

中国艺术学文库·博导文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

乐论集

李玫学术论文自选集

李玫 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

MUSIC THEORY COLLECTION
A Selection of Li Mei's Academic Papers

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·博导文丛

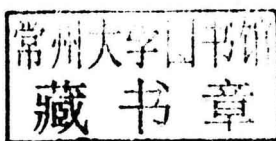
LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF DOCTORAL SUPERVISORS

总主编 仲呈祥

乐论集

李玫学术论文自选集

李玫 著

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

乐论集: 李玫学术论文自选集 / 李玫著. -- 北京:
中国文联出版社, 2017.9

ISBN 978-7-5190-3003-2

I. ①乐… II. ①李… III. ①音乐—文集 IV.

①J6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第208458号

中国文学艺术基金会资助项目

中国文联文艺出版精品工程项目

乐论集: 李玫学术论文自选集

著 者: 李 玫

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 曹艺凡

责任编辑: 邓友女 张兰芳

责任校对: 田巧梅

封面设计: 杰瑞设计

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里10号, 100125

电 话: 010-85923069(咨询) 85923000(编务) 85923020(邮购)

传 真: 010-85923000(总编室), 010-85923020(发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn> <http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

zhanglf@clapnet.cn

印 刷: 中煤(北京)印务有限公司

装 订: 中煤(北京)印务有限公司

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 294千字

印 张: 18.5

版 次: 2017年9月第1版

印 次: 2017年9月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-3003-2

定 价: 56.00元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

目 录

第一编	1
《梦溪笔谈》之“燕乐二十八调”文本分析	3
《词源》中的音乐学雏形	49
论侧犯、侧弄、侧调	67
“倍四”“背四”“倍思”考	78
蔡元定《燕乐书》解	91
——“变”与“闰”解释中的王光祈之误	
米都知与米嘉荣相关三事考	107
七言句式与音乐结构的对应关系	120
相遇不曾谋面	134
——比较朱载堉与斯台文破解十二平均律的方法	
从乐律学特征谈维吾尔族木卡姆的文化属性	143
曾侯乙编钟铭文中所体现的中国人早期律学实践	159
第二编	179
旋律学研究的范式性个案	181
——“西北高原汉族音乐文化区民歌系统化综合研究”前言	

“音乐地方学”	205
——区域划分的版本 3.0 ?	
《中国民间传谱集成陕西卷》前言	212
数字技术与音乐	217
数字化时代文化遗产的保护和展现——中美文化论坛上的主题发言	
音乐接受中的两个层次	226
——音乐欣赏、音乐理解	
从《4' 33"》说开去	232
对肖鹰《美的典范：帕特农神庙》一文的补正	236
 第三编	 241
回归自然的划时代开拓	243
——为赵宋光先生八十华诞献上的祝福	
《通用律学新说》序	256
无缘之缘	259
——私淑于黄公，瓣香于乐问	
“中国民间音乐研究会”及安波们的筚路蓝缕之功	265
——“纪念安波诞辰一百周年暨中国民族音乐教育体系建设学术研讨会”上的发言	
蒋祖馨先生周年祭	269
——对蒋先生各时期作品创作风格的分析	
对王洛宾歌曲创作价值的认识	274
 后 记	 283

CONTENTS

Part One	1
Text analysis of twenty-eight modes of <i>Mengxi Bitan</i>	3
The embryonic form of musicology in the book <i>Ci-Yuan</i>	49
On <i>Cefan</i> , <i>Cenong</i> and <i>Cediao</i> : Distinctive transfer rules	67
Textual analysis of the three <i>Bei Si</i>	78
The concepts of “Bian” and “Run” explained wrongly by Wang Guang-qi: Explanation of <i>Yan Yue Shu</i> by Cai Yuan-ding	91
A study of three cases related to Mi Duzhi and Mi Jiarong	107
The correlation between the heptameter pattern and musical structures	120
A comparison of the methodologies employed by Zhu Zai-yu and Simon Stevin when accounting for equal temperament	134
On the cultural attributes of Uyghur Muqam from the perspective of musicology	143
Inscriptions on the Zeng-Hou-Yi Chimes: Evidence of the early practice of tuning	159

Part Two	179
A comprehensive study on the system of folk music in the Han nationality's music culture area in the Northwest Plateau:	
A paradigm study of melodics	181
Music "Locality": Where is the science in creating regional division version 3.0?	205
A preface to <i>Integration of Chinese Folk Music Tablature Notation</i>	212
Digital technology and music	217
Two layers of musical aesthetics: Music appreciation, music understanding	226
Thoughts about 4'33"	232
Additions to and corrections of <i>A model of beauty: The Parthenon</i> by Xiao Ying	236
Part Three	241
Return to nature: Epoch-making contributions by Zhao Song-guang	243
A preface to <i>Universal Lv Xue Xin Shuo</i>	256
Review of my academic relationship with Prof. Huang	259
The great contributions of the "Chinese Folk Music Studies Association" and people like An Bo	265
An analysis of the composition styles of Jiang Zuxin's works in different periods: First anniversary of the death of Mr. Jiang	269
Understanding the values of Wang Luobin's songs	274
Postscript	283

第一编

《梦溪笔谈》之“燕乐二十八调”文本分析

现代“音乐学”(musicology)这个概念,其核心是这个术语的后缀-ology,它表明这是一个关于音乐的知识系统,意味着研究方法要遵循学科规范。唐代完形的“二十八调”理论,有其严密的逻辑结构,并以律、调、谱、器的制度性规定体现。这个理论的实质已经深深沉淀在中国传统音乐的乐调实践中,但自中古歌舞大曲的艺术形式变化为丰富样态的歌舞、戏曲、说唱和器乐的艺术品种,外在调名、谱式和乐器也发生变化,所以,一直以来“二十八调”被看作是已经失传的理论,并根据文献记载中用调渐少的事实来说明其渐被弃用的观点。前辈王光祈、杨荫浏等先生对这套古代理论进行了深入研究,其中有些结论被吸纳到音乐基础理论教科书当中。这当然是其积极意义的一面,他们的成功经验也为我们竖起一个榜样:中国古代音乐研究要与传统学术结合起来。同时,前辈们在研究过程中,由于文献资料的局限或文献质量不足,甚至应该说,还存在些许文献学工作方法上的不足,导致有些结论至今仍未能得到普遍共识。

从现有研究成果来看,学者们的具体分歧点集中体现在如下四大难题。

1. 史籍中存在着“七宫四调”和“四宫七调”两种互相矛盾的记载。明确提出这个争论焦点的,是杨荫浏先生1981年出版的《中国古代音乐史稿》(1962年完稿)。他在记述了唐宋以来“七宫二十八调”(即一宫四调,七宫共二十八调)的成说后,提出自己的怀疑:唐代的“宫、商、角、羽”四调会不会是四个不同的宫,宋代的七宫会不会倒是七个调呢?唐代的二十八调可能是四宫,每宫有七调。自此以后,很多学者加入到这个话题中,各自发表“七宫四调”或“四宫七调”的见解,至今仍在讨论,各执其说。

2. “为调称谓”还是“之调称谓”。我国古代调名命名方法历来存在“之调”“为调”两种体系。但最早明确提出燕乐律调名中有“之调”“为调”两种体系之别者,是日本学者田边尚雄,但由于是日文著作,并没

有在中国学者中产生影响。1936年郭沫若翻译出版了日本学者林谦三的著作《隋唐燕乐调研究》，林氏在书中创用了“为调式”“之调式”两个名词，并用两种称谓方式汇制了两个表格，使每个调名含义有两种可能，但并未做出结论。他的列表方式也不够简单明晰，不能显示燕乐二十八调理论的逻辑结构，因此难以判断孰是孰非。同时，也由于对两种称谓方式的混淆，容易影响到对二十八调结构的理解。

3. 唐、宋之间的乐调传统是否一致。燕乐二十八调理论在唐宋间的历史传承，本来不存在疑问，清人凌廷堪在其《燕乐考原》中明确做出结论：今南北曲皆唐人俗乐之遗也。而其后的林谦三、岸边成雄也没有涉及这样的疑问，他们的重点在于探寻二十八调理论的历史渊源，解释与印度乐调、龟兹乐调的关系。杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿》中提出“七宫四调”还是“四宫七调”之疑问的同时，随之产生了宋燕乐是否和唐燕乐一致的问题。而他对这个问题的观点表达也存在着前后矛盾之处。在讨论唐代燕乐时，认为可能唐代是“四宫七调”，而到了宋代就渐渐被看作是“七宫四调”；但在介绍宋代燕乐时，经过对大量资料的研究，用表格排查分析，最后得出结论：“现在我们可以明确地说，从唐代直到宋末，《燕乐》二十八调中任一相同的调名，都代表着相同的宫调的内容，并没有因时代的改变而改变”，前后两代的宫调关系是一致的。黄翔鹏先生则明确表达了唐宋不一致的观点：宋人拟想中的唐代燕乐宫调理论，恰恰背离了唐乐实际。并把这种背离的原因归咎于不知实践的文人理论家，因而得出根据宋代文献记述来理解唐代燕乐是不可靠的这一结论。^①黄先生所持观点的核心是：唐燕乐理论是四宫七调，而宋燕乐理论则是七宫四调。这类疑问至今没有解决。

4. 对燕乐调式音阶中“闰”“变”的解释。南宋蔡元定（1135—1198）在其《燕乐》书中用“四变为宫”来解释“变”，“闰”则附加一个形容：“闰为角”。1934年，旅德学者王光祈发表了他的“燕调”理论，以蔡元定《燕乐》书的内容为立论根据，进而解释“闰”为“清羽”，“变”为“清角”。王光祈的“燕调”理论对中国现代音乐理论产生了极大的影响。1982年，陈应时先生发表了《“变”和“闰”是清角和清羽吗？——对王光

^① 详见《唐燕乐四宫问题的实践意义——杨荫浏〈中国古代音乐史稿〉学习札记》中的论述。此文发表于《中央音乐学院学报》1982年第2期，第3—6页。

祈“燕调”理论的质疑》，从此引发了一场一直持续至今的关于“变”和“闰”原先音位的讨论。

以上四个问题只是在这长久讨论中最主要的框架性问题，它们的答案对勾勒二十八调逻辑结构产生直接影响。对这些问题的不同观点还引发了一些枝节问题，此处不一一陈述。

通过对这个领域研究的反思，我们看到，文献工作是保证学术研究的重要基础。中国音乐研究者必须认识到：中国古代音乐叙事有自己独特的描述、记录音乐和理解音乐的方式及传统，但在记录专业知识的同时，这些音乐文献也是在中国古代学术的规范背景下形成的。所以，在研究古代音乐史问题中，不仅要重视音乐文献，更重要的是要以文献学方法来认识、理解音乐文献。所以有必要对所有与“燕乐二十八调”有关的文献进行梳理，并结合文献学和音乐学的学科方法详加考证，以弥补以前研究工作中存在的不足，并最终能够有力地回答如上四大难题。

燕乐二十八调理论中存在着一系列的对应关系：燕乐调名和半字谱字、工尺谱字的关系，和琵琶音位的关系，和律吕名的关系，和现代音名系统的调名与音位组合等一系列关系。以这一系列的对应关系为基础信息，探明这个乐调理论的逻辑结构。逻辑结构探明后，所有古籍记载中有关这个理论的错载、讹误以及枝节问题，古今音乐制度方面的一些变迁而带来的对古籍记述的误释，就都可以全面厘清。由于篇幅限制，下文主要分析《梦溪笔谈》和《补笔谈》中的记载。

之所以选择北宋沈括（1031-1095）《梦溪笔谈》（约成书于1086-1093）的记述作为楔入口，是因为从年代的贴近程度和记述的详细程度两方面来衡量，该古籍都最有优势。利用这一文献资料，有可能将“燕乐二十八调”的构成逻辑初步梳理清楚。《梦溪笔谈》《补笔谈》最有学术影响力的整理本是胡道静先生的《梦溪笔谈校证》和在此基础上产生的简要读本《新校正梦溪笔谈》。尽管这两个本子距今已逾半个世纪，但其学术价值仍无可替代。不过，关于“燕乐二十八调”这部分的内容，仍需进一步加以义理推导、校验考证。胡道静先生当初没有条件使用的《梦溪笔谈》元刊本，现在也已容易觅得，这些对于我们重新研读《梦溪笔谈》提供了必要条件。在以下的研究过程中，我们将以《新校正梦溪笔谈》为底本，辅以《梦溪笔谈校正》，并与元刊26卷本对读，重点研读其中有关燕

乐二十八调理论的内容。

一、《梦溪笔谈》所记述的二十八调内容

《梦溪笔谈》所记述的资料，包括三个方面：

1. 工尺谱字与十二律吕名称的对应关系；
2. 燕乐二十八调各均所用的谱字；
3. 燕乐二十八调各调所用的煞声。

（一）工尺谱字与十二律吕名称的对应关系

对此，《梦溪笔谈》有两处记述。第一处是《梦溪笔谈·卷六·乐律二·燕乐十五声》，第二处是《补笔谈·卷一·乐律二·燕乐十五声》。但这两处有出入，必须经过比较鉴别，根据音乐的基本原理，择其可靠可信者作依据，进而梳理。

先将原文照录并标点如下：

《梦溪笔谈·卷六·乐律二·燕乐十五声》：^①

（114）十二律并清宫，当有十六声。今之燕乐，止有十五声。盖今乐高于古乐二律，以下故无正黄钟声，只以“合”字当大吕^②，犹差高，当在大吕、太簇之间。“下四”字近太簇^③，“高四”字近夹钟，“下一”字近姑洗，“高一”字近中吕^④，“上”字近蕤宾，“勾”字近林钟，“尺”字近夷则，“工”字近南吕，“高工”字近无射，“六”字近

① 胡道静：《新校正梦溪笔谈》（以下简称《新校正》）中华书局1957年出版，第72页，参照《梦溪笔谈校证》（以下简称《校证》）古典文学出版社1956年版，第279页。

② 元刊本为“太吕”，下同。参见文物出版社1975年影印本。

③ 元刊本原为“下四字近太簇之”。《校证》校曰：“‘太簇’与‘高’之间，弘治本、稗海本、津逮本、玉海堂本、丛刊本及类苑二十引衍‘之’字。林校记（即林思进《补校》，原载渭南严氏刊本，系用元覆宋乾道二年本〔胡按：实系明覆宋本〕校严刊本）云：“‘簇’下旧本有‘之’字，校者用墨笔抹去，盖衍字也。”第279页。

④ 元刊本原为“高字近中吕”，脱“一”字。胡道静《校证》校曰：“弘治本、稗海本、玉海堂本及类苑二十引皆脱‘一’字，丛刊本所据之明覆宋本则有之，津逮本殆据此以补‘一’字乎？”第279页。