

中国音乐学经典文献导读

中国古代音乐史

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

郑祖襄·导读

中国音乐史论丛·第11卷

中国古代音乐史

蔡良玉著

（南京）江苏文艺出版社

（南京）江苏文艺出版社

（南京）江苏文艺出版社

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

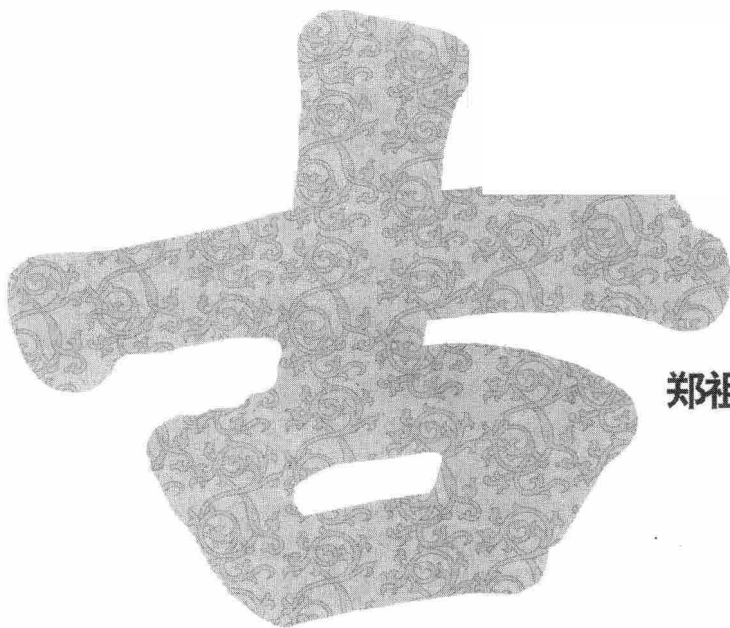
中国古代音乐史

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

郑祖襄·导读

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐学经典文献导读·中国古代音乐史/郑祖襄主编. —上海:
上海音乐学院出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 80692 - 408 - 2

I. 中… II. 郑… III. ① 音乐学—文献—简介—中国
② 音乐史—文献—简介—中国—古代 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 199002 号

书 名: 中国音乐学经典文献导读·中国古代音乐史

主 编: 郑祖襄

责任编辑: 夏 楠 王明辉

封面设计: 赵荣琴

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: 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本: 850 × 1168 1/32

印 张: 13

版 次: 2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印 数: 2,300 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 408 - 2/J. 395

定 价: 40 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,许多中国传统文化的饱学之士,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海烟薰呛的草屋中写下了《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思维和方法论的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	一 论文导读
3	杨荫浏：《霓裳羽衣曲》考
16	导读
18	吉联抗：《琴操》考异
32	导读
34	冯洁轩：调(均)·清商三调·笛上三调
49	导读
51	何昌林：古谱与古谱学
63	导读
65	蔡仲德：关于嵇康及其《声无哀乐论》
76	导读
78	吴 钊：箎笛辨
84	导读

86	秦 序：刘颀与《太乐令壁记》
104	导读
106	陈应时：论证中国古代的纯律理论
121	导读
123	王子初：石磬的音乐考古学断代
149	导读
151	赵维平：丝绸之路上的琵琶乐器史
182	导读
184	席臻贯：丝路音乐文化流向研究中的一些问题
199	导读
201	金文达：外国学者对中国古代音乐历史发展的某些误解
216	导读
218	许 健：相和歌与琴曲
231	导读
233	崔 宪：曾侯乙钟铭“𪛗”字探微

249	导读
251	方建军：中国古代乐器研究的方法
262	导读
264	萧兴华：中国音乐文化文明九千年 ——试论河南舞阳贾湖骨笛的发掘及其意义
286	导读
288	冯光生：周代编钟的双音技术及应用
315	导读
317	洛 秦：朱载堉十二平均律命运的思考
331	导读
333	夏 野：中国古代音阶、调式的发展和演变
358	导读
360	郑祖襄：伶州鸠答周景王“问律”之疑和信 ——兼及西周音乐基础理论的重建
377	导读

379 二 专著导读

381 郑觐文：《中国音乐史》

383 王国维：《宋元戏曲史》（民国艺术经典）

384 王光祈：《中国音乐史》

386 田边尚雄：《中国音乐史》

387 杨荫浏：《中国音乐史纲》

389 杨荫浏：《中国古代音乐史稿》（上、下册）

392 李纯一：《中国上古出土乐器综论》

394 黄翔鹏：《中国古代音乐史——分期研究及有关新材料、新问题》

396 冯文慈：《中外音乐交流史》（中外文化交流史丛书）

398 刘再生：《中国古代音乐史简述》

一 论文导读

《霓裳羽衣曲》考

杨荫浏

《霓裳羽衣曲》是唐代有名的《法曲》。唐代诗人白居易(772-846)对于此曲是非常熟悉的。他在元和年间(806-820)曾在宫廷中看到此曲的演出,后来他在当杭州和苏州刺史的时候,又曾以此曲教会了玲珑、谢好、陈充、沈平等杭州妓女和李娟、张态等苏州妓女。他的好友元稹(779-831)也熟悉此曲,曾为此曲写成乐谱^[1]。白居易家里有一班“家僮”能奏此曲^[2];他晚年在东都洛阳的伊水边上自建了一所小楼。还常在这小楼中听他的家乐唱奏《霓裳》和《梁州》等曲。关于《霓裳羽衣曲》,留到今天的最详细的描述,首推白居易所写的题为《霓裳羽衣歌和微之》的那一首长诗。这首诗非但描写得非常详细,而且出于一位内行之手,所以十分可贵。我们今天对于《霓裳羽衣曲》,主要还需要通过它来了解。

作者简介: 杨荫浏(1899-1984):男,原中国艺术研究院研究员。

一、曲体结构

《霓裳羽衣曲》既是《法曲》，又是《大曲》。白居易和很多别的古人，都称它为《法曲》，但唐崔令钦的《教坊记》却也把它列在《大曲》的曲目里面。法曲和大曲，原来都是歌舞曲，而且在乐曲的结构形式上也没有多大的区别^[3]。它们之间的差别，主要是在所用的乐器方面。法曲所用，较多古代的乐器，其演奏的效果比较文雅；大曲所用，较多外来的乐器，其演奏的效果比较粗犷。

《霓裳羽衣曲》所描写的内容，大约与“月宫”的神话有关（这将在下文中予以说明）。关于《霓裳羽衣曲》的曲式和表演的情形，我们可以从白居易《霓裳羽衣歌和微之》的那首诗中看出一些。下面根据他的诗句和自注来进行一些分析：

原诗云：“磬、箫、箏、笛遡相搀，击、擷、弹、吹声迥迤。”自注云：“凡法曲之初，众乐不齐，唯金石丝竹，次第发声；《霓裳》序初，亦复如此。”原诗云：“散序六奏未动衣，阳台宿云慵不飞。”自注云：“散序六遍无拍，故不舞也。”

从这里，可见开头是散序六段（所谓“六遍”），是散板，由器乐独奏、轮奏；不舞，不歌。

原诗云：“中序擘騞初入拍，秋竹竿裂春冰拆。”自注云：“中序始有拍，亦名拍序。”原诗云：“飘然转旋回雪轻，嫣然纵送游龙惊。小垂手后柳无力，斜曳裾时云欲生。”自注云：“四句皆《霓裳舞》之初态。”原诗云：“烟蛾敛略不胜态，风袖低昂