

中央音乐学院图书馆藏书

书号	E40/6 ccd 18
总登	152964

E40
料
下编

(宋—清)

修海林 著

古乐集锦

古 乐 集 锦

下 编

(宋—清)

修 海 林 著

人民音乐出版社

古 乐 集 锦

下 篇

(宋一清)

修 海 林 著

*

人 民 音 乐 出 版 社 出 版

北京翠微路2号

北京新华书店发行所经销

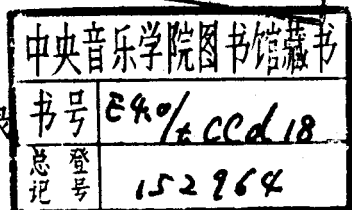
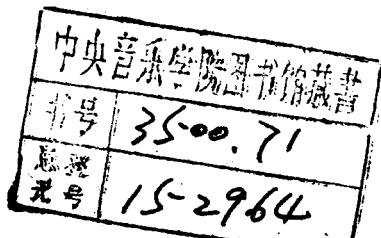
北京第二新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开 113千字 6.5张

1991年3月北京第1版 1991年3月北京第1次印刷

印数: 0,001—1,035册

ISBN 7-103-00670-9/J·671 定价: 2.80元

目

录

乐 声 篇.....(1)

音韵谐畅意幽邃——姜白石的词乐作品.....(3)

“满目江山今泪沾屐”——琴曲《古怨》.....(14)

悲怨惆怅多少情——琴乐《胡笳十八拍》.....(16)

怀忧情志寄水云——琴曲《潇湘水云》.....(20)

乐中海青拿天鹅.....(22)

人际、自然、宇宙的交流——琴曲《流水》...(24)

琵琶声中楚汉争

——《十面埋伏》与《霸王卸甲》.....(28)

乐 器 篇.....(33)

二胡类乐器的先源——奚琴.....(35)

托腔润调是三弦.....(38)

元人的乐器——火不思.....(41)

哈萨克人的歌喉——冬不拉.....(42)

外来乐器的民族化——扬琴.....(44)

乐舞篇.....(47)

苗家芦笙奏欢情.....(49)

行乐叠唱声相和——侗族大歌.....(51)

藏族古典歌舞——囊玛.....(53)

维吾尔音乐的瑰宝——木卡姆.....(59)

“花鼓”、“采茶”载歌载舞.....(63)

村社农乐闹秧歌.....(66)

乐戏篇.....(69)

宋金伎乐谐谑情.....(71)

元杂剧的兴盛与艺术成就.....(74)

兴盛南曲“四大声腔”.....(80)

地方戏乐“乱弹”声腔.....(84)

乐类篇.....(91)

诸家腔谱乐中唱——唱赚.....(93)

宋词乐歌声谐畅.....(98)

元代的艺术歌曲——散曲.....(102)

崇尚真情的明清俗曲.....(106)

唐乐的衍化与遗存——西安鼓乐.....(110)

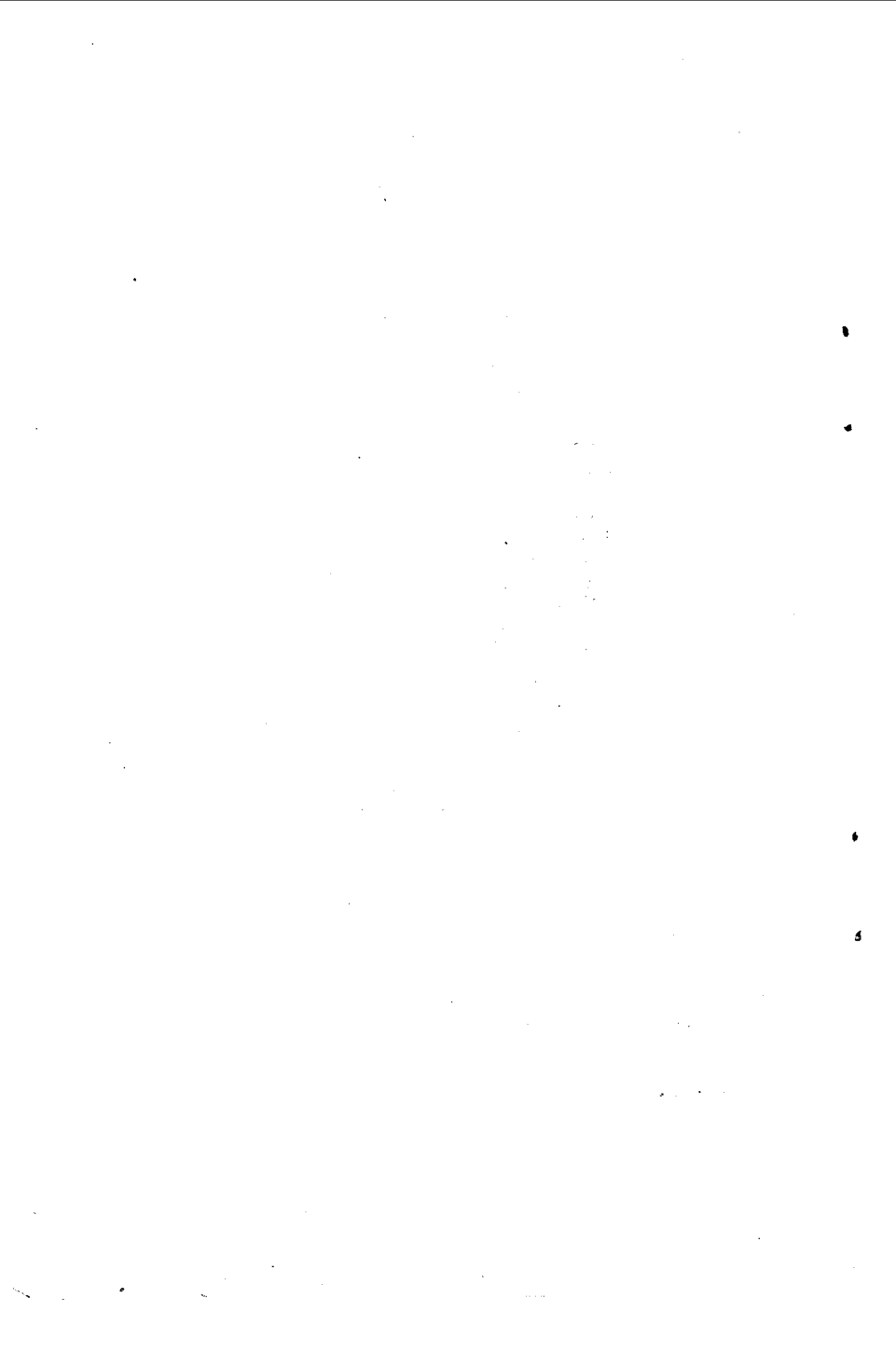
苏南吹打“十番”乐.....(113)

弦索古乐传遗响——《弦索十三套》.....(117)

清代的宫廷音乐	(120)
乐 论 篇	(125)
古代声乐演唱理论拾穗	(127)
古琴表演艺术论著——《溪山琴况》	(137)
明代尚真的音乐审美观	(144)
乐 话 篇	(151)
曲中《西厢》五百年	(153)
宋、元、明、清中外音乐的交流	(158)
绕梁声韵唱大鼓	(163)
趋新戏曲“花”、“雅”争	(166)
化腐朽为神奇的律学创新 ——朱载堉的“新法密率”理论	(170)
附录：中国古代音乐史大事记	(175)

樂
聲
篇

音韵谐畅意幽邃——姜白石的词乐作品

姜夔（约1155——1221），字尧章，号白石道人。在宋代词林乐坛中，他是一位多才多艺、精通音律、文才极高的音乐家、文学家。姜夔幼年随父宦居汉阳，成年后，数度客游江淮一带，写有《扬州慢》等一些怀人词乐作品，享名很早。三十多岁时，有幸结识诗人萧德藻，萧氏很赏识他的文才，并将侄女嫁给他。后又经萧氏介绍，姜夔袖诗谒见当时名诗人杨万里，并经杨氏介绍给时任副宰相的名诗人范成大。杨万里称赞他“文无所不工”，范成大也极为欣赏他于雪中赏梅所制《暗香》、《疏影》两首新曲，并以歌女小红相赠。姜夔所作《过垂虹》诗中写道：

“自作新词韵最娇，小红低唱我吹箫。曲终过尽杜陵路，回首烟波十四桥”，便是他当时作诗度曲词乐艺术活动的写照。

姜夔一生飘泊，他曾与当时社会地位很高的范成大、杨万里、张鉴等结下翰墨之交，在宦途中应有攀援的机会，并且，与他“十年相处、情甚骨肉”的张鉴也曾想为他出资谋官爵，但却被他谢绝了。“浮云何在？我自爱绿香红舞。

容与看世间，几度古今”（《石湖仙》词）。与仰人鼻息的门客不同，姜夔尽管未摆脱湖海飘零、寄人篱下的清客生涯，但却依然保持着自身独立的人格。他虽然也曾感受过兵灾创痛、江河残破的社会现实生活，但是他更多的是沉缅在“酒袪清愁、花销英气”的生活之中，使得他的作品多属于感喟人生、追怀旧游、眷念情遇以及吟咏山水之作。

姜夔的词乐创作严于律制，他的自度曲精于音韵格律，音节谐婉、调韵浏亮。其词字律严，措意深，琢句精工，格调高旷，这大概是姜白石词乐风格的基本特点。世传“白石道人歌曲”中有十七首词自注宋代燕乐工尺字傍谱，成为研究宋代词调音乐的珍贵资料。根据这些资料，我们可以较确切地了解宋代的乐曲，听到七百多年前的乐坛声歌。

在今存姜白石词乐作品中，我们常能听到的词乐作品有其“自度曲”《扬州慢》、《杏花天影》、《凄凉犯》、《鬲溪梅令》等。现在作一些简要的介绍：

1. 《扬州慢》

词乐作品《扬州慢》，是姜白石的早期代表作，写于南宋淳熙三年（1176）。据词前小序，作者当时离开汉阳沿江而下，路经扬州。由于靖康耻难之后，扬州多次受到金兵侵袭，原来繁华的名城已是荒芜不堪。“回顾萧条，寒水自碧，暮色渐起，戍角悲吟。”姜白石怀怆然之意，感慨今昔，因而作了这首“自度曲”。当时南宋诗人萧德

藻（号千岩老人）曾将此诗比作《诗经》中的《黍离》，写尽故国残破，都邑荒凉的悲思伤愁。音乐部分亦饱含着凄凉的情绪，带着无限的惆怅与伤感。“自胡马窥江去后，废池乔木，犹厌言兵”句，虽带有对金兵侵扰的厌恶，但对于国耻国难，毕竟不是悲壮激奋，而是抱着感叹于怀的态度。后人评价“废池”两句，以为“包括无限伤乱语，他人累千百言，亦无此韵味”（陈廷焯《白雨斋词话》），正是把握住了这首词乐作品基本的音乐情感性质。

谱一

扬州慢

淳熙丙申至日（1176年），余过维扬。夜雪初霁，茅麦弥望。入其城，则四顾萧条，寒水自碧，暮色渐起，戍角悲吟。余怀怆然，感慨今昔。因自度此曲。千岩老人以为有《黍离》之悲也。

$$1 = C \quad \frac{4}{4}$$

$\dot{2}$ | $\dot{1}$ 7 6 $\dot{2}$ | $\dot{1}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ 4 | 6 $\dot{1}$ 4 5 |

淮左名都，竹西佳处，解鞍少驻初

4 - 4 0 6 | 7 6 5 - | 2 - 4. 5 |

程。过春风十里，尽荠

6 - - $\dot{1}$. 7 | $\hat{6}$. 0#4 7 | 6 $\dot{2}$ $\dot{1}$. 6 7 |

麦青青。自胡马窥江去

2. 1̇ 2. 4̇ | 2. 6̇ 5. 4̇ | 2. 0[#]4̇ 7 |

后，废池 乔 木， 犹 厌 言 兵。 浙 黄

6 - - 2̇ | 1̇.6̇ 2̇ 6. 5̇ | 4 - - 5. |

昏， 清 角 吹 寒， 都 在 江

4 - 4̇ 0̇ 2̇.4̇ | 5 - - 7 | 6 - #4̇ 7 |

城。 杜 郎 俊 赏， 算 而

6 1̇ 2 5 | #4̇. 0̇ 7 1̇.6̇ | 2̇ 3̇ 2̇ 1̇.7̇ |

今 重 到 须 惊。 纵 豆 蔻 词 工， 青

6 2 4̇.2̇ 5 | 6 - - 1̇.7̇ | 6 - 6̇ 0̇ 4 |

楼 梦 好， 难 赋 深 情。 二

6 1̇ 2̇ 4̇ | 2̇ - 1̇. 2̇ | 4. 6̇ 5. 4̇3̇ |

十 四 桥 仍 在， 波 心 荡， 冷 月 无

2. 0#4 7 | 6 - - 2 | 1.6 2.1 6. 5 |
 声。 念 桥 边， 红 药 年 年， 知

4 - - 5 | 4 - - 0 ||
 为 谁 生。

2. <杏花天影>

姜白石于词乐创作上，为南宋“格律派”、“婉约派”第一人。除了讲究乐律、追求词藻音律谐畅这一面，其词往往借自然景物来抒发个人离愁别恨等伤感情绪。

<杏花天影>这首乐歌，是作者从汉阳至湖州，路经金陵，北望淮、楚一带有所感触而作的词乐篇章。当时，江边绿柳拂岸，触动了词人对恋人的思念；金陵的繁华春光，却勾起漂泊江河旅人的愁怀。此时词人既是借古时情侣的分离来寄托自己的别恨；也是在委婉地表达自己在“莺吟燕舞”的荡漾春光面前隐含的心中的忧愁。尤其是“日暮，更移舟，向甚处？”这一句，径直吐露了作者对前路苍茫而百感交集的游子心态。在音乐结构上，这首自度曲亦分为上、下两阙，在词乐创作中追求语言音调与音乐音调的谐和关系，并遵循着较严格的“起调毕曲”原则，有意识地在乐曲每阙的开始与结尾，都用同度或八度

的调式主音。由此也相应构成词格律末句（或末段）的押韵处与乐曲调式主音的某种相应关系。

谱二

杏 花 天 影

丙午之冬(1186年)，发两口，丁未正月二日，道金陵，北望淮楚，风日清淑，小舟挂席，容与波上。

1 = F $\frac{4}{4}$

6 - #4 3 | i - 6. #4 | 3 - - 0 |
绿 丝 低 拂 鸳 鸯 浦，

3 - 7 6 | 3 #2.3 2 - | 3 - - 0 |
想 桃 叶 当 时 唤 渡。

3 #4 5 1 | 3 - 2. 1 | 7 - 0 3 |
又 将 愁 眼 与 春 风， 待

i - 6 7 | 6 - #4 5.3 | 6 - - 0 |
去， 倚 兰 桡， 更 少 驻。

$\dot{1}$ 6 3 - | 6 5 5 - | 6 - - 0 |
 金 陵 路， 鸢 吟 燕 舞，

3 - 7 6 | 3 $\underline{\#2.3}^{\sharp 2}$ - | 3 - - 0 |
 算 潮 水 知 人 最 苦！

3 $\#4$ 5 1 | 3 - 2. $\underline{1}$ | 7 - 0 3 |
 满 汀 芳 草 不 成 归， 日

$\dot{1}$ - 6 7 | 6 - $\#4$ $\underline{5.3}$ | 6 - - 0 ||
 暮， 更 移 舟， 向 甚 处？

3. 《凄凉犯》

这是姜夔旅居合肥时写下的乐篇。当时淮南是南宋极边，因屡遭兵灾，城廓内外景象萧条。作者在词中自述因夜听巷陌垂柳于秋风中骚骚然，又时闻远处传来的马嘶声，以及戍楼上的号角声，这些都使得心中更增添一层凄凉暗淡之情。因七弦琴有《凄凉调》曲，便假借它为曲名。作者在回到杭州后，曾将这首曲子给宫廷乐工田正德看，并请他用哑筚篥吹奏，其音调极为优美，因而此曲又有《瑞鹤仙影》之美称。

在词作的上阙，姜夔自述心情原来就不好，“情怀正

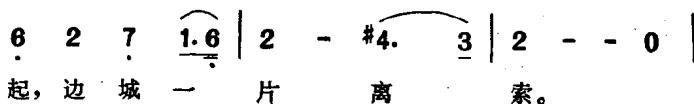
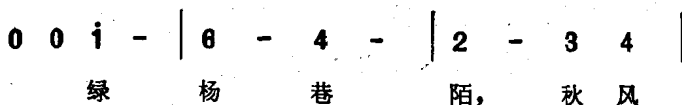
恶”，再加上满眼衰草、遍地寒烟的凄凉景观，心里的感受，就象戍边的士卒在荒无人迹的沙漠上曲曲折折地行走，是一种强烈的孤独感。下阙以追念旧时在西湖上“小舫携歌、晚花行乐”的往事，更反衬出如今“翠凋红落”的凄黯境遇，暗指昔日已逝，人事全非。即使等候“新雁”给友人传递消息，也只怕来去匆匆的飞雁不肯带信而误了约期。乐曲抒发了忧伤缠怀、叹惋眷恋的情感。

谱三

凄 凉 犯

合肥巷陌皆种柳，秋风夕起骚骚然；予客居阖户，时闻马嘶，出城四顾，则荒烟野草，不胜凄黯，乃著此解；琴有《凄凉调》，假以为名。……予归行都。以此曲示国工田正德，使以哑筚篥吹之，其韵极美，亦曰《瑞鹤仙影》。

$$1 = F \quad \frac{4}{4}$$

1 2 3 7 | 6 5 2 #4 | 5. #4 6 - i |

马 嘶 渐 远， 人 归 甚 处？ 戍 楼 吹

6. 0 1. 7 | 6 - #4. 5 | 6 - 3 4 |

角。 情 怀 正 恶， 更 衰

6 2 1 2 | 3 - 0 1 | 6 3 4. 3 |

草 寒 烟 淡 薄。 似 当 时 将 军

2 - 4 - | 6 1 2 4.3 | 2 - - - |

部 曲， 迤 迤 度 沙 漠。

2 0 4. 3 | 2 - 3 4 | 6 7 3 2 |

追 念 西 湖 上， 小 舫 携

7 - - 1.6 | 2 - #4. 3 | 2 - - 0 |

歌， 晚 花 行 乐。

2 #4 3 - | 1 - 2 7 | 6 5 7#4 3 |

旧 游 在 否？ 想 如 今 翠 凋 红