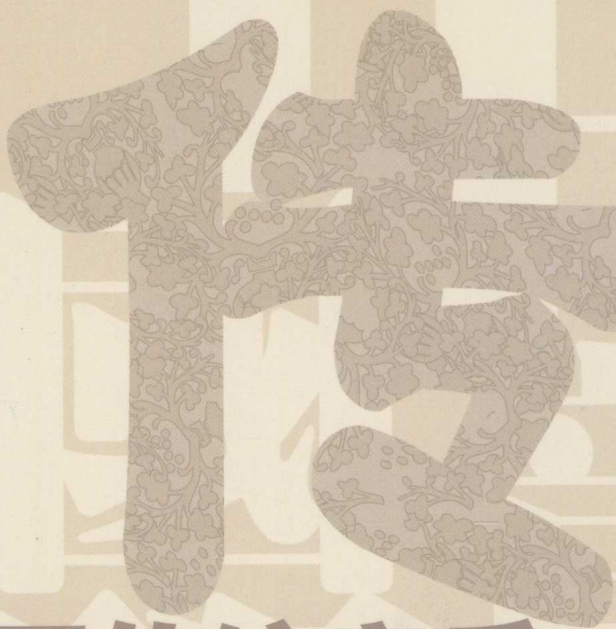

中国音乐学经典文献导读

中国传统音乐

丛书主编

乔建中 韩锺恩 洛 秦

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

乔建中主编·导读

上海市第二期重点学科“音乐文化史”特色学科建设项目：T0701

中国音乐学经典文献导读

中国传统音乐

丛书主编

乔建中 韩锺恩 洛 秦

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

乔建中主编·导读

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐学经典文献导读·中国传统音乐/乔建中主编

上海:上海音乐学院出版社,2009.1

ISBN 978-7-80692-409-9

I. 中… II. 乔… III. ①音乐学-文献-简介-中国

②传统音乐-文献-简介-中国 IV. J60

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第199024号

书 名: 中国音乐学经典文献导读·中国传统音乐

作 者: 乔建中

责任编辑: 夏楠 王明辉

封面设计: 毛冬华

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 江苏省南通市印刷总厂有限公司

开 本: 850×1168 1/32

印 张: 15.5

版 次: 2009年3月第1版 2009年3月第1次印刷

印 数: 3300册

书 号: ISBN 978-7-80692-409-9/J.396

定 价: 45元

《中国音乐学经典文献导读》序

20 世纪离我们越来越远了!

然而,20 世纪的几代音乐家为开创、推进本研究领域所作的艰辛探索以及由此而完成的业绩,却是我们永远都忘却不了的。

遥想 20 世纪之初,中国社会徘徊于传统与现代“转接”的十字路口。面对强势卷入的西方文化,许多中国传统文化饱学之士,以开放的姿态,开始接触、学习西方社会人文学科领域的一系列“新学”。大约 20 多年以后,一批具有现代学科意义的诸人文科学如考古学、人类学、民俗学、民族学、社会学、语言学等方面的著述应运而生。虽然因为是起步之作而可能显得粗疏嫩稚,但它们对于现代中国学术建设而言,无不具有开拓性、奠基性意义。

在各社会人文学科相继问世之际,古老的音乐学也在理念、方法、范围诸方面加以拓展,迈出了新步,使自己获得了新的生命力。1916 年,萧友梅在德国莱比锡大学完成了《17 世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》这篇中国音乐史上的第一篇博士学位论文。18 年之后,王光祈在德国向波恩大学交出了他的博士学位论

文——《论中国古典歌剧》。同一时期，国内出版了多种中国古代音乐史专著；青主（廖尚果）发表了《乐话》；刘天华记写出《梅兰芳歌曲谱》、《安茨吵子会乐谱》；杨荫浏先生则在自己家乡无锡拜民间音乐家为师，记录整理江南“十番锣鼓”、钻研传统律学等。我国现代意义的音乐学研究，就这样有声有色地开场了。

得益于卷帙浩繁的古代文献、不断出土的乐器文物和丰富多彩的民间蕴藏，我们的前辈们，从举步之时，就意识到必须以数千年间积累保存下来的中国传统音乐为依托，以史、论两科为支柱，将文献梳理、文物收集和民间音乐的普查记录相结合，在一器一物、一曲一目的逐步累积中，铺垫中国音乐学术研究的基石，并为最终建立中国音乐学术之厦而不懈努力！

最初的努力是在极其艰苦的条件下进行的：奔赴延安的音乐家在封闭的黄土高原发现了天籁般的“信天游”、“秧歌调”、“船夫曲”；在多年采录活动感性体验的基础上，吕骥发表了日后产生深远影响的《中国民间音乐研究提纲》；杨荫浏在青木关国立音乐院半山上油烟熏呛的草屋中写下了《中国音乐史纲》和《国乐概论》；该院作曲系“山歌社”的成员在喧嚣的敌机轰炸声中，坚持搜集、学习民歌，并整理出一批脍炙人口的经典民歌；就连人类学家凌纯声这位“局外人”，为了保留住濒临绝灭的赫哲族传统民歌，在采访途中以极大的毅力反复学唱背记，一回到北京，立即唱给刘天华先生，请他记录歌谱……。所有这些努力，都为 20 世纪后半叶的中国音乐学术研究的全面展开提供了可行的思路和有益的经验。

1950 年代初，社会制度的变革为各类人文学科研究创造了一个相对稳定宽松的环境。历经艰难的音乐家此时都有一种天宽地阔之感。无论是在地方，还是在中央，多数人参加了当时政府号召的以民歌为中心的民间音乐普查运动，通过普查而大体摸清了中国传统音乐的分布和蕴藏，对于参与者而言，这实际上是一次传统音乐文化的洗礼，此其一；其二，中央音乐学院成立时设置的研究

部,以及不久在此基础上成立的“民族音乐研究所”,责无旁贷地扛起了具有“旗舰”地位的全国音乐学术研究大旗,在杨荫浏等人的领导下,广征博采,收集到大量珍贵的音乐文献、乐谱和实物,筹备并建立起第一个专业音乐资料馆;同时,一连进行了20多次规模不等、起到“取样”作用的实地考察,完成了一批价值较高的考察报告;其三,在专业院校,中央、上海两所音乐学院,率先成立音乐学系和民族音乐教研室,未雨绸缪,为壮大队伍、培养学有专长的中国音乐史、传统音乐、音乐美学、西方音乐史、作品分析等领域的后备人才提供了学术保证;其四,通过参与地方音乐的实地考察,音乐研究诸领域出现了一批高质量的学术专著和专论,其中包括律学、史学、美学、琴学以及器乐、民歌、戏曲、少数民族音乐、西方音乐等,特别是六十年代中期出版的《民族音乐概论》、《中国古代音乐史稿》(上、下册)和上海音乐学院于会泳编撰的讲义《腔词关系研究》,是这一时期中国传统音乐史论研究的前沿成果。总之,在这十数年间,中国音乐学的研究有队伍、有成果、有阵势、有规模,生气勃勃、勇于探索、面貌一新。在一个高起点上,形成了自己学科的大格局。可谓初战告捷,令人欣慰!

1978年末,在接受“文革”浩劫的历史教训之后,国家全面实施改革开放的国策。在一片春意盎然中,自然、社会科学研究也迎来了一个前所未有的新阶段。音乐学界,则以全国音乐美学会议(广州,1979)、全国民族音乐学会议(南京,1980)和中国音乐史学会议(北京,1980)为标志,给本领域划出了一个全新的时代。这个新时代,呈现了两个鲜明的特点:一是沿着五六十年代的“传统”路线,继续前行。如史学研究、传统音乐研究、音乐美学研究等,相应的成果有“史学”方面的中国音乐通史、断代史、少数民族音乐史、乐器史、近现代音乐史、乐律学史、中外音乐美学史、西方音乐史及音乐作品分析等;传统音乐方面的如体裁研究、乐种研究、剧种和曲种音乐研究、少数民族音乐乐器、民歌研究、琴学研

究、曲体结构研究、曲目研究、旋律结构研究等,其方法论以继承中国史学传统和关照“律、调、谱、器”之本体为主。另一条则是以1950年代以来盛行于西方学界的“民族音乐学”和通过交叉而产生的如音乐人类学、音乐社会学、音乐民俗学、音乐考古学、音乐心理学、音乐语言学、音乐地理学等诸多“边缘学科”为特征的、具有某种“现代”意义的学术路线。

20多年来,上述两种不同的研究思路和视角,有时各自取向而分头并进,有时相互吸收而融为一体。取“传统”路线方法者注重对象的实体和本体,习惯上将音乐的诸文化含义当成背景因素。民族音乐学及其延伸出的新学科则把音乐看成社会、民俗、宗教、信仰及日常生活的复合体,较多关注音乐作为人的社会文化行为所涵盖的某些深层内容。1980年代中期,音乐学界曾发生过“民族音乐学”与“中国音乐学”、“传统音乐学”、“民族音乐形态学”的名实之争,实际上是两种研究方法和思路的一场辩论。我们欣慰地看到,大争论过后,竟然是二者的悄然相互吸收。特别是立足于“传统”路线的学者,有意识多方面地将民族音乐学的基本学理融入自己的学术研究中,使相关研究拓展出一片新天地。近年来,又见西方民族音乐学的思维和方法论倡导者们积极提倡以音乐人类学在中国的建设为宗旨,更多地务实于中国音乐实践和经验的研究,例如近年上海高校音乐人类学E-研究院的建立,积极有效地推动了音乐人类学在中国的发展。正因为如此,使新旧两个世纪之交的中国音乐学呈现出一种多种方法论、多层面、多学科,即在整体倾向上具有理论多元化的新格局。它成为新时期中国音乐学领域的一个最显著的特征。

有感于中国音乐学领域一个世纪以来曲折的旅程,有感于此间几代音乐学家的创造性学术成果,我们编选了这套包括9个领域的《中国音乐学经典文献导读》丛书,包括:音乐学、中国古代音乐史、中国近现代音乐史、中国传统音乐、仪式与中国少数民族音

乐、音乐人类学、音乐美学、西方音乐史、音乐作品分析 9 卷,并约请国内相关专业资深专家加以导读。如此编撰,不仅是对中国音乐学学科建设重要专题研究历史进程的一个阶段性总结,同时,也可以为从事音乐学研究的学界同仁和进行音乐学专业学习的青年学生提供一份可资参照的学术文献。我们知道,与百年来盈千累万公开发表的文论相比,“丛书”不过是“挂一”而“漏万”。但它至少是我们献给 20 世纪的一份礼物,一腔对“往者”的追慕和敬意。我们自然也希望新世纪的读者接受它,并能从中受到启示!

学术研究有如接力赛,只有不断吸纳新思维、新方法、新理论,一个学科才会获得延续其生命力的能量。20 世纪的中国音乐学,就是在不断吸纳新学、不断与姊妹学科交流中一步步走过来的。我们的路还要走下去,在继往开来的路上,祝愿它的理论更加多元,思路更加开阔,方法更加系统,成果更加丰硕!

乔建中

2008 年 5 月 13 日

草於上海音乐学院

5 月 20 日改於

京北 思仁斋

目 录

1	乔建中：序
1	刘天华：国乐改进社缘起
4	刘天华：我对于本社的计划
7	乔建中：导读
11	杨荫浏：国乐前途及其研究
34	乔建中：导读
39	吕 骥：中国民间音乐研究提纲
50	乔建中：导读
53	常任侠：汉唐时期西域琵琶的输入和发展
72	乔建中：导读
75	王震亚：京剧《贵妃醉酒》的音乐分析
88	乔建中：导读
91	武俊达：山歌、小调到戏曲唱腔的发展
——以扬剧曲牌《梳妆台》为例

- 137 乔建中：导读
- 140 程 云：试论戏曲音乐的牌子音乐及板子音乐
——戏曲音乐散论之一章
- 161 乔建中：导读
- 165 郭乃安：试论民间曲调的可塑性
- 180 乔建中：导读
- 184 杨荫浏：孔庙丁祭音乐的初步研究
- 209 乔建中：导读
- 213 钱仁康：《月子弯弯》源流考——兼谈“吴歌”
- 234 乔建中：导读
- 238 高厚永：民族曲式中的变奏原则
- 258 乔建中：导读
- 262 王耀华：福建南音唱腔旋法中的多重大三度并置
- 282 乔建中：导读
- 285 董维松：民族音乐结构形态中的程式性与非程式性

- 300 乔建中：导读
- 303 杨匡民：民歌旋律地方色彩的形成及色彩区的划分
- 325 乔建中：导读
- 328 黄翔鹏：论中国古代音乐的传承关系
——音乐史论之一
- 366 乔建中：导读
- 370 江明惇：关于民歌特征的美学思考
- 384 乔建中：导读
- 388 乔建中：音地关系探微
——从民间音乐的分布作音乐地理学的一般探讨
- 411 乔建中：导读
- 414 栾桂娟：说书调与唱书调
——论曲艺音乐的两种唱腔类型
- 435 乔建中：导读
- 439 赵宋光：旋律学学科建设刍议(注)

- 453 乔建中：导读
- 457 袁静芳：乐种学导言
- 469 乔建中：导读
- 472 黄允箴：变宫的轨迹
——民歌传承的“旋律基因”探幽
- 481 乔建中：导读

国乐改进社缘起

刘天华

音乐对于人类有绝大的功用,这是无论什么人不能不承认的。我国近来最没长进的学问要算音乐了;虽然现在也有人在那里学着西人弹琴唱歌,大都还只是贵族式的,要说把音乐普及到一般民众,这真是一件万分渺远的事。而且一国的文化,也断然不是抄袭些别人的皮毛就可以算数的,反过来说,也不是死守老法,固执己见,就可以算数的,必须一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来,然后才能说得得到进步两个字。

我国音乐在历史上虽然有数千年可贵的事实,但因历经灾乱的破坏,贵族的蹂躏,加之以人材的缺乏,门户的隔阂,早已弄得零零碎碎,不成个样。近数十年来,政府既不提倡,学校又不列为正

作者简介:刘天华:男,1895年出生,1932年逝世。北大音乐传习所教授,国乐改革家、作曲家、二胡、琵琶演奏家、音乐教育家,作有二胡独奏曲《病中吟》、《空山鸟语》等十曲及琵琶独奏曲《改进操》等。

式科目,做子弟的要学习,还不免受到父兄的呵斥与社会的蔑视,结果,所谓中国音乐,百分之九十九只能留在吹鼓手里苟延残喘,这真太不像话了。

国乐之在今日,有如沙里面藏着的金,必须淘炼出来,才能有用。这淘炼的责任非我辈莫属,虽然严格说来,我辈也只是一知半解的人。

现在可作模范的前辈大师一天少似一天,制造乐器的工人,祇圆渔利,一天随便一天;研究乐理的人更是晨星般的稀少,我们看了这种状况,心上不禁僬僬危懼,所以虽然明知自己的能力有限,也要努力呼号一下,干一下,——组织这国乐改进社。

我们的计划是如此:

我们认这事为艺术界的大事,非少数人所能举办,必须要联络全国同志,一致进行;我们应该打消门户之见,大家合力工作,以救此国乐残生。

我们应该调查现在各地所存在的可作模范的大师,以及现存的乐曲,乐谱,乐器并人们对于何种乐曲的感情最浓厚。

我们应就经济能力之所及,搜集关于国乐的图书,并古今各种乐器,组织图书馆及博物馆,应当设法刻印尚未出版的古今乐谱;应当把无谱的乐曲记载下来;应当把音乐名奏用留声机收蓄,以期现有的国乐,不再渐渐消失下去。

我们想改良记谱法,使与世界音乐统一;想把各种的演奏法尽量写出,编成有统系的书籍,以便一般人的学习;我们想组织乐器厂,改良乐器的制造。

我们想集合多数人的意见,判断乐曲乐器的优劣,以定取舍。

我们想介绍西乐,以为改进的辅助;并想效法西乐,配合复音,并参用西洋乐器,以期与世界音乐并驾齐驱。

我们想从创造方面去求进步,表现我们这一代的艺术。

至于发行刊物,创设学校,组织研究所等等,那是不消说,只要

有经费,有人才,立即次第举办。

我们发起人自知心长力拙,难胜重任,务望国内同志共起赐教,则国乐前途庶有一线之光。

发起人

王同华	吴伯超	吴仲甌	李淑青	李文淑	李光涛	汪颐年
周 宜	金式斌	邵增昕	林之堂	柯政和	徐炳麟	徐义衡
张友鹤	张凤昌	张萃如	曹安和	程朱溪	郭绍猷	贺青莲
梅茂鼎	杨庆功	杨筱莲	廖书筠	廖赞化	熊 泌	潘君方
郑 志	郑颖荪	刘天华	谢兰郁	韩权华	萧从芳	萧淑娴

国乐改进社成立刊 1927.8

(以姓氏多寡为序)

我对于本社的计划

刘天华

改进国乐这件事，在我脑中蕴育了恐怕已经不止十年，我既然是中国人，又是以研究音乐为职志的人，若然对于垂绝的国乐不能有所补救，当然是件很惭愧的事。现在有这许多同志来组织这个国乐改进社，虽然还只呱呱坠地，算不定它的终有，可是有了芽，总有开花结果的希望，所以我虽然在这“四海困穷”的当儿，也不免破涕为笑。

因为社务进行的关系，有几位同志要我做篇计划书，在成立刊上发表。这真是一件大难事！您想，改进国乐这个问题多么大？凭我们这数十人去做，做一辈子也做不了它们一个角；而况我们非有职业牵制，即在求学时期。还有一层，“万事非钱不行；”我们社里既没有基金，又没有收入，只靠我们几个穷书生掏腰包，又加之

作者简介：刘天华：男，1895年出生，1932年逝世。北大音乐传习所教授，国乐改革家、作曲家、二胡、琵琶演奏家、音乐教育家，作有二胡独奏曲《病中吟》、《空山鸟语》等十曲及琵琶独奏曲《改进操》等。

以这个年头儿,能掏得出多少!那么,在这人材经济两缺的状况之下,有什么预算什么计划可拿来发表呢?还是干脆不说罢?而我们的诚意与精神,也就跟着这物质上的缺乏同归乌有么?这当然是不能的。既然不能,就得从无可计划中打出一条有计划的路来。

我们想做的事,已在本社缘起上说过,目前把急于举办的事,略说几椿如下:

刊印《音乐杂志》:这是我们提倡音乐的至要工具。担任编辑的已有几位,其余还在极力进行。经费未必有富翁们肯捐助,即由社友们自行想法。假使时局影响不到我们身上来,明年元旦一定将第一期出版。

设立研究部:这是对于国乐上解决各项问题特设的机关。例如:皮簧,现在通行全国,而至今尚无一部可靠之谱。对此问题,我们想招集国内喜欢研究皮簧而已有程度的同志,集合一处,再请皮簧导师多位,组织研究部去解决它。诸如此类的问题甚多,我们想择其切要的,在一二年内为征求同志与导师的时期,然后分别成立研究部。至于经费一层想由研究的人分担,惟尚无概算,不敢说定。

保存古音乐:此为前项问题之一种,以其紧急,故特别提出说明之。此项合乐,即清官里祭享及仪式上所用的音乐,但其乐曲有很古的渊源,并非有清一代所造成。因为这种音乐是帝皇的独享品,所以民间除了一套祀孔的乐章外,什么都没有听到过。到清室一亡,大家便糊里糊涂不去注意;现在是快要消灭到无踪了。我以为这种音乐对于将来造成国乐的大合奏 orchestra 上大有可以研究之处。退一步说,于古乐的价值上亦该把它研究,于我国的音乐史上,也该把它的内容详细记载下来。据社友邓颖孙先生说:宫中散出之乐工,能奏全数曲谱——约三四百套——者,现在只剩一人。而此君身老多病,我们应该急急想法找他一同研究。现在我们已请郑先生负责同他接洽,大约在我们的第一期《音乐杂志》上