

中央音乐学院图书馆藏书

总登记号: ZL14597

分类号: E3.2

作者 星旭

日本音乐简史

星旭 著

日本音乐简史

人民音乐出版社

D741/29

星 旭

日本音楽の歴史と鑑賞

本书根据日本音乐之友社 1976 年版本的第一部分译出

日本音乐简史

〔日〕星 旭著

李 春 光译

金 文 达校

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 100千文字 6印张

1986年2月北京第1版 1986年2月北京第1次印刷

印数: 0,001—3,235册

书号: 8026·4412 定价: 1.75元

前 言

本书以音乐之友社出版的《音乐教育研究》杂志连载的文章为基础，经过大量加工修改而成，其中一部分是新增写的。在内容方面，我希望既照顾到想要获得关于整个日本音乐的一般知识的人们要求，特别以大、中、小学的教师和专攻音乐的大学生为主要对象；同时，又使对日本音乐感兴趣的一般读者也能理解。

由于考虑到这本书要起一种入门书的作用，许多地方避免了专业性的叙述。所以，我想，读过本书之后，有不少读者会进一步寻求对于日本音乐的更广泛的知识 and 更深刻的理解。在这种情况下，我希望本书能够成为一个阶梯，推动读者去阅读各种专门著作。

关于日本音乐的历史分期，存在着各种各样的见解。本书是按照如下年代分期记述的：

原始时代、古代初期（？——四世纪） 到古代社会建立时期为止。大陆音乐传入日本之前的时代。

古代前期（五——八世纪） 大和、飞鸟、奈良时代。古代国家形成时期。大陆音乐传入日本的时代。

古代后期（九——十二世纪） 平安时代。贵族掌政时期。消化大陆音乐的时代。

中世前期（十三、十四世纪） 镰仓、南北朝时代。武家政权

建立时期和南北朝对峙时期。民族音乐兴起的时代。

中世后期(十五、十六世纪上半叶) 室町时代。守护大名成长时期和战国时代。民族音乐兴盛时期。

前近代时期(十六世纪下半叶) 安土桃山时代。国内统一时期。民族音乐走向全面发展的准备时期。

近代(十七、十八世纪和十九世纪上半叶) 江户时代。封建社会确立时期。民族音乐全面发展的时代。

近代前期(十九世纪下半叶——二十世纪初) 明治时代。近代国家建立时期。西洋音乐传入日本的时代。音乐教育制度得到确立的时期。

近代后期(二十世纪初——第二次世界大战结束) 大正时代、昭和时代前期。近代国家发展时期和军国主义时代。消化并普及西洋音乐的时代。

现代(第二次世界大战后) 日本民主化时期。创造新日本音乐的时代。

* * *

本书经过周折得以问世，要归功于吉川英史先生和小泉文夫先生的指导。吉川先生在广泛传授涉及全部传统音乐的渊博知识的同时，为我们提供了作为一个研究者的工作方法的典范。迄今为止，笔者从先生那里得到的教益，是不可估量的。小泉先生也给予了很多的教导，特别是在传统音乐理论方面的指导和先生科学的研究方法的启示，打开了笔者的眼界。假如没有这两位先生，恐怕无论如何也不会有今天的笔者。此外，我也向田边尚雄先生和野村良雄先生学习到了许多东西。从田边尚雄先生的大量著作中，我经常得到极大启发；野村先生的直接亲自指导和他的著作，使我受到十分有益的熏陶。此外，能够得到中岛雅乐之

都，辻莊一、木村英一、岸边成雄、柴田南雄、服部幸三等先生的指导，对于笔者来说，实在是十分幸运的事。老前辈小岛美子先生不断给予的鼓励，也使我不能忘怀。我还不能不衷心感谢为本书的完成提供了机会的供田武嘉津先生，如果没有先生的推动，这本书恐怕是不可能问世的。

书中的谱例全部是相对音高。译谱时，参考了各首曲子的唱片和大日本家庭音乐会、博信堂、邦乐社、前川出版社出版的邦乐乐谱。

星 旭

一九七一年五月二十日

目 次

前 言

第一章 原始时代、古代初期的音乐..... 1

一、总 论 1

1. 原始时代、古代国家建立时期的社会与音乐..... 1

2. 四世纪前后的西洋、东洋音乐..... 2

二、古代歌谣 2

三、古代的乐器..... 4

1. 弦乐器(琴)..... 4

2. 管乐器(笛)..... 4

3. 打击乐器(鼓及其他)..... 4

第二章 古代前期的音乐 5

一、总 论 5

1. 古代前期的社会与文化..... 5

2. 这个时期音乐的特色..... 6

3. 五——八世纪的西洋、东洋音乐..... 6

二、大陆音乐的输入 7

1. 关于外来音乐输入的最早的记载..... 7

2. 伎 乐..... 7

3. 朝鲜的音乐(三韩乐)..... 8

4. 中国的音乐(唐乐)..... 8

5. 度罗乐..... 9

6. 林邑乐	9
7. 渤海乐	10
8. 宗教音乐	10
三、雅乐寮的设置	11
1. 宫廷音乐建立	11
2. 音乐教育	12
四、音乐理论	12
五、音乐思想	13
第三章 古代后期的音乐	14
一、总 论	14
1. 平安时代的社会与文化	14
2. 这个时期音乐的特色	15
3. 九——十二世纪的西洋、东洋音乐	15
二、雅 乐	16
1. 左方乐和右方乐	16
2. 古来传统音乐(和乐)的重新组织	18
3. 日本人的创作	18
4. 声乐曲的发达——新声乐曲的诞生	19
三、宗教音乐	25
1. 天台声明和真言声明	25
2. 日本式声明的产生	26
3. 声明的变迁	26
4. 声明的音乐特色	27
5. 声明的影响	28
四、民众艺能	29
1. 田 乐	29
2. 风 流	29

3. 猿 乐	30
五、音乐教育	30
第四章 中世纪前期的音乐	31
一、总 论	31
1. 鎌仓、南北朝时代的社会与文化	31
2. 这个时期音乐的特色	32
3. 十三、十四世纪的西洋、东洋音乐	32
二、雅 乐	33
三、声 明	34
四、平 曲(平家琵琶)	34
1. 平曲的形成	34
2. 明石觉一和当道	35
3. 平曲的音乐特色	36
4. 平曲的影响	36
五、田乐能	37
六、猿乐能	37
七、早 歌(宴曲)	38
八、音乐教育	39
第五章 中世纪后期的音乐	40
一、总 论	40
1. 室町时代的社会与文化	40
2. 这个时期音乐的特色	41
3. 十五世纪和十六世纪上半叶的西洋、东洋音乐	41
二、平 曲	42
三、能 乐	43
1. 能乐的形成	43

2. 世阿弥的艺术论	44
3. 世阿弥以后的这个时期的能乐	45
4. 能乐的构成	45
四、一节切	45
五、普化尺八	46
六、小 歌	47
七、三味线的传入	48
八、音乐教育	49
第六章 近代初期的音乐	50
一、总 论	50
1. 安土桃山时代的社会与文化	50
2. 这个时期音乐的特色	50
3. 十六世纪下半叶的西洋音乐	51
二、净琉璃的产生	51
三、三味线组歌的形成——地歌的产生	53
四、筑紫箏(筑紫流箏曲)	54
1. 筑紫箏以前的箏的音乐	54
2. 筑紫箏的完成	55
3. 筑紫箏的特色	56
五、一节切	57
六、隆达小歌	57
七、基督教音乐	58
八、音乐教育	59
第七章 近代的音乐	60
一、总 论	60
1. 江户时代的社会与文化	60

2. 这个时期音乐的特色	61
3. 十七、十八世纪和十九世纪上半叶的西洋、 东洋音乐	61
二、净琉璃	62
1. 概 述	62
2. 古净琉璃	63
3. 义太夫节	64
4. 河东节	66
5. 一中节	67
6. 丰後节	68
7. 常磐津节	69
8. 富本节	70
9. 清元节	71
10. 新内节	72
11. 宫菰节和繁太夫节	73
三、长 呗	74
1. 长呗(长歌)的产生——上方长歌与江户长呗	74
2. 初期的歌舞伎音乐	74
3. 长呗的发达	75
4. 长呗的全盛期	75
5. 幕府末期的长呗	76
四、箏曲和地歌	77
1. 总 论	77
2. 八桥检校创立了箏曲	77
3. 地歌的发展(一)	79
4. 生田流箏曲	80
5. 地歌的发展(二)	81

6. 山田流箏曲	82
7. 替手式箏曲(一)	83
8. 地歌的发展(三)、替手式箏曲(二)	84
9. 幕府末期的箏曲	85
五、普化尺八	88
六、其他音乐	89
1. 雅 乐	89
2. 能 乐	90
3. 平 曲	90
4. 获江节	91
5. 说 经(说经节)	91
6. 端唄、歌泽、小唄	92
七、音乐教育	92
第八章 近代前期的音乐	94
一、总 论	94
1. 明治时代的社会与文化	94
2. 这个时期音乐的特色	94
3. 十九世纪下半叶与二十世纪初的西洋音乐	94
二、教育制度的改革	95
三、西洋音乐的传入及其普及	96
四、传统音乐	99
1. 传统音乐的调查与研究	99
2. 箏 曲	99
3. 长 唄	103
4. 净琉璃	104
5. 尺八乐	104
6. 萨摩琵琶和筑前琵琶	105

五、音乐教育	106
1. 西洋音乐的传入及其教育	106
2. 传统音乐的教育	107
第九章 近代后期的音乐	109
一、总 论	109
1. 大正时代、昭和时代的社会与文化	109
2. 这个时期音乐的特色	109
3. 二十世纪上半叶的西洋音乐	110
二、新日本音乐	110
三、新邦乐	112
四、传统音乐的研究	114
五、歌 曲	115
六、西洋音乐的演奏活动	117
1. 管弦乐	117
2. 歌 剧	117
七、音乐教育	118
第十章 现 代	121
一、总 论	121
二、音乐教育	122
三、传统音乐	124
1. 研 究	124
2. 表 演	125
3. 创 作	125
附录一 主要参考书目	126
附录二 日本音乐史年表	129
附录三 乐 谱	146

第一章 原始时代、古代初期的 · 音乐(?) ——四世纪)

一、总 论

1. 原始时代、古代国家建立时期的社会与音乐

在国家建立以前的原始时代，在旧石器时代之后，兴起了新石器时代的绳纹文化。大约在纪元前三世纪以后，弥生文化产生了，农耕生活开始，金属器具得到了使用。大约在纪元前后，形成了部落国家。从纪元三世纪到四世纪前半叶，由于大和朝廷的建立而实现了国家的统一。

这个时代的音乐虽然不能确知，但是，通过《古事记》、《日本书纪》、《风土记》、《琴歌谱》^①及中国的《魏志倭人传》、《隋唐倭国传》等文献，通过仿照乐器演奏姿势而制作的明器和作为遗物发掘出来的乐器等考古学的资料，对于这个时代的音乐加以推想，并非不可能的。再者，从现在被称为“雅乐”的音乐中的神乐歌、久米歌、东游等之中，也可大体看出。不过，这些音乐都是在平安时代接受了外来音乐的影响加以改作的，对此，有必要加以留意。另一方面，在作为日本和日本四周的音乐的冲绳音乐、

① 平安时代初期编辑的书。可以看出，歌中加入了琴(见后述)的伴奏。另外，母音似乎是被拉长演唱的。此书所收的歌，是古代歌谣。

虾夷人^①音乐、台湾高山族、南洋诸岛和西南亚各民族等的音乐以及朝鲜音乐中，也存在着可使我们推想这个时代的音乐的东西。^②

2. 四世纪前后的西洋、东洋音乐

欧洲——米兰主教安布罗修斯(约在纪元339前后——397)整理了用于天主教会典礼的圣歌。

中国——汉和南北朝之间的分裂时代。在中国大陆，文化早已开始发展。在音乐方面，周代的春秋战国时代(公元前770——前221)，雅乐业已形成，存在各种乐器，同时又产生了以儒教为基础的礼乐思想和可与古代希腊媲美的高度发展的音乐理论。一般认为，在秦代(公元前221——前206)，已经存在着现在我国有代表性的乐器之一的箏的远祖。在汉代，前汉(公元前202——8)时期雅乐制度的完备和后汉(25——220)时期散乐前身的出现等，都是重要的事情。汉朝灭亡后，雅乐停滞，而俗乐则兴盛起来。

朝鲜——新罗、百济、高句丽三国时代。不久，这些国家的音乐传入我国。

印度——佛教音乐的发达时期。

阿拉伯——被称为“查希里叶”(Jahiliyya, 即蒙昧时代)的时代。伊斯兰教产生之前的音乐是很发达的。

二、古代歌谣

不论东洋、西洋，在原始时代和古代，歌谣(声乐)都是(音

① 居住于北海道、库页岛一带的土著民族。——译注

② 这是比较音乐学(民族音乐学)的研究领域。具体例子请参阅下节注。

乐的)中心;在我国,此种现象亦无不同。见于《古事记》、《日本书纪》中的歌谣(记纪歌谣),就是这样一种资料。

这些歌谣的词型,以五七调为其基本;不过,对于这个问题,如一般所认为的那样,作为一种齐整的词型,首先产生的是五五调,然后才出现了这种五七调。进而发展成为后来的短歌词型(五七五七七)。

具有这样的词型的古代歌谣,它的旋律是怎样的?它以怎样的方法、状态演唱?对此加以想象,是十分有趣的事。虾夷人的音乐、冲绳音乐、台湾高山族音乐等,提供了这方面的研究资料。以它们为基础,可作以下推想:

1. 歌词、旋律是即兴创作的;① 旋律忠实于语言的抑扬。
2. 在日常生活的各种场合歌唱,和生活直接相关联②。
3. 多半伴随着舞蹈。③
4. 有时用结构简单的乐器伴奏。④ 等等。重要的,是第一和第二点。

古代日本民族,有着既无任何束缚,又无任何抵抗,从容地唱出自己的感情,使听者受到感动的音乐。这完全是他们自己的音乐,无疑具有纯粹而朴素的美。在尚未地方俗谣化的民谣(没有传入艺人们手中的所谓正调)中,仍留存着这种美⑤,从朝

① 据小岛美子报告,冲绳人有即兴演唱欢迎歌曲的习惯。(参阅音乐教育研究协会发行的《Tonica》第8卷,第3号,第6页。)又,虾夷人、台湾高山族人也有这种习惯。(见吉川英史《日本音乐的历史》第10页)

② 如实表现喜怒哀乐的歌,关于原始信仰的歌,关于性爱的歌,劳动的歌,欢迎远客的歌,等等。作为这方面的实例,可以举出因为遇到孩子的死亡而歌唱的虾夷人的母亲,为了欢迎远客而歌唱的冲绳人和台湾本岛人,等等。

③ 《古事记》中有名的《天之岩户》的传说,亦一例。

④ 参看前节注①。

⑤ 据小岛美子的报告。(前面提到的《Tonica》第3页)

鲜民谣中，也可引起这种想象^①。

三、古代 的 乐 器

1. 弦乐器(琴)

为了和后世传入的琴、箏类乐器相区别，这个时代的琴称为和琴、大和琴，它经过改良，即成为雅乐的和琴。通过琴和演奏琴造型的明器及其出土实物，可知这是一种长约一米的小型乐器，木制，五弦。此外，据《古事记》的记载，这种乐器似乎具有宗教的意味^②。

2. 管乐器(笛)

可以想象这是后世称作神乐笛(或大和笛)的那种笛子的祖先，竹制，横吹，六孔。

3. 打击乐器(鼓及其他)

鼓的类型似乎有多种，根据明器可以断定，那时已有了两面张皮、用带子吊在肩上、以槌击奏的鼓。

铃类虽然也起着挂在身上的装饰品的作用，但在舞蹈时，是作为乐器使用的。

此外，也有把日常用具之类当作乐器使用的情形。以敲击或脚踏水桶、盖桶等动作，使之发出声响，这是不难想像的。

① 《庆尚道阿里郎》即一例。收录于小泉文夫组织、监修的《世界的民族音乐》。

② 参阅吉川英史《日本音乐的历史》第15页，田边尚雄《日本音乐史》第21页。