

江南丝竹

齐 琨 著



主编 王文章

中国非物质文化遗产代表作丛书



文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

齐
琨
著

江南丝竹



文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

江南丝竹 / 齐琨著. — 北京: 文化艺术出版社,
2011.12

(中国非物质文化遗产代表作丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5039-5249-4

I. ①江… II. ①齐… III. ①江南丝竹—介绍 IV.

①J632.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第252234号

(本书所用图片除已署名者外,均由作者提供版权)

江南丝竹

著 者 齐 琨

责任编辑 齐大任

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2012年6月第1版

印 次 2012年6月第1次印刷

开 本 700毫米×1000毫米 1/16

印 张 17.25

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5249-4

定 价 42.00 元



中国非物质文化遗产代表作丛书

主编 王文章



“中国非物质文化遗产代表作丛书”编委会名单

主 编：王文章

副主编：马文辉 刘 茜 吕品田

委 员：（以姓氏笔画为序）

马盛德 乌丙安 田 青 刘文峰 刘魁立

沈 梅 屈盛瑞 周小璞 罗 微 资华筠

总序

王文章

伴随着新世纪的开始，我国的非物质文化遗产保护工作已走过了十几个年头。短短的十几年时间，中国的非物质文化遗产保护取得了令世人瞩目的成就，总体上呈现出持续健康发展的良好局面。

首先是符合我国国情的非物质文化遗产保护体系初步建立，非物质文化遗产保护理念逐渐深入人心。在党中央、国务院的高度重视下，在各级党委政府的大力支持和社会的广泛参与下，在各级文化部门的共同努力下，我国的非物质文化遗产保护体制、机制从无到有，逐步建立起来，并已发展为比较健全的四级名录保护体系和传承人保护制度。在进行全国非物质文化遗产资源普查的基础上，国务院已公布了第三批共1219项国家级非物质文化遗产名录，文化部公布了第三批1488项国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。各省、市、自治区也公布了省级保护名录项目8566项，代表性传承人9564名。我国的非物质文化遗产保护，已从十多年前的单个的项目性保护，走上了整体性保护、科学保护和依法保护阶段。非物质文化遗产的重要价值和保护的意義越来越被人们所普遍认知和理解，人们越来越珍视优秀传统文化，全社会对非物质文化遗产保护工作的关注程度、参与热情越来越高，全社会已经逐步形成保护非物质文化遗产的文化自觉。

二是《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施，为非物质文化遗产保护提供了坚实的法律保障。围绕着贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产保护的法制建设、规章制度建设得到了进一步加强。现在，全国已有十多个省、市、自治区出台了地方非物质文化遗产保护条例。

三是非物质文化遗产保护方式方法和方针、原则逐步完善和确立。在总结保护工作实践经验的基础上，我们逐渐认识到非物质文化遗产所具有的恒定性和活态流变性的基本衍变规律。并在此基础上，认识到对于非物质文化遗产的科学保护，既不是使它凝固不变，也不是人为地使之突变，而是要让它按照自身的规律去自然衍变。非物质文化遗产保护要遵循其本体规律。近些年来，我们提出的抢救性保护、整体性保护、生产性保护等多种针对不同类型项目实施的保护原则与方法，在保护实践中取得明显成效。同时，在准确认识、总结和把握非物质文化遗产本质特征的基础上，确立了保护工作的十六字方针：“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。”确立了保护工作的原则：“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。”保护方针和原则的确立，对非物质文化遗产保护工作的健康发展起到了重要的指导作用。

四是资金投入进一步加大，机构队伍基本建立。截至2011年，不包括地方财政资金投入，仅中央财政已累计投入非物质文化遗产保护经费14.3876亿元；2012年，中央财政转移地方非物质文化遗产保护经费增长至6.2298亿元。全国31个省、市、自治区均成立了省级非物质文化遗产保护中心，16个省、市、自治区文化厅（局）成立了非物质文化遗产处（室）。非物质文化遗产保护工作机构和队伍基本建立。

五是非物质文化遗产宣传展示活动丰富多彩。近十年来，北京和全国各地陆续举办了一系列非物质文化遗产项目展演及保护成果展，对于社会公众认知非物质文化遗产及其保护的意义起到了重要的促进作用。近两三年来，主要的展演活动如2009年文化部在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产传统技艺大展”，2010年在北京展览馆举办的“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”，2011年在中华世纪坛举办的“中国非物质文化遗产传承人师徒同台展演”，2012年年初文化部等部门在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产生产性保护成果大展”等都引起轰动，增强了公众对非物质文化遗产保护的关注和参与意识。

六是国际合作和交流不断加强。2004年，经全国人大常委会批准，

我国第一批加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。我国在四川成都成功举办了三届国际非物质文化遗产节。截至2011年11月底,我国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录项目总数达36项,成为世界上入选项目最多的国家。2012年初,联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产保护国际培训中心在中国(北京)正式成立,这表明了国际社会对我国非物质文化遗产保护工作的充分肯定。

在充分肯定我国非物质文化遗产保护工作成绩的同时,也必须看到,非物质文化遗产保护工作仍然存在不少困难和问题:一些非物质文化遗产项目后继乏人、生存濒危的境况还没有得到根本解决,仍存在传承人年老体弱,人走歌息、人亡艺绝的现象;在保护工作中,重开发、轻保护、轻传承的问题仍不同程度地存在,过度开发、盲目开发非物质文化遗产资源的现象仍有发生;一些地方对保护工作认识不到位,保护工作不落实的情况依然存在。因此,我们应该头脑清醒,思想明确,进一步增强非物质文化遗产保护工作的紧迫感和责任感,认真研究解决保护工作中存在的突出问题,真抓实干,从而推动非物质文化遗产保护工作持续、扎实、深入的开展。

最近,文化部主要从国家级非物质文化遗产代表性项目保护规划的实施及保护措施落实情况,国家级代表性传承人传承情况,以及保护专项资金使用情况三个方面,对非物质文化遗产保护工作中存在的问题进行督促检查,以便找准问题,有针对性地采取有效措施加以调整。我相信,只要我们坚持求真务实的态度,把各项保护措施落到实处,我国的非物质文化遗产保护工作就会越做越好。

在概要回顾总结近年来我国非物质文化遗产保护工作的基本情况和经验的同时,我们也在思考一个问题,那就是我们保护工作的基础,或者说我们科学把握非物质文化遗产保护工作的规律,不断取得保护工作成绩的基础是什么,我想,首要的就是对非物质文化遗产项目的科学认知。今天,我们在非物质文化遗产得到全面整体性保护的情况下,更需要继续对具有代表性的项目进行认真、科学的梳理和分析,进一步探究它的文化渊源,揭示它的价值,总结它的存在形态和演变历程,以及研究如何在把握本质规律的基础上对其进行科学保护。

这样的调查、分析和梳理，可以充分展示非物质文化遗产的独特魅力，让更多的人了解、认识非物质文化遗产的精粹性及其杰出的文化、艺术、历史和科学价值，由此引导人们正确认识非物质文化遗产及其保护工作，逐步形成非物质文化遗产保护的文化自觉，关注、重视或主动参与到非物质文化遗产保护工作中来。正是基于此，我们组织专家学者或从事非物质文化遗产保护的实践者编撰出版了这套“中国非物质文化遗产代表作丛书”。2005年，浙江人民出版社也曾邀我主持编撰一套“非物质文化遗产丛书”，迄今已出版二十多本。这次经作者重新修订后纳入现在这套丛书，由文化艺术出版社出版，其项（书）目的选择，则是根据国务院公布的国家级非物质文化遗产代表作名录确定，每个项目独立成书，分批出版。第一辑收录中国非物质文化遗产代表作20项，内容涉及传统音乐、传统戏曲、传统工艺、传统技艺等多个领域。它们形式各异，但都以其厚重的历史、鲜明的特征在中华文明的深厚积淀中留下了鲜明的烙印，并长久地影响着中华民族文化基因、精神特质乃至生活方式；如同一朵朵奇葩，千姿百态、绚丽斑斓，与其他文化遗产共同构成中华文化的悠久博大、辉煌壮丽。

这套丛书的作者来自全国各地，都是该项目研究的专家学者或项目的传承人，其中不少作者是项目相关领域的权威学者。他们根据自己多年的实地调查和深入研究，本着严谨的态度和专业精神，详尽梳理每一个项目的历史渊源和沿革流变、分布区域和存续状况，细致描述它们的呈现形态，包括风格流派、技艺特征及其代表性传承人和代表性作品，并对其历史、文化、艺术、科学等价值进行深入的阐发。这套丛书力图以学术的权威性、叙述的准确性和可读性成为广大读者全面了解中国非物质文化遗产的优秀读物，它的出版不仅有助于中国读者认识和了解祖国优秀的文化遗产，也为世界人民认识和了解中国文化打开一扇窗口。

是为序。

2012年5月6日

前 言 江南印象

在中国人的记忆中，
江南是一种天气，
烟花三月的细雨，沁润着万物的生长；
江南是一种气息，
潮湿清冷的空气，弥漫着书卷的幽香；
江南是一种味道，
精致新巧的小菜，诱惑着外乡人的胃口；
江南更是一种风韵，
轻柔的丝竹配着软糯的吴语，如酒似蜜，梦幻痴迷，美丽中透着一丝缠绵……

江南有故事

山伯送别祝英台，走不完迢迢十八里的途程，一问一答，笑语中偏纠缠挥之不去的蜜爱轻怜；许仙乍遇白娘子，一叶小舟漂荡于西湖风雨，一揖一让，酿就一段解不开的生死情缘；宝玉初见林妹妹，说不出满心的诧异，一颦一笑，梦里寻寻觅觅的风韵娇姿尽在眼前。

多少传奇，多少浪漫，多少缠绵，多少期盼，都借着吴依软语细细吟出，如瓣瓣落花，飘飞进田夫老妪能解的曲词话本，啁啾讲述着江南的美丽与哀愁。而最美丽最哀愁的，是丝竹。苏杭之丝，润扬之竹，杏花春雨的水乡孕育了灵秀的天籁之音。

江南出文化

早在7000年前的江南土地上，河姆渡文化已处于领先地位。河姆渡人种植水稻的技术，是江南成为鱼米之乡的源头；河姆渡人创造干栏建筑的智慧，是江南园林、寺院名传天下的先兆。

5300—4000年前，以杭州良渚镇为中心，在江浙辐射发展出良渚文化。这种中华早期文明以黑陶和玉器作为自己的文化特征。良渚的陶黑亮、轻薄，烧制技术精准高超。良渚的玉白润、精细，制作工艺更是不可思议。黑陶与白玉都是祭器，克禋克祀，惟敬惟恭，得中华尚礼风气之先。

探察江南文化之根，不可忽略吴越的影响。当年吴越那场著名的争战，成就了卧薪尝胆的勾践，牺牲了风华绝代的西施。“吴宫花草埋幽径”，“屐廊人去苔空绿”。孰是孰非，孰功孰过，两千多年一直争论不休。但对江南人来说，这些并不重要，重要的是吴越文化已汇合融贯为一体，在广袤的江南土地上延绵伸展，承续不绝。

江南多才俊

江南文化少不了才情的灌溉，数不清的诗人、词客、曲家、文宗共同书写了江南的锦绣篇章。“歌管楼台声细细，秋千院落夜沉沉”，这是江南的富贵；“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”，这是江南的幽寂；“横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛”，这是江南的风骨；“在康河的柔波里，我甘心做一条水草”，这是江南的多情。真是别样的才思，别样的江南，别样的风流。

杜牧的江南是清新明丽的：

千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。
南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。

白居易的江南是平易亲切的：

江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。
能不忆江南？

江南忆，最忆是杭州。山寺月中寻桂子，郡亭枕上看潮头。
何日更重游？

江南忆，其次忆吴宫。吴酒一杯春竹叶，吴娃双舞醉芙蓉。
早晚复相逢。

柳永的江南是繁华富庶的：

东南形胜，三吴都会，钱塘自古繁华。烟柳画桥，风帘翠幕，
参差十万人家。云树绕堤沙。怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，
户盈罗绮，竞豪奢。重湖叠巘清嘉。有三秋桂子，十里荷花。
羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高牙。乘醉听箫鼓，
吟赏烟霞。异日图将好景，归去凤池夸。

不同的人有不同的江南，不同的人又有相同的江南。

俱往矣！我们无力找回江南往日的辉煌，但我们可以借丝竹
的韵味体会久已逝去的情感。

江南多水网

江南之美，美在水乡。太湖、西湖、千岛湖，饱览过的游人

常分不清是人间，还是仙境。钱塘江、富春江、楠溪江，让人禁不住想在其中恣意潜浮，一试游鱼之乐。秦淮河、大运河，桨声灯影、逝波流云，见证了一个又一个王朝的兴衰起落，默默地将无数戏说、笑谈藏在心里。

太湖连接江浙，一碧万顷。苏州、无锡、常州、杭州、嘉兴、湖州，这些中国人耳熟能详的鱼米之乡、丝绸之城、富庶之地，无一不是得太湖之利。站在太湖边上，你会为它的辽阔而惊叹；深吸一口气，你就能体会到什么是江南的气息。

西湖的美景似已为历代才人写绝，再也说不出什么来了。我游西湖的时候正是春寒料峭，误打误撞地领略到了断桥的那“断”，原来是应验在半桥残雪半桥晴的景象上。苏堤的柳枝已冒出银芽，静候春的到来。登上雷峰塔，湖光尽收眼底。突然冒出一个奇想，要是能把西湖带回家，日见柳浪，夜闻莺啼，春踏苏堤，夏赏风荷，岂不是天上人间第一乐事？西湖代表了杭州的静美，钱塘江却显现出杭州乃至整个江南豪放的一面。在钱江潮的伟力面前，任何词汇都会显得单薄、贫乏。身临其境，呼啸奔腾而来的潮水会让你百虑皆消，心神一凛。

无论是静澜微波，还是惊涛巨浪，江南的水里都饱含着足量的文化信息。潺潺的水声流入了丝竹，流入了多少人童年的梦境。

江南生丝竹

江南丝竹由来已久。有了舒缓悠扬的丝竹之音，江南才成其为江南；有了水色山光的江南，丝竹也才成其为丝竹。离开了江南音韵、江南风格、江南社会、江南礼俗，我们无法理解和阐释蕴涵在丝竹中的一切。

关于江南，关于丝竹，要说的似乎太多太多，以一本书的篇幅搜罗尽所有这些，颇似奢望。照规矩，立论必先正名，还是让我们从江南与丝竹的名称说起吧。

目 录

前 言 江南印象·····	1
---------------	---

第一章 丝竹与江南·····	1
----------------	---

第一节 浓妆淡抹总相宜——丝竹音乐·····	3
第二节 烟雨朦胧觅水乡——文化江南·····	12
第三节 清音弦管殊可听——丝竹别称·····	15
第四节 闲雅玩家清客串——丝竹乐人·····	22
第五节 众相纷争话源头——追源溯流·····	25

第二章 丝竹与江南音韵·····	37
------------------	----

第一节 从乐谱中的多源曲目说起·····	39
第二节 丝竹与戏曲音乐·····	49
第三节 丝竹与说唱音乐·····	55
第四节 丝竹与各类歌曲·····	60
第五节 丝竹与其他器乐·····	68

第三章 丝竹与江南风格·····	93
------------------	----

第一节 繁简两宜的乐器组合·····	95
--------------------	----

第二节 灵活多样的即兴演奏…………… 121

第三节 脱凡入品的八大名曲…………… 140

第四章 丝竹与江南社会…………… 159

第一节 市井生活中的一丝悠闲…………… 164

第二节 乡野社区中的几分热闹…………… 184

第五章 丝竹与江南礼俗…………… 219

第一节 喧闹奢华中的喜庆气氛…………… 221

第二节 生死离别中的心灵慰藉…………… 234

后 记…………… 256

第一章

丝竹与江南



