

TIAN YUAN SHI SUI

田园拾穗

《田园拾穗》编委会 编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

TIAN YUAN SHI SUI

田园拾穗

《田园拾穗》编委会 编

图书在版编目 (CIP) 数据

田园拾穗 / 《田园拾穗》编委会编. —北京: 文化艺术出版社, 2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5039 - 6451 - 0

I. ①田… II. ①田… III. ①音乐文化—中国—文集
IV. ①J609. 2—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 019498 号

田园拾穗

编 者 《田园拾穗》编委会

责任编辑 王 红 苏 丹

书籍设计 姚雪媛

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 [www. caaph. com](http://www.caaph.com)

电子邮箱 [s@ caaph. com](mailto:s@caaph.com)

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2018 年 4 月第 1 版

2018 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 26. 5

字 数 390 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 6451 - 0

定 价 68. 00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

编委会名单

姚 慧 宋本蓉 翟风俭
都本玲 巫宇军 池玉玺

弦的另一端

——《田园拾穗》序

这本书是田青的学生们为老师“庆生”而“定制”的“生日礼物”！书名切题，音韵高亮。学生们私下里把学位论文的精彩部分裁截下来，汇集成册，附上几篇学习心得，于老师生日之际端上一份大“蛋糕”，着实让老师“惊喜”了一番。田青对“生日蛋糕”很感动，告诉我：“学生们懂我！”看得出，收到这样的生日礼物，真是“甜”到心里了。

维持一个小团队的记忆，把导师指导下写出的、每个人觉得值得纪念的文字编辑成书，不但是对导师的汇报，也是把师门聚拢一起的一叶扁舟。这些年，校园中不知不觉出现了一批“小团体”，许多老师周围自然而然聚起一个小团队，师哥师姐师弟师妹，以老师为纽带，结拜金兰，不忘绶袍。虽然平时天各一方，联络不繁，但偶尔集聚，亲切相对，如同家人。那种和睦相处、话语热烈、不加设防、不觉生分、切磨箴规、尽意欢娱的劲儿，与对外彬彬有礼、拒人千里的拘束相比，简直如同亲娘与后娘的孩子。这是越来越陌生、越来越不信任、彼此冷漠的现代社会、游离于体制外的一种特殊结社，一个不许外人擅入也很难做合理解释的小圈子。不分地域、不分年龄、师门同学、交叉重叠的“微社团”，流露了人们心底隐秘的对畅怀交流的渴望。于是“师门”就渗入到箍得紧紧的个人生活小圈子，让一群人结为一种异乎寻常的洋溢着欢快节奏和流畅旋律的“师”内乐团。如此看来，“同门”的意义就不仅止于“几席之上、户庭之间”，还使其有了值得从社会学角度加以考量的内涵，更使本书有了从另一角度检测的温度。

21世纪开始，中国艺术研究院音乐研究所的研究员不得不把大量精力用于教学，这已经成为我们一年中费时最多、用心最重的工作。上课、招生、开题、答辩、批卷、检查，各式各样、没完没了的教学任务和过一段时间就汹涌而至、必须填写、叫不上名目的表格，远比一般人想象的复杂劳累。教育大普及，大家被迫转向。田青是带硕士、博士、博士后最多的导师之一，已经毕业的数十名硕士、博士、博士后构成了一支“大乐团”，这当然费去了他许多时间。虽然职事匆忙，“指挥”还是常把“乐手们”招至办公室，监察进度，督改论文。作为一起参与各类教学活动的同事，我脑中的形象也是他手里拿着一摞越来越厚的学位论文，一副心事重重的样子。

虽说劳累，教学也会给老师带来许多快乐。“乐团”呈递的“总谱”，就是这份快乐体现。当然，老师的付出还是大多数人所不能了解的，默默无闻的工作也似乎不可以与外人语，但我还是想略述数事，以解弦音。

姚慧是位来自内蒙古的孩子，在中国艺术研究院研究生院硕士毕业后，报考了田青的博士研究生，那一年她父亲不幸遇上车祸，匆匆撒手人寰，母亲又没有固定工作，这使得没有遭受过任何人生打击的女孩一时间跌入谷底，心灰意冷。那时我任音乐系系主任，对田青说：“这孩子要是考不上，就看不到人生的一点希望了！”他并没有马上回答我，但到最后签字时，毅然填上了姚慧的名字。大半年没有看到笑脸的姚慧，又一次露出笑容。我能想象一个女孩子表现出来的与没有在公众场合表现出来的生命的欢腾。后来证明，她果然精勤奋厉，颖悟非常，攻博期间，突然发力，跨跃台阶，不但写出了令导师吃惊的博士论文，还一口气在中国社会科学院民族研究所完成了博士后项目，最后留在那里工作。

亲眼见到这一幕，我很感动，更加相信了人生温暖，如同电影《美丽人生》中那位父亲带给世间的信念。田青仁慈隐恻，不事声张，关键时刻，愿以为托。中国艺术研究院的黄翔鹏、冯其庸等前辈，各有提携晚辈、雪中送炭的动人故事，传为士林清话。这则故事却并未被人记载下来，也是因为田青为姚慧博士论文出版而作的序中提及此事，才让我觉得应该从我的角度再

提一笔，以便让这则故事广为传扬。其实，老师背后做出了许许多多诸如此类的事，只是没有人看见或者看见了也没有记录下来而已。“暗度金针”的事使人明白，学者以身作则、影响他人的地方，才是一座学府“空谷传声，虚堂习听”的地方。没有这样的雅操，就没有一流团队。田青示我，既然位掌铨衡，就要广延时俊，招生时能多招一个就多招一个。落笔签名，一划之间，一个年轻人的命运就此改变。这大概就是学生们愿意围在他身边的地方。

还有一则故事同样是超出课堂之外的弦音。赵羚是中国煤矿文工团的声乐演员，考入中国艺术研究院后，还想在专业上有所进步，但研究生院没有这方面的老师。田青一直与周巍峙、王昆夫妇音讯常通，酬唱不辍。他接触人多，“上可陪玉皇大帝，下可陪田园乞儿”，上认识部长、名家，下认识羊倌、盲人。听到赵羚的要求，他马上把赵羚介绍给了王昆，这让仰视第一代“白毛女”的赵羚大喜过望。她对我说：“我哪有机会接触王昆呀！做梦也没想到能跟真正的‘白毛女’学唱《北风吹》。”田青为她出的毕业论文题目是“从全国青年歌手大奖赛看当代民族声乐的发展”，动用出任“青歌赛”评委的资格，联系中央电视台，以获得相当资料。公共教育领域不得不动用私人关系以获实效的办法，自然是因为现有体制不提供这类便捷，这也成为教育方式上一个难以与“关系”摆脱干系、不得不借助私人网络推进的方式。我不知道对公私不分的怪圈是应该悲哀还是应该庆幸，总之学生们选择题目时常常要考虑老师是否可以动用“关系”，以便获得必要的支撑。于是，田青就不得不常常动用他的“玉皇大帝”们。

田青对年轻人不吝提携、倾力扶持的事当然不局限于学生，最突出的事大概是对云南海菜腔歌手李怀秀、李怀福姐弟及山西歌手石占明、刘红权倾力相助的美谈。与其说是扶持了几位底层歌手，不如说是扶持了“原生态”文化。这类事反映了田青对弱者弱息一种近乎天然的情感倾向，这是他之所以能够不断发现底层人才的情感基点。

“非遗”已经成为一个学科，培养的人才源源不断涌向众多关涉于此的

单位，不但持续影响学科，也不断塑造公众共识。田青是该领域的开拓者，一直致力于学术建设，贡献了诸多宝贵叙述。因此，他的学生也有一批不是音乐领域的“非遗”专业的人才，论文涉及面更广。对于善于发掘地方资源、把民间话语转为经验的人，他都不吝夸赞。

陈蓓的博士论文是《黔西北大花苗基督教会音乐文化研究——以乌蒙山区葛布教会为例》，在德国学习美声唱法的女性学者敢于挑战不从事大量田野考察就难以深入的题目，不仅反映了从事学术研究的踏实态度，也与老师的身体力行分不开。记得“开题”时田青说：“我当年只有三百块钱，一个录音机，一个装着书和干粮的绿书包，独自一人，乘火车、搭汽车，参五台、谒峨眉、拜九华、舘普陀，造访前藏、后藏、安多、康巴数百所汉、藏寺庙。你开着风吹不到、雨打不到私家车，带着最好的录像机、录音机，有此条件，没有不做田野的道理。”这些开题答辩中倾诉囊苦却词义开爽的交流，其实应该成为一种教育文本。陈蓓益自检束，不负师望，记录了许多鲜为人知的事迹。论文的闪光之处就在于提出了一个很不“美声”的沉重话题：“一个有着几千年悠久历史的中国西南少数民族，缘何在短短二十年间整族皈依基督教，而儒家文化两千年未能对苗族实现教化？”陈蓓从“基督教是一个音乐的歌唱的宗教”立场，连接起两种信仰之间的共同点，既使论域获得解释空间，也使音乐学的解释获得了族性支撑。这些当然与老师的耳提面命、苦口婆心、连提醒带吓唬的告诫有关。

某一仪式或场景已被一位学生用几乎完美的方式阐述出来且明辨达理的章节，他会带着无比的自豪向人“显摆”。巫宇军的博士论文《羌山有水自然成——四川汶川阿尔村非物质文化遗产及保护研究》，在讲述了羌族祈雨的漫长仪式后，章尾落笔，斩钉截铁：“是夜大雨”。或许那时确有一颗流星划过天际，确有一片乌云飘来大雨，这样一些本来令人生疑的“偶然”，却在民间表述中获得了天人感应、人神互交的信念支撑，因而具有了立足民间信仰的叙述合理性。无须说，“非遗”领域仍有诸多禁区，有着种种有形无形的束缚，甚至被视为“野俗无识，妖巫妄言”。他宽容学生，吐所可吐，

行所可行，无所禁忌。对能够悟到一些尚未阐述因而颇含深意的地方，他都带着渴望唤醒某个有望成为学者的人激发其潜能的鼓励，告知学生自己也曾认识的价值。巫宇军埋头学问，“等功名于外物，置荣利而不顾”^①。对此青年才俊，他更是爱才、惜才、护才。他对我说：“巫宇军的夜路，让他少走了弯路。”

学生们对师恩耿耿不忘，为报高义，姚慧带领师门主办了“田青思想馆”微信公众号，使老师的文论以新媒体方式呈现，为传播“非遗”保护理念起到了纸质传媒无法起到的作用。纸介质媒体几乎没有可能被如此众多的读者获知，特别对于“低头族”来讲。“田青思想馆”影响越来越广，这是原来不可想象、常令人叹为观止的。

一个年轻人与不一样的老师待在一起自然会呈现不一样的品相，一个人处于不一样的平台也会呈现不一样的品貌！拜随名师，影响一生。我们当初也是抱着“但愿一识韩荆州”的期望，走进杨荫浏、黄翔鹏所在的中国音乐研究所，现在的学生自然也是奔着田青的盛誉而来的。学生渴望“蒙公殊盼”，当然是因为老师见识高远。跟着他的好处，就是可以参与很多“非遗”活动，广识民间精英，用这份资源提升自己。这些可能是阅读论文的人看不见的另一番风景。倾听学生们的“合奏”，或许可以窥见“弦的另一端”，系弦人的另一类动作——教师理弦、结扣、调音、送学生登台时的沉静表情。

愿田青的田园麦浪滚滚，嘉穗甸甸。

张振涛

^①（宋）司马光等：《资治通鉴》（一），中华书局1956年版，第363页。

写乐：在历史与传统之间

- 3 古琴文献《则全和尚节奏指法》考 / 司冰琳
- 20 再议箏曲《渔舟唱晚》/ 王英睿
- 27 唐代梨园研究中的相关问题辨析 / 任 飞
- 42 地方戏曲“一勾勾”的艺术特色 / 张晓雪
- 49 当下琴乐的传承与现代琴学的建立 / 程 澄

写意：在宗教与音乐之间

- 69 在仪式中传承
——江苏常州天宁寺梵呗音乐保护现状调查 / 袁 瑾
- 90 从赞美诗的编译与创作看中国大陆新教圣诗的本色化历程 / 翟风俭
- 123 “非遗”视角下的青海塔尔寺花架音乐研究 / 都本玲
- 137 当议智化寺的艺僧群体和佛事 / 王 辉
- 146 “被娱乐”的河西宝卷 / 李自浩
- 153 大花苗基督教会音乐发展历程及现状
——以贵州省赫章县葛布教会为例 / 陈 蓓

- 167 拉卜楞寺“道得尔”与五台山佛乐的比较研究
——以拉卜楞寺《色和》与殊像寺【万年欢】佛曲为例 / 银卓玛
- 187 20 世纪 80 年代后新创作的佛教歌曲类型研究 / 李嘉宝

写实：在非遗与保护之间

- 221 非物质文化遗产保护的瓶颈及对策 / 巫宇军
- 233 惜字与惜字塔 / 宋本蓉
- 247 非物质文化遗产保护的中国化
——对“宗教类非物质文化遗产”的理论反思 / 姚 慧
- 267 两岸“非遗”交流中的问题与解决方法 / 李致伟
- 277 浅议艺术类本科教育与文化传承 / 赵 洁
- 282 祁秀梅的剪纸艺术 / 王博颖
- 297 胜芳花会的“复兴”现象 / 徐梦菲

写评：在现代与“原生态”之间

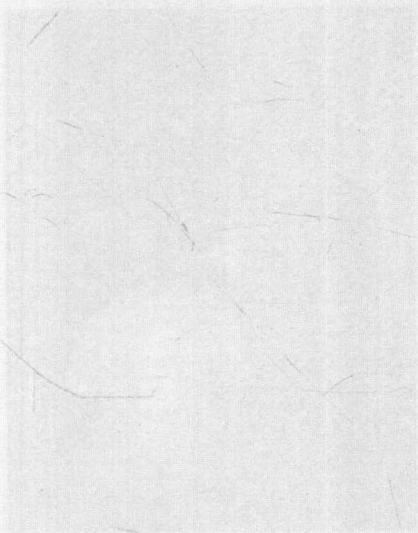
- 321 三毛，一个中国文化符号的再思考
——从三毛漫画到三毛音乐剧 / 杨 娟
- 329 青歌赛设立“原生态”唱法的深层社会文化意义 / 赵 玲

写韵：在思忖与闲适之间

- 337 《历史的性别》阅读手记 / 林 苗
- 345 挽回中国传统文化的尊严
——我的老师田青 / 张 婷

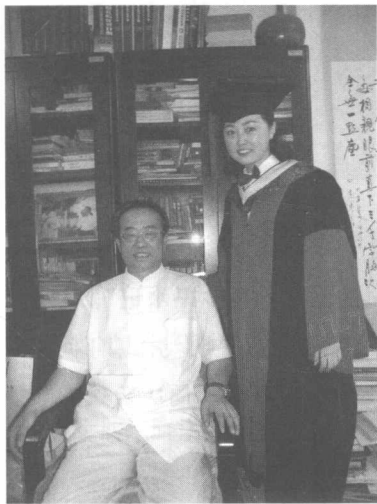
- 350 拾穗偶得 / 谢忠军
- 361 弦歌琴事三章 / 张雯影
- 376 一盏照亮人间的灯 / 郭耿甫
- 387 小文两篇 / 朱明清
- 391 从诗词到“国学” / 池玉玺
- 396 后 记

写乐：在历史与传统之间

古琴文献《则全和尚节奏指法》考

司冰琳

司冰琳 首都师范大学音乐学院副教授，音乐学博士，硕士生导师。自幼学习小提琴，大学时代渐趋立志于中国音乐史研究。大学毕业考入中国音乐史学家刘再生教授门下，同时跟随古琴家朱子易先生学习古琴演奏。2000年至2004年执教于山东艺术学院音乐系。2004年考入中国艺术研究院，师从音乐学家、非物质文化遗产保护专家田青先生攻读博士学位。2007年至今，执教于首都师范大学音乐学院。主要从事中国音乐史教学与研究工作，承担国家社科基金艺术学青年项目、北京市属高校青年人才培养计划、首都师范大学青年燕京学者、首都师范大学哲学社会科学拔尖人才培养计划等科研项目与课题。发表数篇学术论文，撰写的教材和专著有《中国音乐史普修教程》《一本书读懂中国音乐史》《金声玉振——黄钟大吕的古乐》。参与策划民族音乐作品的推广与传播，担任民族音乐会与音乐活动的主持与解说，获得广泛好评。

北宋时期，有多位僧人以杰出的古琴演奏才能闻名于世。他们引领着当时古琴界的审美风尚，并为后世许多琴家所仰慕。在宋代这些颇具名气的僧人琴家中，则全和尚（？—1045）的特别之处在于他留给后世的古琴文献《则全和尚节奏指法》，存见于手抄本琴论著作《琴苑要录》一书中。该书所收琴论除《则全和尚节奏指法》外，还有《古操十二章》《琴书》《琴声律图》《碧落子斫琴法》《琴色样法》《斫匠秘诀目录》《琴笈》《续琴笈》《风俗通·音声论》《姚兼济琴论》共11篇十分珍贵的琴学资料，涵盖了古曲的题解、演奏方法、古曲名、左右手谱字以及古琴的历史、结构、制琴方法、制琴口诀等内容，有些内容被明清时期多种琴书收入。

本文研究所依据的《琴苑要录》为中国艺术研究院图书馆馆藏本^①之一，由民国时期浙江名医、琴学家冯水^②于1925年抄写。之所以选择此本原因是在所见的四个版本^③中，本文所用版本虽为民国时人所抄写，但抄录工整，其跋文和落款为研究提供了具体信息和佐证，如这本《琴苑要录》卷后跋文记有：“《琴苑要录》一书，藏铁琴铜剑楼，为明正德时抄。乌城周梦坡曾抄一通，余又从周君借抄此书。盖刊本按周君《琴书存目》考，似宋人所辑，世传讲琴者，则此书为最远也。”落款为“乙丑孟冬，桐乡冯水记”。《琴苑要录》为清代四大藏书楼之一的瞿氏铁琴铜剑楼所藏，是明代正德年间，即1506—1521年的抄本，大部分内容为宋代人编撰，冯水从周庆云处借来抄录，认为世间论琴的书籍，此为最早。

①（明）瞿氏：《琴苑要录》上册，抄本，中国艺术研究院图书馆藏。笔者共查阅到四个版本的《琴苑要录》，分别是中国艺术研究院所藏的三个版本和国家图书馆所藏的一个版本。通过比对发现，它们同为手抄本，字体有所不同，除个别错字外，内容相同，是不同时间由不同人抄写而成。

②抄录人冯水曾在1927年校订整理过《广陵散》曲谱，并有《白石道人琴曲〈古怨〉释》。

③其中中国艺术研究院所藏有一个版本错误最少、字体隽永，但在卷前卷后都未见序和跋，无法得知此书的其他信息，亦不敢贸然断定时间。笔者将此版和本文所据版做了详细比对，字数和表述均无差异，遂决定采用本文所据冯水版。另两个版本分别是中国艺术研究院所藏（马春晖藏）和国家图书馆所藏版本，前者抄写较为粗糙，后者错别字较多，都不是理想的版本，对比两书所抄内容均无差别。

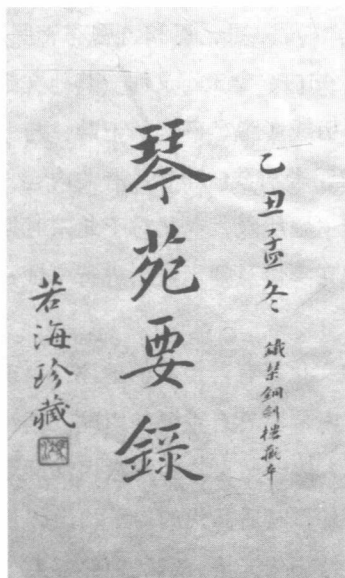

图1 《琴苑要录》封面

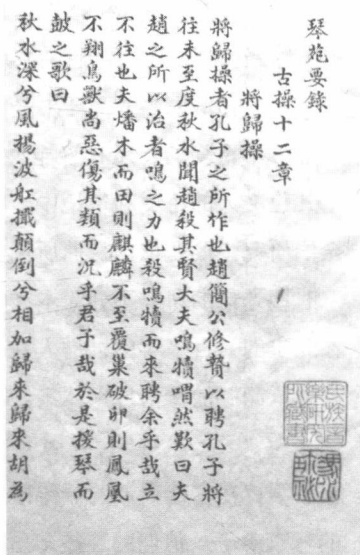

图2 《琴苑要录》第一页

一、则全和尚其人及琴学师承

整个两宋时期弹琴的僧人很多，相关史料也较为丰富，他们的足迹遍布福建、浙江、四川、河南、山东等地的寺院。《历代琴人传》^① 的宋元部分（第三册）收入了宋代琴僧共 14 名，有释夷中、释义海、释善昇、释思聪、释从信、释演化、释知白、释良玉、释文照、释智和、释照旷、释居月、释则全、释芳洲。他们的古琴艺术活动和资料主要散见于地方志、笔记、见闻录、文集以及个人的琴书，如《西湖志》《四明志》《苏州府志》《松江府志》《梦溪笔谈》《西清诗话》《菀湖漫录》《中吴纪闻》《澠水燕谈录》《春

^① 中央音乐学院中国音乐研究所、北京古琴研究会编：《历代琴人传》油印本，1961 年。