

音乐自学丛书·音乐学卷

东方音乐文化

俞人豪 陈自明著

人民音乐出版社

东方音乐文化

俞人豪 陈自明著

人民音乐出版社

责任编辑：吴 朋

责任校对：周 莹

东方音乐文化

俞人豪 陈自明 著

*

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经销

北京计量印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 1插页 216千字 9.75印张

1995年1月北京第1版 1995年1月北京第1次印刷

印数：0,001—2,155册

ISBN 7-103-01201-6/J·1202 定价：11.40元

出版说明

为了满足没有机会和条件就读音乐学院，但又有意学习有关音乐基础知识的读者的要求，我社编辑出版了《音乐自学丛书》（包括《作曲卷》和《音乐学卷》两个分卷）。这套丛书的作者，均系在音乐学院任教多年并且有着丰富的课堂教学经验的教授、讲师及有关专家。

《音乐自学丛书·音乐学卷》共12册。内容包括中外音乐史、音乐美学基础、民族音乐理论等音乐学院开设的主要理论课程，既有一定的理论深度，又通俗易懂。除作为自修教材外，亦可作为音乐院校及音乐师范院校师生的辅导教材和必备参考书。

前 言

首先，对本书的书名及所论述的对象作一点说明。《东方音乐文化》中“东方”二字系取“Orient”这一词的原意，它是一个地理上的概念，指的是地中海以东的地区，尤其是亚洲地区，与“西方”（Occident）相对。它与我们国内在某种场合下使用的、包含政治色彩的“东方”这个词的含义有所不同，例如东方歌舞团表演的节目就包括亚洲、非洲、拉丁美洲的民间歌舞在内，在这里“东方”所指的范围要比本书所论及的对象在地域上要更宽一些。具体地说，本书所要探讨的是除中国以外的亚洲以及与西亚属于同一乐系的北非阿拉伯地区的音乐文化。

这一被称为“东方”的广大地区是人类古代文明的发祥地，四大文明古国都产生在这片土地上。它们培育创造的灿烂音乐文化，不仅对本地区，而且对其他大陆音乐的发展都产生过难以估量的影响。继古埃及和巴比伦之后出现的以马卡姆为特征的阿拉伯古典音乐，以拉格体系为代表的印度古典音乐，以主要由各种敲击乐器组成的大型合奏音乐为代表的东南亚锣群文化（最著名的是印度尼西亚的甘美兰），以及吸收自中国传统音乐而加以民族化了的日本宫廷雅乐、市民琴箏音乐及三味线音乐和朝鲜的唐乐与乡乐，所有这些都属于亚洲传统高级文化的音乐，它们都具有与西洋音乐明显不同的特征，一直是比较音乐学和民族音乐学研究的主要对象，无论从音乐史学、律学、美学、社会学，还是从民族学的

角度来看，都有着很高的学术研究价值。

这一地区居住着30亿以上的人口，数百个民族，现今仍保存着难以计数的处于不同发展层次的民间音乐文化。对于音乐学术研究来讲，即使是那些只有一二个音的自然民族音乐和结构十分简单的原始乐器，也有其不可取代的价值，因为它们给探索音乐的起源提供了难得的活样品。至于其他众多样式的民间音乐，更是为研究无文字社会的音乐发展历程提供了丰富的材料，对于旋律学、节奏学、乐器学和音乐民俗学研究也具有重要的意义。

同时，我们应当强调指出一点，东方各国的音乐艺术是各民族人民根据自己的审美标准创造出来的，为他们所喜闻乐见，具有旺盛的生命力。它们不是博物馆和书斋里仅供人研究用的古董和标本，而是有血有肉的活的艺术。这里必须注意审美标准相对性的问题。初听一些国家和民族的音乐，人们可能会觉得有些怪异和不习惯，这是因为他们用自己多年形成的听觉和审美习惯去衡量这些音乐的缘故。例如阿拉伯音乐使用的是二十四律，泰国音乐使用的是七平均律，用习惯了十二平均律、三分损益律或纯律的耳朵去听它们，自然会觉得不“准”、不美。但如果用这些民族的审美标准去衡量，它们就是“准”的、美的。在此笔者想引用法国一位学者的话来概括地说明东西方音乐艺术的本质区别：“我们在西方建造了一批严丝合缝的音乐建筑，对音阶中的七个音级像对城墙的砖块那样进行了几何图形般的精确加工和十分妥贴的设计后（平均律化），人们就把它建筑起来了，并且是按富有艺术性的建筑设计规律（对位法与和声学）一个叠一个地垒起来的。相反，在东方，人们绝不会想到去修整音响，把它们雕琢成正方形的石块；取而代之的是它们被编织成精致的金丝银线般的装饰品。人们极为精细地努力把音响伸展开，把它提纯到极点。没有标准化

的建筑材料，没有二层、六层、十层的建筑物；相反它是一根光滑的、色彩斑斓的丝线，它不引人注目地被从线轴上抽出来，但它的每一毫米都表现为一个充满感受和印象的世界。”这段话虽不能概括各类东方乐音艺术的全部特征，但至少在一定程度上可以启发人们理解其特有的魅力之所在。

东方音乐引起世界，特别是西方世界的兴趣是从上个世纪末开始的。随着众多东方国家相继取得独立，经济文化不断发展以及比较音乐学和民族音乐学研究的深入，东方音乐在世界乐坛占有越来越重要的地位。通过在一些国家定期举办艺术节、学术讲座和出版大量的唱片和录音，世界人民对东方音乐艺术有了更多的了解。不少国家的大学开设了有关东方音乐的课程，学生们在课上不仅可以从理论上学习，而且还可以直接参与演唱、演奏，亲身把握东方艺术的各种风格特征。我国古代典籍中，均有对当时周边国家音乐的珍贵记载。本世纪20年代，王光祈先生开始对东方乐制进行系统研究。40年代，吕骥同志在《中国民间音乐研究提纲》中主张在研究自己音乐的同时，“必须研究与其有密切关系的各民族的民间音乐，特别是蒙古、朝鲜、日本、印度、越南、缅甸、泰国、柬埔寨以及南洋、中亚细亚诸民族的民间音乐及其相互影响。”60年代初，我国建立了东方歌舞团，使我国人民有了直接欣赏东方歌舞艺术的机会。当时，中央音乐学院和中国音乐学院部分师生开始从事这一领域的研究工作。70年代末，随着我国的对外开放，一批这方面的专著、唱片和录音相继传入，国外一些知名学者来华举办有关东方音乐的讲座，我国也陆续派人到一些国家考察和进修。80年代初，在中央音乐学院音乐学系首次开设了这一专业课程。我们正是在此基础上编写出这本书的。

在东起太平洋的日本，到西临大西洋的摩洛哥这片广阔的土

地上，分布着40多个国家，居住着全世界三分之二以上的人口。本书自然不可能将其全部国家的音乐包括其中，而只能根据所掌握的资料，将每个地区最有代表性的国家，以及最典型的音乐品种介绍给大家。按照音乐文化与风格的特点，我们大体划分了四个大的区域，它们分别是东亚、东南亚、南亚和西亚北非。从每个地区中，我们又选出一个国家或地区的音乐进行重点论述，它们依次为日本、印度尼西亚、印度和阿拉伯，同时也兼顾介绍其他一些较有特点的国家的音乐。还有一点需要说明，本书的叙述对象以传统音乐为主，仅在少数国家的个别章节中涉及到现代专业音乐。

本书中印度和菲律宾音乐两章由陈自明同志撰写，其余部分由本人撰写。

俞 人 豪

目 录

前 言	(1)
第一章 日本音乐	(1)
第一节 概 说	(1)
第二节 古典音乐	(3)
第三节 民 谣	(37)
第四节 近现代的新音乐	(44)
第二章 朝鲜音乐	(52)
第一节 概 说	(52)
第二节 音乐历史简述	(53)
第三节 传统音乐的基本特点	(57)
第四节 音乐体裁	(63)
第三章 印度尼西亚音乐	(71)
第一节 概 说	(71)
第二节 甘美兰音乐总论——以中爪哇为典型	(74)
第三节 东、西爪哇和巴厘岛的音乐	(93)
第四节 其他岛屿的民间音乐文化	(108)
第五节 印度尼西亚传统音乐对西方的影响	(114)
第六节 克隆钟歌曲 (kronjong)	(116)
第四章 泰国音乐	(119)

第一节 概 说	(119)
第二节 古典音乐	(121)
第三节 民间音乐	(136)
第五章 缅甸音乐	(138)
第一节 概 说	(138)
第二节 音体系	(139)
第三节 古典声乐	(142)
第四节 乐器与乐队	(143)
第六章 菲律宾音乐	(146)
第一节 概 说	(146)
第二节 各地区的音乐文化	(148)
第七章 印度音乐	(155)
第一节 概 说	(155)
第二节 音乐的基本理论	(162)
第三节 古典音乐、轻古典音乐的两大支柱及其 他特点	(169)
第四节 印度音乐的北南两大体系及它们的体裁 与风格	(188)
第五节 乐 器	(201)
第八章 阿富汗音乐	(214)
第一节 概 说	(214)
第二节 三个音乐层次及其风格特点	(215)
第三节 音乐的民族和地区特点	(217)
第九章 伊朗音乐	(222)
第一节 概 说	(222)
第二节 音乐史简述	(222)

第三节	音体系·····	(224)
第四节	达斯特加赫·····	(225)
第五节	当代传统音乐的其他体裁·····	(230)
第六节	乐 器·····	(231)
第十章	土耳其音乐·····	(234)
第一节	概 说·····	(234)
第二节	音乐史简述·····	(234)
第三节	古典音乐·····	(237)
第四节	民间音乐·····	(241)
第五节	乐 器·····	(243)
第十一章	阿拉伯地区的音乐·····	(245)
第一节	概 说·····	(245)
第二节	音乐史简述·····	(246)
第三节	音体系·····	(262)
第四节	马卡姆现象·····	(270)
第五节	节奏与节奏型·····	(275)
第六节	音乐体裁·····	(279)
第七节	乐器与乐队·····	(291)
主要参考书目	·····	(299)

第一章 日本音乐

第一节 概 说

日本国是亚洲东部太平洋上的一个群岛国家，同中国、朝鲜、俄罗斯隔海相望，东临太平洋。全境由本州、北海道、九州、四国四大岛和数百个小岛组成，面积377000平方公里，其中本州约占全国总面积的60%，是其最重要的岛屿。首都为东京。全国人口近1.2亿(据1984年统计)，99.3%为大和民族，其余有阿伊努族、朝鲜族和华人。国语为日语。大多数居民信仰神道和佛教。

山地约占日本全境的76%，平原占24%，最大的是东京附近的关东平原，其次是名古屋附近的浓尾平原和大阪附近的畿内平原，这些地区居住着占全国半数的人口。日本河流较短，但水量充沛，水流湍急，其中信浓川最长，约367公里。日本群岛四面临海，除东北部海岸外，均被来自热带太平洋的暖流环绕，形成温和湿润的海洋性季风气候。

据陆续出土的遗物证实，在距今3万至1万年间，日本经历过旧石器时代。尔后的新石器时代则出现了绳纹文化(公元前5000年～前250年)和弥生文化(公元前250年～公元250年)。弥生时代从中国传入铁器、青铜器和水稻种植，并与中国汉、魏两朝通使朝贡。公元4世纪中叶建立大和国，实现了国家的统一；5世纪初

为鼎盛时期。继汉字传入后，佛教于6世纪传入。6世纪末，圣德太子厉行改革，确立了以天皇为首的中央集权统治，并遣使到中国隋朝学习汉文化。公元710年迁都奈良，史称“奈良时代”，其间与中国唐朝交往密切，多次派遣唐使。794年迁都平安后，改称平安时代。9世纪末废止遣唐使制度。10世纪创制了本国“假名表”文字，发展起真正的日本文化。随着土地私有和庄园制的发展，出现了新兴的武士阶级。12世纪末，两大武士源氏和平氏展开激烈斗争，最后源氏消灭平氏，在镰仓创立了“镰仓幕府”政权（1192~1333），开始向军事封建国家过渡。1333年，足利尊氏灭镰仓幕府。5年后醍醐天皇在京都建立“室町幕府”（1338~1573）。此间，日本与中国、朝鲜恢复了贸易往来。15世纪中叶，群雄割据，战乱不息，持续百余年（1467~1573）之久，史称“战国时代”。1543年，葡萄牙船队首次到达日本，此后，传教士和商人陆续登陆，带来了西方文化。

16世纪中叶，丰臣秀吉终于完成了统一大业，并实行了一系列瓦解庄园制的制度。丰臣秀吉死后，德川家康势力崛起，于1600年削平群雄，建立霸权，并于1603年在江户（现东京）建立“德川幕府”（1603~1867）。之后，其统治发展为幕府和藩镇相结合的体制，规定了社会阶级的等级制度，确立了武士阶级内部的秩序。幕府禁止基督教的传播，颁布锁国令，实行严格的禁关锁国政策。“江户时代”经济文化得到一定程度的发展。但从18世纪起幕藩体制内部矛盾加剧，农民暴动频仍，19世纪30年代危机激化，终于在1837年爆发了大盐平八郎领导的大起义。同时，西方列强也频频威胁日本，令其开放门户。陷于内外交困的幕府政权尝试实行“天保改革”（1841~1843），但以失败告终。

1854年，美国舰队率先叩开了日本门户，幕府不顾京都朝廷

原
书
缺
页

原
书
缺
页

原
书
缺
页

原 书 缺 页