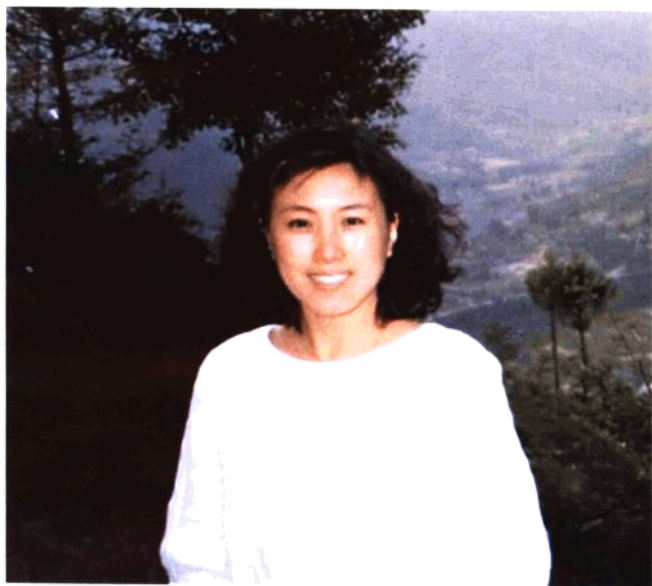

中国当代音乐家丛书

杨红
编著

中国传统音乐引论

文联出版社

杨红 民族音乐学家，中国音乐家协会会员。山东济南人。1985年毕业于山东艺术学院音乐系理论作曲，后留校任教；1987年入中国音乐学院音乐学系和音乐研究所攻读民族音乐学硕士研究生，1990年毕业获文学硕士学位。现任教于中国音乐学院音乐学系。先后在中国文联出版社等三家出版式出版的五部音乐论文专著中以及国家一级刊物上发表论文、译文20余篇，主要有《昆曲音调模式的分析与确定》（在全国优秀戏曲论著评比中获论文一等奖）、《论戏曲音乐文化的整体性》、《戏曲创腔述要》、《汉族传统音乐研究》、《关于中国传统音乐研究的学科学讨论》、《南腔北调、刚柔一炉——论江淮音乐文化区》、《音乐变迁之认识过程》、《分享世界音乐财富——跨文化间音乐教育之刍议》、《音乐学习的发展理论》等。

前 记

冯光钰

光阴似箭，日月如梭。当生命岁月在日月之梭中不停穿行了许久许久之后，我才猛然悟到岁月匆匆，才不停地问自己：我的生命之锦织出了什么？

在交往中，我的朋友们——许多以音乐为天职的中国音乐家，与我的想法不谋而合。他们或用音符，或用文字，努力编织着自己对人生的感悟。收入这套《中国当代音乐家丛书》中的著作，就是这些音乐家在世纪之交奉献给读者的人生织锦。

这些书稿，各有择重，各具风格，但无论是音乐创作还是理论研究，都反映了作者对时代音乐的感悟，对人生的感悟。也许，他们不够华丽，也许，他们尚有瑕疵，但他们是用心来做这一切的。为了把这些用心写出的著作与同行分享、交流、切磋，取长补短，提高水平，于是我们编辑了这套丛书。

这就是我们编辑出版这套书的初衷。这对自己的生命是个交代，对我们挚爱的音乐事业是个微不足道的回报。

中国音乐在我们生活其间的 20 年代的近百年里，其时代

性特征在现代化与民族化的双向选择中体现出来；音乐的现代化与民族化的问题受到大家的关注。

中国的音乐创作和理论研究，十分善于既继承优秀传统，又吸收和借鉴西洋音乐的优长之处；在处理传统与现代之间的关系时也不取二元对立论，大家强调的是贯通与互补。

为此，让我们简略地回溯一下 20 世纪中国音乐的历史。

中国音乐内涵的真正现代化和音乐转型的路径，当从世纪之初产生的学堂乐歌开始，它为音乐的现代转型确立了最初的方向和目标。

学堂乐歌标志着 20 世纪中国音乐向西洋音乐的开放。这种新式歌曲的诞生便是中西音乐文化交流产生的新生事物，是吸收外来音乐和发展传统并与中国本土音乐相结合而形成的现代歌曲形式。接着，在 20 年代前后发生的五四新文化运动，又进一步推动了中国音乐现代化的进程。在后来的岁月中，音乐的现代化和民族化一直是既存在矛盾又相辅相成地并行发展着，构成了 20 世纪中国音乐多元并举，并兼收并蓄古今中外诸多音乐文化因素为特征的现代音乐。

其实，中国历史上的每次社会转型，都会影响到音乐的变革，带来民族传统向现代的转化。这种“现代”音乐经过一段时间的流传后，又成了下一代的民族“传统”了。

我国几千年的音乐传统就是在这周而复始中如此循环往复变化发展的。比如，本世纪三四十年代兴发的抗日救亡歌咏运动，在相隔六七十年后的今天变成了值得继承的民族音乐传统了。而 20 世纪的音乐在下一个世纪人们看来不也是民族传统音乐吗？音乐的历史就是这样不断以现代——传统——现代

……的反复交替，螺旋上升的方式向前，向前……现代化与民族化是须臾不可分的。

改革开放以来，社会经济转型与音乐艺术的历史嬗变有着深刻的内在联系。这为音乐的民族化和现代化又注入了新的时代内容。

在市场经济条件下，音乐艺术自然应当考虑如何适应经济转型的需求。在商品经济的浪潮中，如何使音乐艺术求得既符合艺术规律又能自由的生存与发展，音乐如何实现自己的价值？这确是每个音乐家都要面对的问题。丛书中的各位音乐家，用音乐创作，理论探讨，阐释着自己的理解、认识，作为引玉之砖，是有意义的。

经过近 20 年的实践，人们已认识到市场经济对音乐事业的发展有着不可忽视的影响力，而且音乐艺术本身也容纳着文化市场。但文化市场并不等于经济市场，它是一个特定的流通领域。在这个文化市场中，音乐艺术的各种门类也殊多不同，有的可以投放市场，有的目前则不可能完全进入市场。这些问题，尚需大家去进行进一步的研讨，以期得到一个较合理的处理。

在音乐艺术领域中，存在许多复杂的情况。一般说来，音乐表演艺术在市场中流通比较容易实现，而音乐创作和音乐研究则主要是思想、艺术价值，即精神价值。这些音乐艺术的价值的一个重要特征，是实现在审美关系中人的精神主体需要的满足。为了保持音乐创作和研究工作的这种特殊性，这些不甘寂寞的作曲家和音乐理论家才在生活比较清贫的情况下，还忠实于自己的理想，甘于坐“冷板凳”，夜以继日地从事自己热爱的工作。这种精神应该得到理解，值得称道。

J6F2

Y192

(BK167062)

目 录

前记	冯光钰 (1)
绪言	(1)
一、中国传统音乐的界定与基本特征	(1)
二、中国传统音乐的历史与发展	(7)
三、中国传统音乐的风格与音乐体系	(18)
四、中国传统音乐的样式与划分	(24)
第一章 民间音乐	(27)
第一节 概述	(27)
第二节 民间音乐的主要类别	(29)
一、民间歌曲	(29)
(一) 民间歌曲及其特征	(29)
(二) 民间歌曲的分类	(31)
(三) 民间歌曲的主要品种	(31)
I 号子	(32)
II 山歌	(40)

III 小调..... (58)

IV 少数民族的主要民歌品种..... (75)

1. 蒙古族民歌 (75)

2. 新疆民歌 (76)

3. 藏族民歌 (78)

4. 少数民族多声部民歌 (79)

二、民间歌舞音乐..... (81)

(一) 民间歌舞音乐及其特征..... (81)

(二) 民间歌舞音乐的分类..... (83)

(三) 民间歌舞音乐的主要类型..... (84)

1. 秧歌 (84)

2. 茶歌 (86)

3. 灯歌 (87)

4. 花鼓调 (89)

5. 二人台 (92)

6. 苗族芦笙舞乐 (93)

7. 藏族的堆谐和囊玛 (95)

8. 维吾尔族的木卡姆 (96)

三、说唱音乐..... (97)

(一) 说唱音乐及其特征..... (97)

(二) 说唱音乐的结构形式..... (100)

(三) 说唱音乐的分类..... (102)

(四) 说唱音乐的主要曲种..... (104)

1. 福建锦歌 (104)

2. 天津时调 (107)

3. 山东琴书	(110)
4. 四川清音	(116)
5. 单弦牌子曲	(119)
6. 四川金钱板	(121)
7. 河南坠子	(122)
8. 京韵大鼓	(125)
9. 苏州弹词	(133)
四、戏曲音乐	(143)
(一) 戏曲音乐及其特征	(143)
(二) 戏曲音乐的构成和结构形式	(148)
(三) 戏曲音乐的分类	(150)
(四) 戏曲音乐的五大声腔和代表剧种	(151)
1. 昆腔与昆曲	(152)
2. 高腔与川剧	(163)
3. 梆子腔与秦腔、豫剧、河北梆子 ...	(167)
4. 皮黄腔与京剧	(178)
5. 本土腔与评剧、越剧、吕剧、黄梅 戏、眉户剧	(192)
五、民族器乐	(206)
(一) 民族器乐及其特征	(206)
(二) 民族器乐的分类	(210)
(三) 民族器乐的标题	(211)
(四) 民族器乐的结构形式	(212)
(五) 民族器乐的主要类别与乐种	(213)
I 独奏乐	(213)

1. 笛子音乐	(213)
2. 笙音乐	(217)
3. 唢呐音乐	(218)
4. 管子音乐	(220)
5. 巴乌音乐	(221)
6. 二胡音乐	(221)
7. 板胡音乐	(226)
8. 京胡音乐	(228)
9. 马头琴音乐	(228)
10. 筝音乐	(229)
11. 琵琶音乐	(232)
12. 冬不拉音乐	(235)
Ⅱ 合奏乐	(236)
1. 丝竹乐	(236)
(1) 江南丝竹	(236)
(2) 广东音乐	(239)
(3) 福建南音	(241)
(4) 潮州弦诗	(242)
2. 鼓吹乐	(243)
(1) 晋中管乐	(244)
(2) 鲁西南鼓吹乐	(246)
3. 吹打乐	(247)
(1) 浙东锣鼓	(248)
(2) 西安鼓乐	(249)
(3) 十番锣鼓	(250)

4. 锣鼓乐	(251)
(1) 十番锣鼓中的“清锣鼓”	(252)
(2) 西安的“打呱社”	(253)
5. 弦索乐	(254)
(1) 弦索十三套	(254)
(2) 河南板头曲	(254)
第二章 文人音乐	(256)
第一节 概述	(256)
第二节 文人音乐的主要类别	(259)
一、古琴音乐	(259)
(一) 古琴音乐及其特征	(259)
(二) 古琴音乐的主要类别	(262)
1. 琴歌	(262)
2. 琴曲	(268)
二、古典诗词音乐	(271)
(一) 古典诗词音乐及其特征	(271)
(二) 古典诗词音乐的代表人物与作品	(273)
1. 唐代诗词歌曲	(273)
2. 宋词调音乐	(278)
第三章 宗教音乐	(291)
第一节 概述	(291)
第二节 宗教音乐的主要类别	(294)
一、佛教音乐	(295)
二、道教音乐	(303)
第四章 宫廷音乐	(320)

第一节 概述.....	(320)
第二节 宫廷音乐的主要类别.....	(326)
一、礼仪音乐.....	(326)
二、宴飨乐.....	(334)
结语.....	(339)
主要参考书目.....	(344)
后记.....	(348)

绪 言

一、中国传统音乐的界定与基本特征

中国传统音乐，博大精深，源远流长，浓缩着中国传统文化的精髓，凝聚着汉族和 55 个少数民族文化多元性的向心统一，从而展示出千姿百态的民族文化地域之斑斓色彩。中国传统音乐不仅是中国民族音乐最为重要的组成部分，还是中国音乐的本质所在。世界上每一个国家和民族，无不以自己传统的音乐文化而自豪。中国传统音乐正是以她庞大的体系和丰富的内涵，向全球显示着中华民族 5000 年的文明历史和灿烂文化，与世界音乐共享。

在中国传统音乐的界定之前，有必要先明了何谓中国音乐？何谓中国民族音乐？

中国音乐如同德国音乐、法国音乐一样，是一个内涵和外延都明确无误的概念范畴。吕骥认为“中国音乐一如世界各国文明古国的音乐一样，也是从原始社会中反映劳动、战争、爱情及原始宗教活动的歌舞发源的。根据对出土的乐器实物的考察算起，7000余年来，整个音乐历史进程可分为三大阶段，第一阶段是以歌舞音乐为中心，即从原始氏族社会到隋唐时代；第二阶段以戏曲音乐为中心，即从唐宋时代到1840年鸦片战争以前；第三阶段是从1840年到中华人民共和国成立后的20世纪80年代，音乐艺术发生了质的飞跃，音乐的各个领域全面发展，进入了百花盛开的时代。”^①许多音乐学家也提出了有关这方面的见解：中国音乐可以包括从古到今中国各族的一切种类、形式的音乐，也就是指除了纯粹的外国音乐以外的所有中国音乐^②。沈恰把中国音乐按类型分为“原生型”（历史传承的中国音乐）、“移植型”（直接采借西方形式而创作的中国音乐）和“改良型”（用西方技术观念改造自身传统的中国音乐）^③。董维松则把中国音乐分为五种类型：中国传统音乐、中国民族音乐、中国严肃（高雅）音乐、中国现代音乐和中国流行音乐^④。实际上，中国音乐一词在1840年以前指的是中国传统音乐。鸦片战争以后，因受西方音乐文化的影响

① 《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》第898页，中国大百科全书出版社1989年4月出版。

② 魏廷格《建议用中国音乐学概念代替民族音乐学概念》，《音乐研究》1985年第1期。

③ 沈恰《民族音乐与文化国策》，《中国音乐》1998年第3期。

④ 董维松《中国传统音乐和中国民族音乐应成为建设有中国特色社会主义音乐文化的主体》，《中国音乐》1998年第3期。

响，一些中国知识分子学习借鉴了西方音乐技术和理论而创作或改编出来的音乐，与古代传承下来的音乐在其形式和风格上有较大变化，当时称为“新音乐”（可能是受到本世纪来“新民主主义”革命内容的影响而起），中国音乐的外延也即扩大。至到20世纪50年代后，特别是我国专业音乐艺术学院长期以来在“欧洲音乐中心”教育体系下培养出来的音乐人才，在西方现代作曲技术影响下而创作出的富有时代感的中国现代音乐，加之改革开放以来社会各种音乐文化现象，中国音乐就有了更为复杂多样的内容和形式，故它是一个较宽泛的范畴。

顾名思义，中国民族音乐是中华民族的民族音乐。中国民族音乐既包括汉族音乐，也包括我国55个少数民族的音乐。中国民族音乐可以分为两部分：一部分为中华民族所固有的音乐行为方式，产生于本世纪以前，具有悠久的历史；一部分是在这些固有的音乐形式和音乐形态基础上，适当地吸收了某些新的因素和时代的東西，而由音乐家个人创作出来的具有鲜明民族特色的音乐作品。如刘文金所写的二胡曲《豫北叙事曲》、《三门峡畅想曲》等民族器乐曲。当然也包括那些专业作曲家在传统音乐基础上创作出的富有浓郁民族风格的作品，虽然在表演形式上不是民族所固有的或有所不同，如钢琴曲《牧童短笛》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》等。而那些创作中带有纯西方音乐形式及风格特征的中国音乐作品则不能列入中国民族音乐的范畴。

中国传统音乐是我国民族音乐中一个极为重要而又带有基本性质的类别。也可以说是中国音乐中最能体现中国音乐之“根蒂”的那一部分。“传统”，汉刘熙《释名·释典艺》曰：

“传，传也，以传示后人也。”《汉书·贾山传》云：“自以为过尧舜统。”颜师古注引如淳云：“统，继也。”传统，意味世代相继承。传统一词在近现代才出现，在现代意义上，是英语 tradition 的汉译，在现代汉语中是指有历史沿传而来的一定阶级的思想、道德、风俗、艺术、制度等。^①从民族学的意义上讲，世界各民族都有其自己的传统。各民族的思想、文化、思维方式、伦理道德、心理定势等要素都在历史中逐渐形成，世代相传，形成一个复杂的整体。传统作为一种社会力量的存在，具有多方面、多层次的复杂内涵和关系网络，制约着人们的社会行为方式。

中国传统音乐是指在中华民族大地上历代产生并大多流传至今，并且在古代历史长河中由外族（包括现属于我国的少数民族和国外民族）传入又在我国生根发展的一切音乐品种。所谓“历代产生”，不包括在近代历史时期内由西方传入我国的以欧洲音乐为中心的所谓“专业音乐”那一部分的基础上，由我国人（或外国人）创作的与“那一部分”相类似的音乐^②。更具体的来说，中国传统音乐既包括在历史上产生、世代相传至今的古代作品，也包括当代中国人用本民族延续下来的固有方法、采用本民族固有形式创作的、具有民族固有形态的音乐作品。^③这里尤其要强调的是那些创作中虽然采用了一些本民族固有的形态特征的民族音乐作品，但运用的是非中华民族所

① 《辞海》（分）第 187 页，上海人民出版社 1977 年 11 月版。

② 董维松《关于中国传统音乐及其分类问题》，《中国音乐》1987 年第 2 期。

③ 杜亚雄《什么是中国传统音乐》，《中国音乐》1996 年第 3 期。

固有的表演形式，不应归在中国传统音乐之内。

综上所述，中国传统音乐的基本特征集中体现在以下三方面：

1. 历时性与共时性的风格特征

中国传统音乐是在不同的历史时期产生和发展的，每一个音乐品种都带有不同时代的烙印以及深厚的文化积淀。历史上的“今乐”，以各种不同程度保存着古乐面貌，事实上是古乐生命的延续。“它在传承过程中分别以原始面目、渐变的面目、发展了的面目流传至今。”^① 故中国传统音乐带有历时性的时代特征。伴随着时间的流变，中国传统音乐在空间上则具有共时性的地域风格特征。我国第一部全国风俗志《中华全国风俗志》（1923年上海广益书局出版之胡朴安编著）的自序中语曰：千里不同风，百里不同俗。^② 不同地域的风貌、文化、语言等诸多因素，都是传统音乐各音乐品种之间产生不同风格色彩的土壤基础。随着空间的传播，某一音乐品种会在某地扎根开花，结出同宗、同源的音乐品种之花，表露出它自身的特点。中国传统音乐就是在历时性与共时性的流变中显示它丰富多彩的深厚内涵。

2. 独创性与兼容性的形态特征

中国传统音乐是在中华大地上由中国民族独立创造的。每一种音乐行为方式都经过孕育、形成、发展阶段，逐步走向成

① 黄翔鹏《传统是一条河流》第115页：“论中国古代音乐的传承关系”，人民音乐出版社1990年10月版。

② 王兆宝著《中国民俗学发展史》第47页。辽宁大学出版社1987年8月版。

熟，形成本民族所固有的音乐类型形态特征和模式化结构，具有自己独立而庞大的体系。如戏曲孕育于歌舞形式中，形成于世俗音乐的繁荣时期，经过宋元杂剧、南戏等发展阶段，在明清达到成熟。各声腔剧种从唱、念、做、打等形态方面都具有模式化结构，从理论到表演都形成自己完整的系统并具备鲜明个性，与西方同类音乐戏剧形式一歌剧有根本的区别。中国传统音乐的这种独创性，在延续流变过程中，又随时吸收其他时代的各种音乐养料，不断的丰富自己。每一个传统音乐品种都是在独创性和兼容性中发展壮大，成为集古今音乐之大成的瑰宝。中国传统音乐中的独创性和兼容性既矛盾、又统一，它们相辅相成、也是相反相成，推动传统音乐的发展。唐代音乐就是处于这样一个中原音乐与外来音乐、四域音乐大兼容、大融合的光辉时期。

3. 稳定性与变异性的发展特征

传统音乐是一个贯通古今、时代相传的民族文化现象。其中由于某些构成部分的稳固遗传基因所起的作用，才使传统音乐保持住基本特征而承袭下去，具有较强的稳定性和顽强的生命力，否则无法保留浓郁的民族风格和地方色彩。但遗传过程中如果不适当加入新鲜血液，有源无流，传统音乐就会失去生存的营养而自行消亡，这是社会历史发展的必然规律。变异性也就随着传统音乐的生息而决然存在。变异性表现在为适应时代的变化、社会的变更等因素而出现，传统音乐在不同时期的各种体裁形式，其时代特征尤以主要的音乐行为方式而表现出来，在传播过程中，它随着地域、民族、语言、阶层、宗教、风俗等要素而发生变异和发展。传统音乐是一个开放的动态系