

人文传承与区域社会发展研究丛书

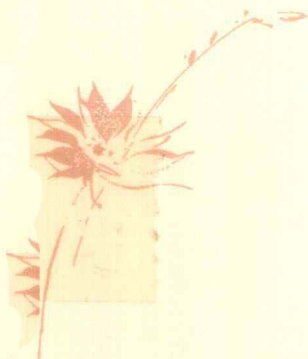
淮扬文化研究文库

A Brief History of Yangzhou Musical Culture

扬州音乐文化简史

张美林 韩月波◇著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

人文传承与区域社会发展研究丛书

· 淮扬文化研究文库 ·

A Brief History of Yangzhou Musical Culture

扬州音乐文化简史

张美林 韩月波◇著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

扬州音乐文化简史/张美林, 韩月波著. —北京: 社会科学文献出版社, 2012. 2

(人文传承与区域社会发展研究丛书)

ISBN 978-7-5097-2782-9

I. ①扬… II. ①张… ②韩… III. ①音乐史-扬州市
②文化史-扬州市 IV. ①J609.2 ②K295.33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 208993 号

· 人文传承与区域社会发展研究丛书 ·

扬州音乐文化简史

著 者 / 张美林 韩月波

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦

邮政编码 / 100029

责任部门 / 社会科学图书事业部 (010) 59367156

责任编辑 / 李 响

电子信箱 / shekebu@ssap.cn

责任校对 / 杨艳敏

项目统筹 / 王 绯

责任印制 / 岳 阳

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/20

印 张 / 20.8

版 次 / 2012 年 2 月第 1 版

字 数 / 359 千字

印 次 / 2012 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-2782-9

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

 版权所有 翻印必究

《人文传承与区域社会发展研究丛书》编辑委员会

主 任 周新国

副主任 姚文放 谢寿光

委 员 (以姓氏笔画为序)

王 绯 吴善中 卮荣本 周建超 周新国

姚文放 秦兴方 谢寿光 蒋鸿青

淮 扬 文 化 研 究 文 库

江苏省重点高校建设项目

“人文传承与区域社会发展”重点学科

“历史文化与区域社会发展”研究方向课题成果

总 序

文化是构成国家综合国力的重要组成部分，文化作为软实力日益受到各国的高度重视。一个国家、一个民族的发展程度是与其文化的发展紧密联系的。当今世界，国家与国家之间的发展差距，不仅体现在经济和军事实力，更体现在文化发展水平，这已为历史和现实所证明。

上世纪 80 年代以来，随着人们对地理人文空间因素的日益重视，我国人文社会科学学术领域出现了区域化研究的趋势。新世纪以来，区域文化的研究与开发较以往呈现出更加丰富的内涵和更加锐利的前进态势，围绕各大区域文化进行的文化学、人类学、政治学、经济学、社会学研究也不断深入进步。从理论与现实角度考察，面对经济全球化的浪潮，要实现区域经济的现代化发展必须高度重视和发挥区域文化的优势，挖掘区域文化的资源。

江苏历来是人文荟萃、文化昌盛之地。新世纪以来，为发扬优秀区域文化精髓，建设文化强省，促进全省各项事业又好又快地发展，江苏省人民政府制定了《江苏省 2001 ~ 2010 年文化大省建设规划纲要》，明确指出：“江苏省在历史演进过程中，形成了吴文化、楚汉文化、淮扬文化、金陵文化等一批特色鲜明的地域文化以及一批具有全国影响的学术流派，要在加强研究、保护的基础上继

承创新，赋予传统文化以新的生命力。”在此思想指导下，江苏各地纷纷提出建设文化大市、文化强市的目标，学术界率先行动，出版了一批区域文化研究的论著，江苏省教育厅则及时地批准成立了扬州大学“淮扬文化研究中心”等一批区域文化研究的重点基地，以推进区域文化的研究和深入发展。

江苏高校林立，各大学因其所处的具体地域不同，在某种意义上也归属于特定的区域文化。特定的区域文化始终对大学的文化形成和发展有着重要的影响。同样，大学所负载的学术、文化与社会责任也日益被推上了更高层次的战略平台。因此，研究、挖掘、整合区域文化使之与大学文化有机地融合，不仅对推动区域文化研究与发展，提高区域文化软实力、构建区域和谐社会、促进区域科学发展具有重要意义，而且，大学吸取特定区域文化精髓的过程，对创建大学自身的特色文化氛围、凝炼大学精神也具有重要意义。在某种程度上甚至可以说，一所缺乏文化传统和历史记忆的大学不是一所好大学；同样，一所没有文化底蕴和历史积淀的大学也绝非真正意义上的高水平大学。

哈佛大学前校长德里克·博克说过：“无论是在城市还是乡镇，大学的文化、反世俗陈规的生活方式和朝气蓬勃的精神面貌，常常成为刺激周边社区的载体，同时也是他们赖以骄傲的源泉。”

扬州大学所处的苏中地区，是淮扬文化的核心区之一。作为淮扬文化区域唯一的省属重点综合性大学，扬州大学具有学科门类齐全、多学科交叉融合的显著特点。学校集中人文社会科学诸学科的精干力量，发挥融通互补、协同作战的优势，继承发扬以任中敏先生为代表的老一代学术大师的风范，对内涵丰富、底蕴深厚的中国传统文化包括区域文化进行多方面的综合研究，挖掘整理其丰厚资源并赋予时代精神，阐扬其独特蕴涵并寻找其与当前经济建设、社会建设、政治建设、文化变革相结合的生长点，以求对地方乃至全省经济社会发展作出积极的贡献。

江苏省人民政府在“九五”和“十五”期间对扬州大学进行

重点投资建设的基础上，在“十一五”期间对扬州大学继续予以重点资助，主要培植能够体现学科交融、具有明显生长性且预期产生良好经济、社会效益的五大重点学科，其中包括从人文社会科学诸学科中凝炼而成的“人文传承与区域社会发展”重点学科。这一重点学科的凝成体现了将江苏优秀的古代文化与灿烂的现代文明有机交融、相得益彰、交相辉映和发扬光大的理念，符合扬州大学人文社会科学诸学科已有的专业背景、研究基础和今后的学科发展和学术追求。该重点学科包括“文学转型与区域社会发展”和“历史文化与区域社会发展”两个研究方向，其建设的标志性成果就是以任中敏先生别号命名的《半塘文库》和以区域名称命名的《淮扬文化研究文库》，总计 50 余种学术专著，计 1500 万字。“文库”是“十五”期间“扬、泰文化与‘两个率先’”重点学科研究成果的新发展，汇集了扬州大学众多学者的智慧和学识，体现了社会各方面的关心和支持，可谓是一项规模宏大、影响深远、功在当代、利在千秋的大型文化工程。可以期待，“文库”的出版将对当前物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明等“五个文明”建设，对构建和谐社会、促进区域科学发展起到积极有力的推动作用。

在人文传承与区域社会发展研究丛书出版之际，我们向始终支持和关心“人文传承与区域社会发展”重点学科建设的教育部社科司、江苏省教育厅的领导及专家表示衷心感谢，对负责定稿的中国社会科学院诸位专家学者表示衷心感谢！同时也衷心感谢社科文献出版社的领导和编辑为丛书出版付出的辛勤劳动！

扬州大学人文传承与区域社会
发展研究丛书编辑委员会
2010 年 12 月

序 言

《扬州音乐文化简史》从创意到完稿，有着一个漫长、艰苦且快乐的过程。

早在 2006 年，当我们的论著《扬州民歌史略》交付出版的时候，我们仍觉得对扬州民歌这块“活化石”的探究有若干意犹未尽的地方，无论对其内涵，还是外延，都有继续深入研究的必要。后恰逢申报江苏省高校课题立项，本专著有幸被列入立项范畴。

一 本书立足点：扬州音乐文化 比扬州民歌时间更早

可以定论的命题是，扬州音乐文化比扬州民歌时间更早。

虽然从认知上理解，民歌与音乐同源于劳动，是我们考察人类历史进程的重要窗口，但考古发现与其他研究成果表明，两者留下的史料却存在明显差异。民歌因为是人们的口头即兴传唱，遗存上显然依赖于后来的文字记录。也就是说，历史上特别是远古史前史上若干优秀的民歌归于失传，湮没无闻了。相对而言，音乐比民歌要幸运得多。尽管我们还未发现远古音乐的乐谱，但考古挖掘的乐器，让我们寻找到了那个时代音乐的影子。

以扬州史上第一首民歌《渔父歌》与扬州音乐起源——高邮龙虬庄陶文为例。《扬州民歌史略》通过对左丘明的《左传》、司

马迁的《史记》，以及盛仪的《嘉靖惟扬志》和焦循的《邗记》等的甄别，考证春秋的《渔父歌》为扬州历史上的第一首民歌，从而将扬州民歌从西汉刘细君的《乌孙王歌》上推到春秋时代，将扬州民歌起源时间上延或前溯了 600 余年。高邮龙虬庄文化遗址是 1993 年发现的，是该年度全国十大考古重要发现之一。现在，龙虬庄遗址已经升格为全国重点文物保护单位，其出土的陶文、陶器是对远古先民音乐歌舞的记录。我们将高邮龙虬庄文化列为《扬州音乐文化简史》首篇，旨在考辨扬州音乐文化的起源、远古歌舞的萌芽和远古乐器的产生，以此剖析远古扬州独特的帝尧、大禹和吴、楚音乐文化现象及其间的关联。

二 本书内容与重点：扬州音乐 比扬州民歌范围更广

从音乐的分类上来说，民歌是音乐的一个分支。《扬州民歌史略》侧重于歌词产生背景的考证以及歌词本身音乐艺术与审美性的评析，由于年代久远，难以涉及乐谱。显然，受题材的局限，是书不能完成扬州音乐文化这一重大课题。因此，构思创作《扬州音乐文化简史》成为弥补这一缺憾的历史责任和使命。《扬州音乐文化简史》从史学角度和文化视野，较全面地展示了扬州音乐文化风貌，包括民间音乐、部分乐器乐谱、宗教音乐、音乐文化人物、音乐文化交流活动，以及音乐文化思想理论阐述等。

《扬州音乐文化简史》共分 10 章。各章起始设“概要”，统领全篇。全书框架简述如次。

第一章，远古先秦扬州音乐文化。重点考证扬州音乐文化起源，以及帝尧、大禹、吴、楚音乐文化现象。

第二章，两汉扬州音乐文化。论述的主要内容有：百戏的兴起，音乐交流、宗教音乐、《广陵散》乐谱，以及枚乘和董仲舒的音乐思想。

第三章，三国东晋南朝扬州音乐文化。是时的重要题材包括吴声歌曲，乐谱《梅花三弄》、《乌夜啼》和《阳春》，佛教与道教的兴盛，吴声与西曲的交流，以及陈琳、鲍照、昭明太子的音乐活动轨迹。

第四章，隋唐扬州音乐文化。本章重点篇目有三：隋炀帝以及刘采春、杜佑、崔铉、李绅等名流在扬州的音乐活动，隋唐诗词配乐，乐谱《泛龙舟》、《春江花月夜》、《静夜思》和《霓裳羽衣曲》。此外，大唐音乐对外交流，以及教坊、新乐府等是这一时期文化鼎盛的反映。

第五章，宋元扬州音乐文化。主要论述重点为：南戏的兴起，扬州成为南戏中心；伊斯兰教音乐在扬州达到鼎盛；刘敞开创音乐图像研究；乐谱方面，秦少游的《忆王孙》、姜白石的《扬州慢》，以及《月子弯弯照九州》，均享有盛名。音乐理论方面，以胡瑗、欧阳修和沈括最具影响。

第六章，明代扬州音乐文化。本期为民间小调兴盛期，说唱音乐，包括扬州大鼓、说淮书、牌子曲和弹词是其重点表现形式。南戏活跃于扬州，是扬州本调与外来曲牌的一次大融合。而以南调为代表的套曲的形成，是扬州对江南歌曲的一大贡献。何坚的《律吕书》和潘应诏的《律吕考证》是明代两部重要的音乐理论著作。

第七章，清代扬州音乐文化。清代是扬州音乐文化的一个鼎盛时期。其重点成就有：第一，清曲的体裁已成熟，不仅成为本地剧种的母体，而且对全国各大剧种，特别是对京剧有着至关重要的影响。第二，广陵琴派的形成。徐琪父子的《五知斋琴谱》为琴界所推崇。第三，“鲜花调”即后来的《茉莉花》，以其优美的音乐旋律，开始向海外流传，影响深远，至今都是扬州甚至中国文化的一张名片。第四，音乐论著十分丰富。曹寅的《续琵琶记》、曹雪芹的《红楼梦》吸收了扬州音乐元素；而孔尚任的《桃花扇》、黄文暘的《曲海》、李斗的《扬州画舫录》、焦循的《花部农谭》、玩花主人的《缀白裘》、仲振奎改编的《红楼梦》剧本等，也无不

闪耀着扬州音乐的光芒。

第八章，近代扬州音乐文化。本期最足著述的是乱弹、香火戏和花鼓戏的定型，以及新教音乐和学堂乐歌的兴起。此外，曲艺音乐和戏剧音乐开现代音乐风气的先河，也构成一个亮点。

第九章，民国扬州音乐文化。这是历史较短的一个时期。主要论述点有：第一，空前活跃的革命性音乐文化；第二，维扬大戏和维扬文戏走向联合，形成“维扬戏”；第三，梅兰芳的“梅派”唱腔风格和朱自清的《中国歌谣》，堪称民国扬州音乐文化的重要标识和典范。

第十章，新中国扬州音乐文化。本章重点论述：以《拔根芦柴花》、《茉莉花》为代表的民间歌曲；以维扬戏改革创新形成的扬剧，及其在全国有重要影响的剧目；以任中敏的《唐戏弄》、《教坊记笺订》，韦人的《扬州清曲》、《扬州戏考》等为代表的音乐理论研究成就；以扬剧、清曲、木偶戏、古琴、十番音乐、弹词、高邮民歌等为代表的“非物质文化遗产保护”成果，计四个方面。

《扬州音乐文化简史》较之《扬州民歌史略》，不仅在题材上更为广阔与丰富，更在理论上作了创新性的探寻与阐释，它具有知识性、史实性的双重价值，是全面了解扬州音乐文化乃至扬州经济文化发展史，宣传扬州博大文化内涵不可或缺的读本。如是，也遂了笔者创作的根本心愿。

不足之处，甚至遗憾的方面也有若干。像高邮龙虬庄陶器有不少被视为上古乐器，这是比照仰韶文化作的分析，尚未有条件做音乐测试。再比如，扬州第一首民歌《渔父歌》，扬州才女刘细君创作的《乌孙王歌》，隋炀帝在扬州创作的《水调》、《望江南》，娥皇破译的《霓裳羽衣曲》，秦少游的名曲《满庭芳》等，乐谱均已失传，成为佐证中的缺憾。音乐理论方面，诸如刘敞的音乐图像研究，何坚的《律吕书》、吴中宽的《乐律全书》，以及乔一凡的《音律概论》、郁念纯的《佚存曲谱》等，均未能阅读到原著，对

其成就不能尽述，至为遗憾。乐器制造方面，除了汉刘细君制琵琶、清广陵琴等少量产于扬州，其余未见有记述，这显然与扬州文化奥区不相称。凡此种种，真诚向读者坦言。

《扬州音乐文化简史》之于浩瀚的扬州音乐海洋来说，不过是一朵浪花而已，若干研究需要向纵深发展。由于音乐文化带有民间性、分散性与口头性等特征，易于流失，抢救是第一要务。当前摆在我们音乐文化工作者面前的一项主要任务是传承与保护音乐文化遗产。令人欣慰的是，扬州在非物质文化遗产保护方面走在全省前列。就音乐文化而言，列入“非遗”国家级和省级的多达 30 项。扬州大学艺术学院也在民间音乐文化研究上担当职责，2009 年底成立扬州民间音乐文化研究所，并创办刊物《扬州民间音乐文化论坛》。音乐的感召力正在聚集，这是可喜现象。

时代在发展，文化在进步，民族音乐在传承与创新中不断得以重生。愿《扬州音乐文化简史》成为构筑扬州音乐大厦的一颗明珠。

作 者

2010 年 12 月 6 日

目 录

第一章 远古先秦扬州音乐文化	1
[概要]	1
第一节 高邮龙虬庄文化——扬州音乐文化起源考	2
第二节 民间音乐	11
第三节 乐器	17
第四节 音乐文化对外交流	19
第五节 音乐文化现象	23
第二章 两汉扬州音乐文化	32
[概要]	32
第一节 民间音乐	34
第二节 乐府	38
第三节 音乐文化交流	43
第四节 宗教音乐	44
第五节 乐器与乐谱	45
第六节 音乐理论与思想	49
第三章 三国东晋南朝扬州音乐文化	55
[概要]	55
第一节 民间音乐	56

第二节 乐器与乐谱	67
第三节 宗教音乐	71
第四节 音乐文化交流	73
第五节 音乐活动与思想	77
第四章 隋唐扬州音乐文化	88
[概要]	88
第一节 民间音乐	89
第二节 宗教音乐	94
第三节 音乐文化活动	100
第四节 隋唐诗词配乐	111
第五节 乐器与乐谱	118
第六节 音乐文化对外交流	124
第七节 音乐机构与论著	126
第五章 宋元扬州音乐文化	130
[概要]	130
第一节 民间音乐	131
第二节 乐器与乐谱	143
第三节 宗教音乐	149
第四节 音乐文化活动	150
第五节 音乐文化人物	156
第六节 音乐文化理论	158
第六章 明代扬州音乐文化	163
[概要]	163
第一节 民间音乐	164

第二节	乐器与乐谱·····	172
第三节	宗教音乐·····	175
第四节	音乐文化人物·····	177
第五节	音乐文化交流·····	180
第六节	音乐文化理论·····	187
第七章	清代扬州音乐文化·····	190
[概要]	·····	190
第一节	民间音乐·····	191
第二节	乐器与乐谱·····	202
第三节	宗教音乐·····	208
第四节	音乐文化人物·····	212
第五节	音乐文化交流·····	216
第六节	音乐文化理论·····	226
第八章	近代扬州音乐文化·····	245
[概要]	·····	245
第一节	民间音乐·····	246
第二节	乐器与乐谱·····	258
第三节	宗教音乐·····	266
第四节	音乐人物·····	267
第五节	音乐文化活动与交流·····	269
第六节	音乐文化理论·····	276
第九章	民国扬州音乐文化·····	280
[概要]	·····	280
第一节	民间音乐·····	281

第二节 乐器与乐谱·····	295
第三节 音乐文化人物·····	300
第四节 音乐文化交流·····	307
第五节 音乐文化理论·····	317
第十章 新中国扬州音乐文化·····	323
[概要]·····	323
第一节 民间音乐·····	325
第二节 乐器与乐谱·····	341
第三节 宗教音乐·····	345
第四节 音乐文化人物·····	349
第五节 音乐文化活动·····	354
第六节 音乐文化交流·····	363
第七节 音乐文化理论研究·····	375
第八节 音乐文化创作·····	384
第九节 非物质文化遗产保护（音乐文化部分）·····	386
参考书目·····	395