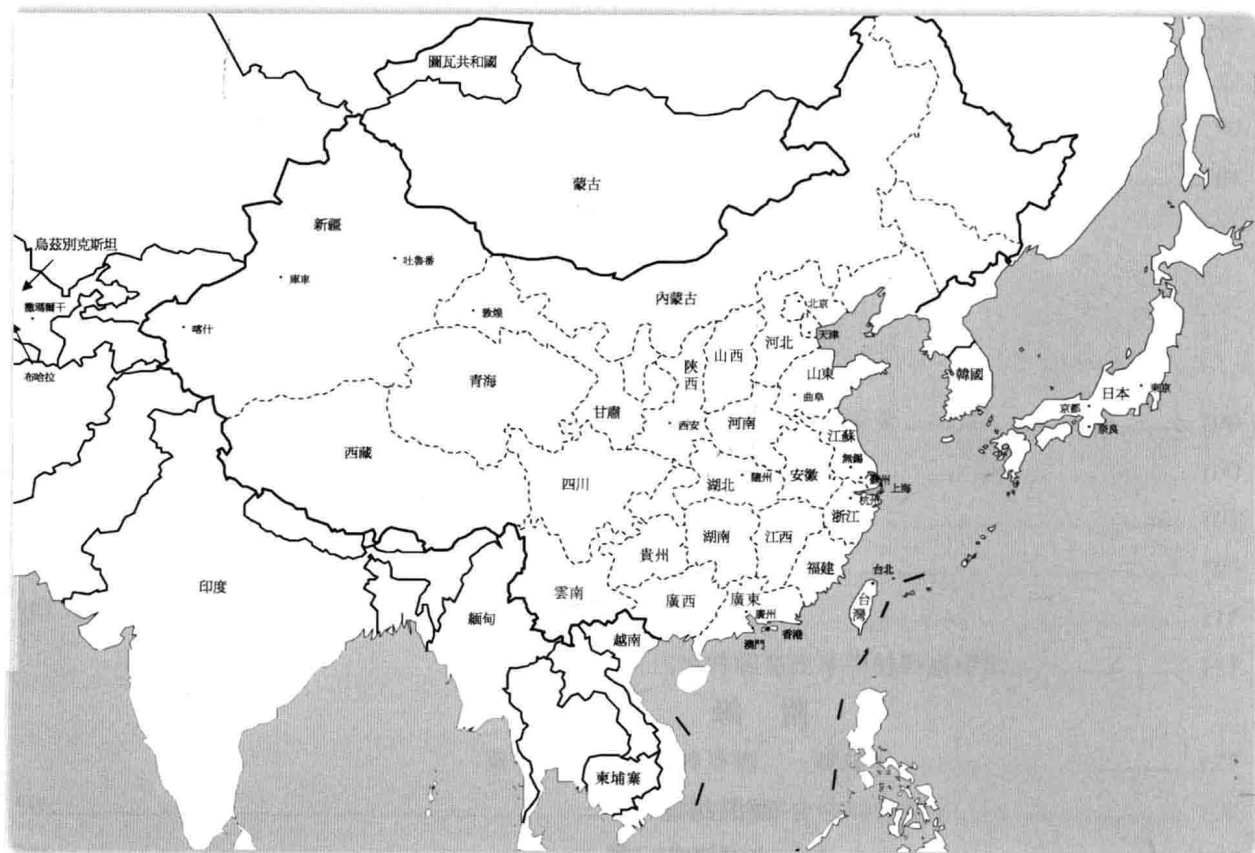
段，並深入淺出地分析各樂曲的結構、旋律、織體和節奏等音樂特色，務求使讀者更有系統地欣賞樂曲並了解音樂變化的脈絡。各章並附插大量珍貴圖片以及精心設計的圖表，以助清晰闡明重點；另每章均有細心設計的“延伸知識”，提供相關音樂資料，而章後特附推薦聆聽、推薦閱讀、推薦網頁，大家可據此自行深入研究探索。書後更詳細列出每章重點詞彙解釋及各章選曲一覽，以供有需要的讀者參用。

本書能順利出版，實在有賴另外三位作者王景松、陳澤蕾和楊偉傑的大力參與，把專業音樂演奏知識融匯貫通，化成深入淺出的文字，並不厭其煩地反覆修改初稿，使我在校訂和修改過程中獲益不淺。另外，亦要多謝香港中文大學音樂系中國音樂資料館的策劃和大力支持，並處理繁瑣的版權事務；在此特別要鳴謝李慧中、何翠樺、林倫灝和謝俊仁在出版過程中的大力協助——特別是謝俊仁在百忙之中為出版事宜四出奔走，並細心閱稿、及時催促，更在學術和寫作上提供極為寶貴的意見，實在深深感激。更要鳴謝以下人士和機構提供錄音選曲：余少華、林樂培、侯少奎、張麗真、陳照延、陳璧沁、麥偉鑄、彭修文、劉楚華、劉瑞中、謝俊仁、關廼忠、蘇思棟、韋慈朋 (J. Lawrence Witzleben)、Olivier Buttex、中國唱片總公司、石頭出版股份有限公司、百利唱片有限公司、竹韻小集、雨果製作有限公司、香港中樂團、香港浸會大學中國語言及文學系、台灣戲曲專科學校、榮堅影片有限公司、龍音製作有限公司、Bear Music Ltd. 和 AIMP & VDE-GALLO。另外，在此特別致謝商務印書館總編輯張倩儀、編輯出版部黎彩玉及其他同事在編輯、校對和出版上的大力協助和寶貴意見。

在此要特別感謝以下人士和機構，慷慨提供或協助製作照片、圖例和樂譜資料：白雪仙、余其偉、沈鑒治、吳君

麗、岳清、林樂培、侯少奎、胡芝風、韋慈朋、張敏慧、湯良德、楊汗如、榮鴻曾、蔡曦雯、鄭偉滔、鄭學仁、謝旭鳴、蘇思棣、任白慈善基金、香港中文大學音樂系戲曲資料中心、香港中樂團、香港演藝學院、新艷陽劇團、龍音製作有限公司。

最後衷心感謝余少華老師籌備和策劃整個出版計劃，並在各方面細心指導和慷慨鼓勵，更為本書作序。謹此鳴謝香港賽馬會慈善信託基金的慷慨資助。

相關地名及位置簡圖

目 錄

專業推介	i
把“中國音樂”從文人想像的迷霧中拉回 余少華	iv
聆聽音樂中國 黃泉鋒	vi

上篇 中國器樂的獨奏合奏

第一章 現代中樂團 楊偉傑	2
一、現代中樂團的興起	4
二、現代中國器樂合奏的樂器	5
三、現代中國器樂合奏的特色和類型	9
四、近代樂器“改革”	13
五、現代中國器樂合奏的發展	17
第二章 器樂獨奏傳統及變遷 王景松	22
一、劉天華與現代二胡獨奏	22
二、笛子新曲	29
三、談琵琶音樂	34
四、箏曲賞析	36
五、獨奏傳統與傳統獨奏	38
第三章 江南絲竹與粵樂 楊偉傑	46
一、江南絲竹的特色及其演變	47
二、粵樂的流變	56