

音乐论著丛书

远古文明的见证

高厚永音乐文集

GAO HOU YONG YIN YUE WEN JI

上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐论著丛书

远古文明的见证

高厚永音乐文集

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

图书在版编目(CIP)数据

万古文明的见证·高厚永音乐文集/高厚永著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2009.5

(音乐论著丛书)

ISBN 978-7-80692-120-1

I. 万… II. 高… III. 民族音乐—中国—文集

IV. J607.2-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第032111号

书 名: 万古文明的见证·高厚永音乐文集

著 者: 高厚永

责任编辑: 夏楠 王明辉

封面设计: 赵翠琴

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: 上海书刊印刷有限公司

开 本: 860×1168 1/32

印 张: 11

版 次: 2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

印 数: 1—1,210册

书 号: ISBN 978-7-80692-120-1 J·407

定 价: 18.00元

六十有八近松鹤
夕阳犹比朝阳红

作者

民间音乐，最足以反映
人民的思想感情、精神生活，
是最宝贵的音乐财富。

—— 沈 知 白

自序

余为一代学人，不求闻达，首无显赫名衔，身无金银奖项，虽非闲云野鹤，倒也轻松自得。遂至专注于乐海拾贝，苦心积累，乐学园地，勤于耕耘。虽曾于南北各地广传薪火，仅止于尽绵力于杏坛。

涉及学术问题，必恪守准则，戒用虚妄之词，遵从求是之实。沈知白先生曾言：“才智空乏者，尝用生僻洋化之词，使汝愕然而惊其‘深奥’；或用玄而又玄之法，使汝茫然而一头雾水，凡此种，尽皆不可取也。”先生金石铭言，吾辈定当记取。

书中曾探讨民族音乐学问题，而民族音乐学之称，港台亦然。文中又加“中国”二字，申明为民族音乐学之中国特色，缘于只有民族的，才是世界的。如有相背之识，亦是学术研究中见仁见智而已，并无对错之分。但凡学术问题，均可自由表述，无论权威多大，难以断下结论。

再者，书中某些文章，原为教材所用，后经整理以文章发表，此书可称是教学与科研双重成果。限于功底浅薄，未能卓然标新，多有泛泛之言，一无惊人之笔，颇觉汗颜无地。

论及教学，古人云：“先生后生，原为同出。”其意为：先生学生，均是从头学起，仅在于有个时间差而已。先生将长期治学经

验传与学生,使学生在短期内获得先生长期之所得,从而缩短了前进之路,是为“青出于蓝而胜于蓝”之必然。学生超越先生,一代强于一代,此乃社会之进步,学术之进步,为师者总以超越先生之高徒为荣。而高徒即便有不世之功,仍当饮水思源,切忌恃才傲物,总以尊师敬贤,谦虚谨慎为好。

余之一生所追求者:乃以“教学与科研齐驱,理论与实践并举”。为达目的,虽效焚膏继晷,恒兀穷年,无奈为山九仞,功难圆满,踟躇于未有高文典册而立业垂统。

愧书此言,以为端绪。千虑必有一失,尚待方家指正。

谨识

2008年11月 上海

乐学园丁

高厚永,男,1932年4月出生于江苏镇江。教授、民族音乐学家、音乐教育家。

多年以来,曾先后执教于上海音乐学院、沈阳音乐学院、中央音乐学院、中国音乐学院及南京艺术学院。是不可多见的辗转于南北各大音乐艺术院校的授业者。

他幼时曾入私塾三年,习字和背诵四书典籍。高中时转学艺术,于1947年初入镇江市“京江艺术专科”,学习音乐与绘画。毕业后于1950年3月参加江苏泰州文工团,任音乐组长及合唱指挥。

1951年8月,被保送至上海音乐学院“音乐干部专修班”学习作曲。结业后于1953年留校入民间音乐研究室工作,当时的研究室有黎英海、胡靖舫、夏野、于会泳、高厚永、韩洪夫及邱望湘等。

1954年他与夏野、于会泳在上海音乐学院共同创设民间音乐理论课。由高厚永开设以体裁分类的民歌课,于会泳开设以曲种分类的说唱课,夏野开设以声腔分类的戏曲课(夏野的讲稿后经整理出版,书名为《戏曲音乐研究》)。

1956年,他又与沈知白、卫仲乐先生在上海音乐学院创建

民族音乐系,由沈知白任系主任,卫仲乐任副系主任,高厚永任行政领导,共同组成领导班子。他们制定教学计划,设订教学大纲,使教学程序走上轨道。全系共分:民族音乐理论、民族乐队指挥、民族器乐演奏等三个专业。当时招收培养的学生,在理论方面有:刘国杰、连波、赵佳梓、江明惇、费师逊、李民雄、陈应时、沈洽、吴赣伯等;指挥方面有:夏飞云、唐朴林等;演奏方面有:闵惠芬、王昌元、项斯华、吴之珉、叶绪然、林友仁等。在民乐系建系不久就初见成效,出现了一支开展民族音乐教学的新生力量,打破了上海音乐学院全盘西化的一统天下。

1960年,支援到沈阳音乐学院,继续讲授民族音乐课,并编写《民间歌曲概论》和《民族器乐概论》教材两部,推动了该院民族音乐理论的发展。

1964年初,应赵沅院长的邀请,借调至中央音乐学院,首讲《民族器乐概论》课,并受邀在中国音乐学院同时开讲,直至“文化大革命”前而中断,填补了中央、中国两院民族音乐四大件的一项空缺。

“文革”后期于1974年,因病调回南方于南京艺术学院任教。1978年在全国范围内首批招收研究生,培养学生有沈洽、杜亚雄等两名尖端人才,并指导他们完成毕业论文《音腔论》和《裕固族西部民歌研究》。经发表后在国内外均有重要影响。特别是《裕固族西部民歌研究》,在匈牙利已成为该国民歌研究的一篇重要文章,并获匈牙利政府社会主义文化勋章。在美国已作为研究匈奴人文化起源的重要资料,并由哈佛大学中亚研究会列入中亚研究之重要文献。

1979年8月拍摄《高厚永介绍江南丝竹音乐》电视片一部,片中高厚永首先介绍了江南丝竹的产生、发展、流传、流派、八大名曲及小、轻、细、雅的音乐特点而外,还辅以演奏了《三六》、《中花六板》及《行街》等乐曲,并被选为国庆30周年献礼节目,由中

中央电视台在国庆期间向全国播放,后被香港电视台接洽购买。

1980年6月,由中央文化部及江苏省委批准,又获得黄友葵副院长代表南艺出资主办,由高厚永在南京发起召开首届“全国民族音乐学学术讨论会”。江苏省委第一书记率各部部长参加了开幕式,并讲话祝贺。全国各地纷纷发来贺电,热烈而隆重。各地代表及列席者共90余人,提供论文60余篇。

开幕式结束后,首先由高厚永宣读主题论文《中国民族音乐学的形成和发展》(这是中国研究民族音乐学的第一篇论文),揭开讨论研究民族音乐学的序幕。代表们对于民族音乐学的定义、研究内容、研究方法及国际民族音乐学的发生、发展、流派,所取得的研究成果及当前的发展动向等进行了热烈讨论以争争论,气氛十分热烈。会议自6月13日开始至6月21日结束,与会者一致认为“开了十天会,胜读十年书”。新华社曾向国外发表会议消息。会后出版《民族音乐学论文集》一部(共分上、下册,120万字)。民族音乐学的研究由此在中国广泛开始,也为音乐学领域各学科的学术研讨会议,首开先河。

他有很多论著,首先于1981年出版第一本《民族器乐概论》,并两次印刷,香港刊物评论为填补一项空白。胡耀邦总书记喜爱民族器乐,曾对此书批示至中宣部,鼓励此书的出版。1982年在中国音乐学院召开的第二届“民族音乐学”年会上,中宣部长贺敬之会见了高厚永,传达了胡耀邦的批示,并鼓励他多出成果。会见时中国音乐学院院长李凌在座。

多年以来,此书曾被中央音乐学院、中国音乐学院、沈阳音乐学院、上海音乐学院、南京艺术学院等院校采用为教材,还有一些师范大学的音乐院、系也作为教材广泛使用,美国的民族音乐学教授(特别是华人)在教学中也常参考此书,并译成英文。

1986年,台湾丹青图书有限公司,翻版《民族器乐概论》,印刷精美,发行台湾、香港、美国、加拿大等地,满足了海外读者的

需求,美国图书馆及加拿大图书馆都有此书收藏。现在仍有许多教师和读者希望此书再版。

1994年他又出版《高厚永民族音乐论文集》,这本个人论文集出版较早,也为后来出版个人论文集者起到带头作用。

自1950年代开始,他在《音乐研究》发表《明代流行的吴地山歌》以来,已在大陆、香港、台湾及美国等地发表文章100余篇,在海内外有广泛影响,其文章中不少观点,常被一些撰稿者所引用。

1988年初,他们全家移居美国,同年4月,他被邀请参加在英国召开的“国际中国音乐研讨会”,会议分“音乐理论”、“音乐创作”、“音乐表演”三部分。“音乐理论”实际上就是“民族音乐学”,由国际民族音乐学组织操办,到会者有:英国、爱尔兰、法国、德国、荷兰、美国、加拿大、日本、中国及香港、台湾等地的民族音乐学专家教授。高厚永在讨论会上发表两篇论文:《板腔变化体》和《江南丝竹音乐》,在宣讲江南丝竹音乐时,还配合放映了由他主讲并制作的“江南丝竹”电视片,受到热烈欢迎。BBC广播电台对他进行专访并对外播放。

与会者听了他宣讲的板腔体音乐,要求他再写一篇曲牌体音乐,以便了解中国民族音乐中板腔体和曲牌体两大体系,会后他又应约撰写一篇《论曲牌》,经翻译,名为“ON QUPAI”,于1989年发表于美国康奈尔大学的专刊——《亚洲音乐》(ASIAN MUSIC)上,这是一本国际民族音乐学组织研究亚洲音乐的专刊,每期由不同国家的民族音乐家轮流主编,本期由加拿大哥伦比亚大学教授 Alan R. Thrasher 主编,通过这次会议,他也结识了世界各地研究民族音乐学的专家教授。与会者还想得到他一本《民族器乐概论》,但他无此准备,未能满足他们的愿望。

此外,他曾在美、英几所大学开设中国民族音乐讲座,并被英国京斯顿大学特聘为评审教授。

1995年,他与夫人方仁慧教授向美国政府登记注册,正式成立“林达中美文化交流中心”,旨在促进中美之间的文化交流与繁荣,特别是音乐方面的交流。他们组成了“中国旅美音乐家访华艺术团”,由方仁慧任团长,高厚永任顾问,方仁慧负责演出事宜,高厚永负责学术交流事宜。

代表团于5月份到达首都北京,受到北京音乐界的热烈欢迎。在欢迎宴会上,由著名作曲家时乐濛少将发表热情洋溢的讲话,欢迎代表团的到来。代表团由歌唱家、演奏家、作曲家三部分组成。第一场演出是在北京音乐厅,美国驻华大使,中国驻美国首任大使柴泽民及音乐界的吴祖强等都出席音乐会并在演出完毕后上台与演员握手祝贺。音乐会还有北京交响乐团协助演出,很受欢迎。第二场演出连走道里都站满听众,可见此次交流演出影响很大。

北京演出完毕后,即飞往上海,受到上海文联的热情欢迎,随之在上海音乐厅再次演出一场,又蒙男高音歌唱家施鸿鄂参加演出,达到真正中美音乐文化交流的完美效果。

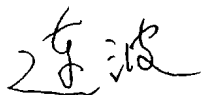
代表团还有一位美籍华人作曲家宋抚元(前国民党将领宋希濂长子),他的首场学术交流在中央音乐学院,第二场学术交流在上海音乐学院。他的讲题是《前卫派音乐的发展前景》,前卫派音乐在西方流行已达一个世纪,但在中国从1970~1980年代刚刚开始,所以这是个热门话题,他的演讲,引起了两院的热烈讨论,以至发生争论,因为前卫派音乐一直存在争论,如锯木头也是音乐,水缸里敲锣也是音乐。中国也有前卫派音乐代表人物,但他的音乐作品也引起一些争论,所以,宋抚元的讲题引起争论也是正常的,虽不能说是一石激起千层浪,但可以引起人们对前卫派音乐的发展前景从多方面去思考。

以上所述,可见他在中美文化交流,特别是音乐方面也有一份历史性贡献。

1997年,他被美国《世界名人录》(Who's who in the World),及英国《世界名人辞典》(Cambridge, England International Biographical Center)收录,并发给证书。证书写明: awarded to Professor Hou Yong Gao。

此外,他在美国曾参加“美洲中华书法学会”,其首任名誉会长为张大千,他的书法作品常在纽约、费城及纽泽西等地巡回展出。

他的一生,沉浮乐海,不求虚荣,但讲实效。一名学者所取得的学术成果,倘如并无社会作用,只是曲高和寡,荣誉地位再高也是名不副实。唐·韩愈说:“学广而闻多,不求闻于人”,这就是他的治学理念。

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '东波' (Dong Bo) in a cursive, flowing style.

2008年11月

目 录

1 自序

3 乐学园丁 连 波

上编 作者文论

3 骨笛吹响了中华大地万古文明的前奏

11 中国民族音乐学的形成和发展

37 中国对民族音乐学的研究

43 民族音乐研究纵横谈

47 回顾与展望

——争论与探索发展了二十世纪的国乐

65 别具风格的江南丝竹

84 从“中和之美”谈到江南丝竹的审美情趣

99 再谈江南丝竹的曲式结构

115 气势磅礴的吹打音乐

140 曲项琵琶的传派及形制构造的发展

155	谈武板大曲《十面埋伏》
163	谈马尾胡琴
168	美不胜收的《春江花月夜》
174	沈知白先生对民族器乐的学术见解
186	程式原则的特殊地位 ——兼评“一曲多用”
198	民族曲式中的变奏原则
218	论曲牌
232	明代流行的吴地山歌
238	水乡“田歌”
273	我所经历的上音民族音乐研究室
284	鉴往而知来 ——为上音民族音乐系成立五十周年而作

下编 有关作者文论

第一辑 民族音乐学会议

- 299 召开首届“全国民族音乐学学术讨论会”
的经过 杜亚雄
- 309 杜亚雄文章辨析 张文禄
- 314 一个“学”字 三上三下
——记把民族音乐学引进国门的高厚永 杜亚雄

第二辑 书序与书评

- 317 序（为杜亚雄著《中国传统乐理教程》而作）
- 320 序一（为吴赣伯著《中国人与中国音乐》而作）
- 323 民族器乐研究的硕果
简评《民族器乐概论》 夏 野
- 326 温故而知新
读《高厚永民族音乐论文集》 陈应时

- 332 又上层楼
——《中国乐理》读后(为杜亚雄、秦德祥著《中国乐理》而作)

第三辑 论文指导

- 337 裕固族西部民歌与有关民歌之比较研究
研究生 杜亚雄
- 353 音腔论 研究生 沈 洽
- 355 李芳园的琵琶艺术 进修生 钱铁民

第四辑 影像纪实

- 371 青壮年华
- 374 比翼双飞
- 378 美国居家
- 383 友谊交往
- 388 学术活动