

卜锡文 著

乐学·乐论

卜锡文音乐文选

上海音乐学院出版社

乐学·乐论

卜锡文音乐文选

卜锡文 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐学·乐论:卜锡文音乐文选/卜锡文著. —上海:上海音乐学院出版社, 2011. 4
ISBN 978-7-80692-600-0

I. ①乐… II. ①卜… III. ①音乐-文集 IV.
①J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 002673 号

书 名: 乐学·乐论——卜锡文音乐文选

著 者: 卜锡文

责任编辑: 鲍 晟

封面设计: 沈志华

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 718×1000 1/16

字 数: 290 千字

印 张: 23.5

版 次: 2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 1—1300 册

书 号: ISBN 978-7-80692-600-0/J. 576

定 价: 45.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn> 购买

学究天人 论通古今

——《乐学·乐论》序

卜锡文先生是一位集作曲、演奏、鉴赏、理论、教育于一身且兼通文史哲的教授、学者。读《乐学·乐论》书稿，略窥其音乐人类学、教育学、乐律学、美学、哲学诸领域渊博学识、深刻思想、科学方法、独特建树、真善境界之一斑。

20世纪六七十年代先生于甘肃师范大学(现西北师范大学)音乐系任教时，因对民歌的挚爱与学科建设所需，对东起六盘山，西至日月山；南自腊子口，北抵贺兰山的山歌“花儿”及其他民歌做了真切周密的“田野工作”和研究工作，提出“‘花儿’三大体系”说及“河湟花儿”的命名建议，将陇中山歌纳入“花儿”研究视野。在同一体系花儿的内部，又再分流派。对不同体系、流派

“花儿”的唱词——民间格律诗的词式结构及“花儿”音乐旋律之艺术特色、演唱形式、风格韵味、情采意向、历史渊源等各方面均有言之有据、持之有故的描述与刻画。

在“花儿”的名实讨论中,其研究体现了“大乐与天地同和”、“乐由天作”、天人合一的音乐文化理念:“莲花山位于甘肃省康乐县东南约百里余,高约三千七百公尺……三千年前便已有人在此……只要有了人在那里劳动生息,歌,也就必然会随之而生。无山、无人,何以有歌,更何来歌名呢?山乃大自然之实体,人乃大自然之造物,山歌则是大自然之天籁也。莲花山养育了它的儿女,也滋哺了儿女的歌声。这歌声是人们对莲花山深情厚爱之升华,也是莲花山天然灵气之乐化。当我们在莲花山聆听那清新锐利的歌声时,它与莲花山的自然景致是那样的和谐如一。实令人不能不惊叹、沉思!就这样,在莲花山的怀抱中产生了歌,人们又用歌曲尽情地歌唱莲花山……人们爱其山,也爱其歌。既可以花名山,同样也可以花名歌。情意通连,名从语顺。‘花儿’之名,正是在莲花山这一特殊环境中,莲花山山歌自身发展的必然结果。”(《“花儿”命名臆谈》)音乐正是在如此诗意的描绘中发生发展的。

在音乐教育学的研究中作者提出“情本体论”的教育观念——“由情悟理性……乐声作用于听觉,信息传于大脑而情生。由情入意,因情导行,意行互用,知居其末。知为概念化道德认识,音乐并无明确语义,欲达德育之功,自必以情为首,经或长或短的过程,渐由学生自悟而得‘知’。道德以行为重,知虽具有左右的力量,情亦不可小视。”作者强调:“乐教在于乐,不在于言。说教非乐教。音乐德育功能之真正发挥,恰在不言中。”(《音乐的德育功能》)这与

老子之道“行不言之教”、“其中有情，其情甚真，其中有信”的“德道”哲理遥相呼应。

在音乐社会学研究中，结合中国历史的现实，作者指出：“艺术与政治应该只是社会分工的不同。音乐家与政治家理应成为共同社会理想的朋友。音乐家应当保持自身的尊严，政治家应当尊重艺术家的自由。如果把音乐变成政治家随心所欲的工具，变成某种政治思想的简单传声筒，沦为政治的奴婢，那就不但是对音乐的玷污，而且，也会变成对崇高政治思想或政治制度的欲扬实抑的讽刺。”（《关于当代中国音乐若干问题的探索》）这是中国音乐发展中的重要问题之一。

在中国音乐史学的研究中，从《易·乾》说起，认为“20世纪的中国乐坛成‘三乐’并呈的格局——传统音乐、新音乐、西方音乐。……以传统音乐为背景、为依托，为基础，以新音乐为先导、为前锋、为生力军，20世纪中国音乐在极其复杂的国际内环境中，锐意进取，卓然有成”。作者预见“世界乐态趋于多元，更重民族特色……中国传统音乐古远多姿，中正平和，意通天地，精奥传神，是独特的有机自然体系。中国新音乐扎根民族土壤，借鉴西洋技法，熔古今中外于一炉，渗透华夏精神。在多元化的今天，必以其独具的魅力，争胜世界乐坛。以潜龙而见龙，而乾乾，而欲越。掀八千里长河之涛，挟近百年宏宇之雷霆……‘飞龙在天’——这正是历史赋予中国音乐的难得机运”。（《21世纪中国音乐之机运》）中国音乐的复兴之势正当如此。

我与锡文先生在艺术学术方面志同道合，曾一道表演，一起办学，学术切磋，凡三十余年。这本书里有两篇文章与我有关：拙作《弹性十二平均律》发表后，他几乎花了

一年多的时间博览群书,缜密探究,在《音乐研究》上发表了《简议〈弹性十二平均律〉及我国的音律研究与实践》之力作,文中在对中外古今律学理论与实践的深刻洞见中给弹性十二平均律以“新律”的高度评价。其“律学之于音乐,好似空气之于人。它是那样重要,却常常不为人们重视。就在今日,律学在我国大概也仍是少数人的事,大多数音乐工作者或知之甚少,或毫无所知……在高等音乐学院、系应该开设律学必修课。这门课的任务,不仅应给学生必要的律学知识,而且应给学生必要的音律音准训练,与练耳视唱课相配合,让学生不仅能很好地掌握十二平均律,也能很好地掌握纯律与五度相生律”的见解亦发人深省并促乐教之进步。

针对拙作《音心对映论》对《乐记》“比音而乐之”的阐发,他写道:“乐(le)为何是音乐的特性?首先与它的物理属性有关。……音乐来自天然,它是造物主的创造,与其他物体都可发生共振,……音乐与人的生理方面有很密切的联系。……生理上不能接受的,心理绝不可能共鸣。……‘夫乐者乐也,人情之所不能免也’……音乐为乐(le)而生,为乐(le)而存。……它不是为了斗,而是为了和;不是鼓吹恨,而是宣扬爱。……音乐的美来自何方?来自与天地同和,所谓自然之谓美。美需目明耳聪方可辨,潜心追求方可得,精修技艺方可成。”(《“音心对应论”散议》)义理厚重,发明幽深。

《乐学·乐论》美文该情,信言达旨,学究天人,论通古今。堪称音乐学术之佳作。挂一漏万摘录方方面面各百十言,以为读者入胜之引。

李曙明

2010年4月26日于兰州自度居

目录

学究天人 论通古今——《乐学·乐论》序 李曙明 / 1

上篇

“花儿”的体系与流派 / 3

“河湟花儿”传统词式析 / 37

“花儿”命名臆谈 / 55

“河湟花儿”体系的确立及其概貌 / 72

“河湟花儿”命名之缘由 / 83

“花”坛纵观与近年论争述要 / 95

采访录之一：民和县“花儿” / 111

采访录之二：朱仲禄谈“花儿” / 116

采访录之三：韩爱国谈撒拉族“花儿” / 128

采访录之四：王绍明谈“花儿” / 136

采访录之五：岷县“花儿”（一） / 143

目录

采访录之六：关于“花儿”会的所谓“十大罪状” / 148

采访录之七：张生彩谈莲花山“花儿” / 151

采访录之八：岷县“花儿”(二) / 158

甘肃民歌调查与研究 / 172

甘肃民歌简介 / 203

少数民族音乐专题之一：裕固族音乐 / 217

少数民族音乐专题之二：东乡族民歌 / 228

少数民族音乐专题之三：保安族民歌 / 235

少数民族音乐专题之四：回族音乐 / 245

值得瞩目的西夏胡琴图——榆林窟壁画乐器选介 / 261

下篇

我国目前民族音乐的教学与研究 / 267

“双基双轨”音乐教育发展战略初探 / 277

目录

- 音乐的德育功能 / 283
- 在艰难中挺进的 1988 年中、小学音乐教育 / 288
- 把民乐列为必修课——对高师音乐教育的一个建议 / 296
- 让传统音乐全位进入学校教育(提要) / 300
- 传承之路 希望之光——“全国中小学生民族乐器独奏
观摩赛”面面观 / 302
- 简议《弹性十二平均律》及我国的音律研究与实践 / 311
- 关于当代中国音乐若干问题的探索 / 318
- 21 世纪中国音乐之机运——从《易·乾》说起 / 336
- 华乐美在何处? ——华族传统音乐特征举要 / 347
- “音心对映论”散议 / 358

上 篇

“花儿”的体系与流派

在探讨“花儿”的体系与流派之前,首先有必要弄清楚“花儿是什么”这个问题。因为,这关系到“花儿”这个称谓所实际包纳的范围,如不搞清,就可能使我们把本不属于“花儿”的歌误视为“花儿”,而把理应属于“花儿”的歌却摒之于“花儿”门外。

那么,“花儿”是什么呢?“花儿”就是山歌。是西北高原甘、青、宁三省(区)相毗连的广大地区各族劳动人民对他们那里“土

生土长”的山歌所加的爱称。除了“花儿”这一名称外,还有“少年”、“山曲”、“野曲”等称谓。只不过“花儿”这一名称比较美丽动听,因而特别为人们所喜用罢了(实际上,在青海人们更多的是叫“少年”,在甘肃和宁夏“花儿”一词则更流行些)。如果说这个看法还不错的话,那么我们便可自然地得出一个结论:凡被当地人民叫做“花儿”的山歌,便均应视为“花儿”,凡不被当地人民叫做“花儿”的歌,即使是山歌也不应纳入“花儿”。前者,如庄浪、甘谷、会宁等地的山歌;后者,如藏族的“拉伊”,裕固族的“塔合也尔”,以及武都、康县山歌等。

“花儿”流行的区域,大体上东自六盘山,西至日月山,南自腊子口,北抵贺兰山。在这大约十几万平方公里的土地上,居住着汉、回、土、藏、撒拉、东乡、保安、裕固等各族劳动人民,“花儿”是他们共同的精神财富,每个民族都为“花儿”的发展作出了自己的贡献。辽阔的地域、众多的民族,形成了不同的花儿体系和流派,唱词特色与音乐格调各有意趣,相互有别,就如方言土语间的差异一般,县县不同,社社有异,丰富多姿,瑰丽绚烂。本文的目的,便是试图对“花儿”的体系与流派作一初步探讨,勾出一个轮廓,理出一个眉目,使大家对“花儿”有一个较为全面而概括的了解。至于词曲方面其他有关专题的分析研究,则有待另文阐述,这里暂不细加讨论。

据我多年来在“花儿”流行区实地调查采访所得的材料看,“花儿”实际包含三大体系:“河湟花儿”、“洮岷花儿”、“陇中花儿”。在同一体系“花儿”的内部,又可分为几个主要的流派。下面分别加以介绍。

一、“河湟花儿”

“河湟花儿”即指以黄河与湟水交汇地带为中心,沿河上下及其邻近地区所流行的“花儿”。我们常常听到或看到的所谓“甘肃花儿”、“青海花儿”、“宁夏花儿”、“临夏花儿”、“回族花

儿”、“撒拉花儿”、“东乡花儿”、“土族花儿”等，尽管相互间确有某种差异，但从词曲的总体看，都属于同一体系，是同一类型的歌，而不是完全不同的歌。这样，我们就有必要给它们冠上一个总的名称，我建议叫做“河湟花儿”。

“河湟花儿”流行的主要地区是：甘肃的临夏、永靖、东乡、和政、广河、康乐、皋兰等县；青海的民和、乐都、湟中、湟源、互助、循化、化隆、大通等县；宁夏的同心、西吉、海原、固原等县。事实上，在三大体系“花儿”流行的总区域内，几乎到处都可听到“河湟花儿”的声音，甚至在河西走廊也常可见到它的踪迹。汉、回、土、撒拉、东乡、保安各族人民都唱，部分藏族和裕固族人民也很爱唱，并且不论哪个民族演唱“花儿”都使用汉语。这是流行面最广、影响最大的一个体系的“花儿”。

“河湟花儿”的唱词，是一种优美独特的民间格律诗，主要有两种结构形式：头尾齐式与折断腰式。

1. 头尾齐式：民间叫做“齐头齐尾”，通首四句，分为两段，每段两句，每句字数大体一致，一般是七字或八字，但上句（一、三句）的字数常可更多一些，九字，十字，甚至十一字皆可。其最大的特色之一是，上句末顿的字数是单数，下句末顿的字数呈双数，单双交错、奇偶相间，具有一种动人的节奏美。如：

高墙一园里的一白牡丹，
绿叶子一展出在一外边；
多日子一不见一见一面，
活似像一雨后的一晴天。

每句八字，分作三顿，上句末顿三个字，下句末顿两个字。再如：

大燕麦一出穗（是）一索落落一吊，
豆茬里一种胡麻哩；
一对的一大眼睛一水合合一笑，
笑眼里一说实话哩。

此例上句是十个字，分四顿，末顿是一个字；下句是七个字，

由于最后一字是虚字(此字虽虚,但不可少,对表意、情调、风格等均有直接影响),因而分为二顿,末顿是四个字,亦是复数。

2. 折断腰式:是在头尾齐式的上、下两句间,加进一个半截句,形成由五句或六句组成的长短句结合的形式,如:

五句式:

天山的一牧场—东海的一浪,

积石山—照见(个)—长江;

祖国的一南北—尽春光,

凯歌亮,

一天—比一天—富强。

六句式:

高高—山上的一苦丝蔓,

它长的一悬。

根扎在—青石头—崖上;

尕妹是—高山的一白牡丹,

她长的一端,

根扎在—阿哥的一心上。

唱词结构上的这种艺术特色,是形成“河湟花儿”体系的重要因素之一,是我们识别这一体系“花儿”的一个重要标志。

“河湟花儿”在民间的实际演唱形式,主要是独唱和对唱,也有两人或三四人齐唱,民歌手把这种形式叫做“并唱”。女的演唱用真声,男的演唱多真假声并用。真声谓之“苍音”,假声谓之“尖音”。

演唱的曲调叫做“令”,不同的曲调大都各有不同的令名,即曲牌名称。河湟花儿的曲调十分丰富,据我亲自记录和查阅有关曲谱资料的情况估计,约有一百种,有的资料上说有三百多种,这是一种误解,很可能是把同一曲调的不同变体看作完全不同、各自独立的曲调所致。

在民间,歌手们把曲调大体分作两种类型:长调子和短调

子,也叫做大调子与小调子。长调子如:“大令”、“二令”、“瞿昙令”、“孟达令”、“尕花儿令”、“二六莲令”等,高亢、嘹亮、徐缓、悠长、气息宽广,常在高音作自由延长,音程跳动与旋律线的起伏较大,多用颤音及滑音,男声演唱在高音区多用尖音,具有浓厚的山野气息,最能体现“花儿”的独特风格,下面是朱仲禄同志演唱的著名的《上去高山望平川》,这支曲调便是“河州大令”(即河州令中的大令)。

谱例 1

上去高山望平川

(河州大令)

青海同仁
汉族

$\text{♩} = 54$

上 去(个)高 山 (者) 哟

啊 (呀) 望 (呀) 啊

平 (了) 川 (呀),

(哎 哟) 望 平 (了) 川 (呀)

平 川 里 (哎) 有 朵 (呀)

牡 丹 (呀), (哎)

看 去 是 容 (呀 啊) 易 (者) 哟