

丹青藝術叢書

十九世紀東方音樂文化

作者／(德)羅伯特·京特 編
金經言 譯
丹青圖書有限公司

· 丹青藝術叢書 ·

十九世紀東方音樂文化

〔德〕 Robert Günther 著 金經言 譯

丹青圖書有限公司

藝術叢書⑤⑤

十九世紀東方音樂文化

著者／〔德〕Robert Günther

譯者／金經言

發行人／張玉屏

出版者／丹青圖書有限公司

台北市光復南路473巷11弄56號2樓

電話：(02) 7041035・7040308

郵撥：1092549-9丹青圖書有限公司

信箱：台北郵箱43-281號

校對／劉端翼

內文印刷／喬光印刷廠／(02) 3070222

裝訂／永芳印製有限公司／(02) 3060671

初版／中華民國七十六年二月二十八日

登記證／行政院新聞局局版臺業字第2870號

定價一六〇元 22.88元

(缺頁或破損的書，請寄回更換)

版權所有 翻印必究

目 錄

序 言.....	K.G. 費勒爾.....	1

近 東

引 言.....	K. 賴因哈特.....	11
土耳其音樂	K. 賴因哈特.....	16
十九世紀的阿拉伯音樂.....	H.H. 托馬.....	44
概 況		44
音樂創作		46
音樂的種類 樂隊和編制 樂器		
外來音樂文化的侵入		62
音樂理論		
對二十世紀的影響		65
十九世紀波斯音樂的		
傳統和演變	M. T. 馬蘇廸赫.....	68
傳統的音樂生活		68

宮廷音樂 貴族音樂和富有的城市上層音樂 城鄉民間藝人 民間音樂 傳統軍樂 競技 館 兄弟會 宗教音樂 音樂的流傳和音樂 的培訓 樂師的社會地位 傳統的樂器	78
宮廷音樂 民間藝人音樂 宗教音樂和“納 格加雷”音樂 波斯內部的改革運動.....	80
歐洲的刺激和影響.....	86
軍樂、音樂學校和混合樂隊 記譜法、歐洲 作曲法和用於波斯音樂的複調 樂器 對二十世紀產生的作用	95

印度次大陸

十九世紀的南印度藝術音樂 ..J. 庫克爾茨.....	101
先決條件.....	103
坦賈烏爾宮廷	106
近代卡納塔克音樂的古典大師.....	113
特亞加拉賈 穆圖斯瓦米·迪克西塔爾 斯亞瑪·薩斯特里 幾位古典大師的學生相傳系統.....	126
維納；庫帕亞爾 蘇巴拉亞·薩斯特里 馬納姆布查瓦迪的威卡塔蘇巴亞系統 瓦拉賈 皮特、烏馬亞爾布蘭和蒂賴斯特哈南的特亞加 拉賈傳統學派 穆圖斯瓦米·迪克西塔爾的學 生和再傳學生	

十九世紀卡納塔克音樂的其他中心	140

大拉阿斯瓦迪·蒂魯納爾及其宮廷 邁索爾宮
廷 蒂魯帕蒂的文卡特斯瓦拉廟 馬德拉斯城

東 亞

引 言	F. 博澤	153

十九世紀的日本音樂	F. 博澤	156

十九世紀日本傳統音樂的發展	161

皇室宮廷音樂——雅樂 武士的樂劇“能樂”

中產階級的歌舞表演“歌舞伎” 十九世紀世

俗室內樂 十九世紀的宗教音樂 十九世紀日

本的民間音樂

西方音樂和中國音樂在日本	187

十九世紀的越南音樂	陳文溪	190

宮廷音樂	190

宮廷音樂 古樂隊 宮廷舞蹈 頌歌

娛樂音樂	192

《陶娘曲》 “順化樂” 南方音樂

戲曲音樂	196

《嘲劇》 宮廷戲劇

民間音樂	200

譯後記	金經言	203

序 言

K.G. 費勒爾

一般都把十九世紀的音樂史理解為西方國家的音樂現狀和音樂發展。其實，具有獨特意義的音樂文化也在這個範圍以外發展。如果有人試圖以歐洲的音樂觀去理解或評價這些音樂文化，那是不合適的。這些音樂文化都各有其獨特的基礎和本身的發展，至於人們對它們的歷史發展了解也好，不了解也好，都無關緊要。必須根據各個民族特有的思維和感受去理解他們的音樂和音樂活動。如果談論到歐洲以外的音樂，並不意味是一種評價，而只是指出區域的劃分而已。國際上對研究歐洲以外的音樂文化的稱呼是“音樂民族學”（Musikethnologie），這個名詞是表明不同民族的音樂，而不是為了區分不同文化中的民間音樂和藝術音樂。

就各種不同文化的音樂總體而言，存在於歐洲音樂之中的民間音樂同藝術音樂之間的差別究竟在多大程度上適用於歐洲以外的文化，這是一個特殊問題。在實際生活中被用作為祭祀音樂、勞動音樂等等的音樂，各按創造和接受這類音樂的人的社會制度而各具有特殊的地位和形態。遺產、傳統

、模式和即興創作在目前的現實生活中各有其獨特的含義，而且對人也具有獨特的價值。某些音樂活動形式和音樂創作形式在西方已經消亡，但它們却在歐洲以外的文化中保存了下來，並且得到了獨特的發展和提高。不同的文化不僅各自具有獨特的音樂形態，而且還各有其獨特的經歷和表達方式。它們所依據的是另外一種思想基礎，這是一種有別於歐洲音樂所依據的、為其本身的思想和社會所制約的思想基礎。

如果歐洲以外的高級文化在幾百年以前就像西方一樣試圖從理論上來理解自己的音樂並確定其發展過程，那也只是在為數不多的民族中出現的特殊現象。他們的藝術意識和歷史意識還不能與歐洲並比。在為數不多的高級文化中，文獻只記載了其中的某些音樂體裁。口頭流傳的音樂形式以及或多或少與即興創作相關的表現方式却廣為傳播。在歐洲民間音樂中也還殘存着這類音樂表現方式。

從上述事實中產生了如下情況，即不僅在各種不同的文化中，而且在其發展的各個不同時期都會出現一些既可理解而又不可理解的現象和既是自覺而又是不自覺的特定現象。凡在沒有任何歷史資料的地區，就只能以推論和假設來判斷各個時期的內在聯繫。一些間接的證據或許有助於這一工作。因此，可以根據不同文化在十九世紀的音樂來對某些文化提出問題。

在此同時，會有形形色色的民族階層和社會階層。他們生活在同一地區，却擁有不同的音樂生活形式。這些形式有的相互隔絕，有的相互滲透，有的則融為一體。在十九世紀，它們有的由於與其他具有相同文化的或不同文化的民族發生了聯繫，有的則是因為受到了來自歐洲的傳教、殖民或者

貿易和交通等的影響，而各自經歷了千姿百態的各具特色的發展。

因而，除某一民族本身的音樂文化以外，還並列出現了一些外來的音樂文化，以致明顯地出現了一系列互相滲透的現象。在任何時代和任何文化中，由於遷徙、戰爭，或是由於貿易聯繫和交通往返，一個民族只要與其他民族發生接觸，都會發生這種互相滲透的現象。由於十五世紀至十六世紀時發現了新大陸以及與之相聯繫的傳教活動和開發殖民地的活動，明顯帶有本身宗教色彩和政治影響的歐洲以外的音樂文化便與外來音樂分庭抗禮地並存。在歷史的和音樂的發展過程中，始終存在這種現象，而在十九世紀則尤有其特色。

如像在北美和南美那樣，地區音樂隨着該地區的民族一起遭到毀滅，或被限制在某一保留地區，如果歐洲音樂隨着新的統治階層在這些地區廣泛傳播，並最終在該地區形成了獨特的發展，那麼，由此而形成的音樂生活就會與依然保存着原有民族風格的音樂的那些地區有所不同。然而，不通過外來干涉、而通過像日本那樣有意識的吸取，也可以完成對本民族音樂生活的改造。自從十九世紀政治開放以來，除日本本國的祭祀音樂、民間音樂和藝術音樂以外，西方的影響日益擴大。二十世紀科學技術的發展在所有的文化中加速了上述過程，這在產生於西方而對歐洲以外的文化來說是陌生的娛樂音樂的領域內尤其如此。各種文化在十九世紀所產生的思想傾向究竟在多大程度上影響了這一運動，是這一時期音樂史的一個重大課題。

當然，另有一個具有重要意義的相反的問題，即外來的音樂文化對西方音樂產生的影響。如果說，起初只是對十八

世紀以來闖入西方音樂之中的外來音響簡練地加以刻劃，那麼，到了十九世紀，對外來音樂文化的研究則為西方的音樂生活和音樂研究開闢了新的可能性。各種“世界博覽會”也使西方社會懂得了對“世界音樂”的區分。隨着十九世紀與二十世紀交替之際所吸收的各種外來舞蹈，尤其是對拉丁美洲舞蹈的引進，西方對音樂、節奏和音響有了一種新的評價，這種評價對西方音樂的整個發展產生了與日俱增的影響。

如果說，在進入十九世紀以來，人們對歐洲音樂的探討主要還著重於歐洲各民族的民間音樂和藝術音樂的各種潮流，那麼，到了十九世紀，由於交通的方便條件和技術的發展，對“世界音樂”的各種不同情況的探討開始具有重要的意義。這種探討致力於對所有的音樂文化進行某種平衡，以期促進各種發展的相互接近和了解。

十九世紀已為這種發展奠定了基礎。到了二十世紀，隨着政治概念和文化概念的廣泛擴展，上述發展的基礎開始在全世界發揮作用。在節奏、音色和結構等方面，西方的新音樂吸取了各種與歐洲以外的音樂文化現象保持有密切聯繫的風格。如果說這種表面的聯繫是清楚的，那就表明，不同的思想基礎和社會基礎依然具有某些矛盾。

歐洲以外的文化也是如此。在這些地方存在着涉及原有居民及其原有音樂的問題，存在着研究闡釋外來的、有着不同淵源的音樂種類的問題。另一方面，也有必要考察那些具有自己音樂文化的不同民族的相互並存情況。他們在各自的發展中，可能互相隔絕而又同時並存；或者表現出相互融合的傾向。在這方面，至關重要的是對社會階層和種族階層的劃分以及對社會集團和種族集團的構成的研究。

在殖民地的開發過程中，作為“統治階層”的歐洲人的入侵，造成了一種特殊現象。一方面，歐洲人的音樂文化同當地居民相隔絕，也同與他們有聯繫的種族集團相隔絕；另一方面，力求融合的努力也是明顯可見的。這種努力使得所有種族集團的音樂才能都被用於西方音樂，並在文化的滲透和同化過程中抑制或改變音樂的自身發展。例如在拉丁美洲就是如此。此外，與起源文化的聯繫十分重要。也就是說，不論歐洲移民與故國和故國音樂發展是否有密切的文化交往（像美洲或南部非洲的情況）；也不論與故國的聯繫是否在某一時刻曾被切斷（像巴納特、西本彪根或比薩拉比亞（註一）等地的一些外來部落中所出現的情況），都存在與起源文化聯繫的問題，所以，某種歷史的音樂遺產得以繼續存在，並在此基礎上形成一種與當地民族的音樂相結合的發展。

在謀求理解各種不同文化的音樂時，上述聯繫並決定世界音樂文化的多種多樣的解決辦法，取決於以下基本問題：

1. 不同民族的各種音樂文化在十九世紀出現過哪些活動和發展？

2. 就一般外來的音樂文化和西方的音樂而論，在十九世紀的各種不同文化中有哪些明顯的文化滲透現象？

3. 十九世紀時，西方從歐洲以外的民族音樂中得到了什麼樣的印象？同時，歐洲以外的音樂文化又對西方音樂產生過什麼樣的影響（異國情調）？

在這些錯綜複雜而又互為關聯的問題中，必須抓住世界音樂及其互相間千絲萬縷的聯繫。抓住這兩點，就可以使我們在遺產、傳統和發展中去認識音樂生活，也可以使我們在一般的文化聯繫和普通的生活聯繫中去了解音樂生活；使我

們去理解風格方面的特點、樂音的實質（樂律和實用音階）、音響器材（樂器）、傳統（教育、記譜和音樂理論）以及音樂觀；還使我們去考察各種音樂形式在不同社會功能（祭祀的和宮廷的）中的演變或樂器的演進（改造和淘汰）。如同在各種不同的文化中有一些新的風格合併成爲一體一樣，各種不同的音樂現象相互並存和融合也是十分清楚的，不管這種相互並存或融合所涉及的是自身的發展，還是受外來文化影響而引起的並受其支配的發展。在後一種情況下，包括在外國培訓音樂家和建立有關外國（音樂）的機構（學校、器樂和聲樂的演出團體）以及接受外國音樂家的來訪等，這些都會起一定的作用。在不同的社會階層內部都存在着諸如此類的不同影響。在古希臘羅馬的樂奴中就已經清楚地顯示了這種情況。

十九世紀時，歐洲的影響對歐洲以外的文化中的任何一個階層都具有重大意義。傳教活動傳播了傳教士本國的宗教音樂。（在輕音樂和軍樂方面）殖民政府通過延聘歐洲音樂家（獨唱和獨奏演員，小型樂隊和管弦樂隊）和建立歐洲式的音樂機構（學校、音樂會組織和歌劇院）而在殖民地創辦了一些音樂中心。這不僅對歐洲移民具有重要意義。在某種情況下，通過各種獎學金讓歐洲以外的音樂家到歐洲去接受教育，從而引起他們對歐洲藝術的興趣。同時，也爲歐洲音樂樹立起一種社會聲譽，從而加速歐洲音樂打入當地文化的進程。此類過程在各種文化中的經歷是各不相同的。在這方面，和各種不同的音樂文化之間的相互衝擊形式及其接受形式一樣，時機對外來影響的產生也具有重要意義。在拉丁美洲，十六世紀時傳入了西方文化，這爲十九世紀所出現的各

種現象打下了基礎。然而，這種基礎不同於以後被占領的殖民地的基礎，也不同於有區別地劃分社會集團的基礎。同樣，十九世紀的日本和印度都已與西方音樂有了聯繫，但日本的音樂發展完全有別於印度音樂的發展。

各種音樂文化在各與其本身總的文化相聯繫的情況下，表現出各種不同的現象和發展。當前的各種現象都根源於十九世紀的發展過程。

音樂史必須力求抓住各種不同形式的發展；尤其要在音樂中，在音樂觀中，在政治生活和經濟生活中突出各種與整個世界相聯繫和相協調的傾向。如果要把十九世紀的音樂從其他階段的音樂中明確地劃分出來，往往是很困難的，因為這一時期是當前各種音樂現象的基礎。

本書收錄的幾篇有關詳細論述人和音樂問題的文章當能使讀者了解現今世界上存在的各種音樂現象，並使讀者接受它們。

註一 巴納特、西本彪根和比薩拉比亞分別為南斯拉夫、羅馬尼亞和蘇聯的地名——譯註。

近 東

引 言

K.賴因哈特

這裏，我們從“東方”或“近東”的紛繁定義中易於理解地選擇了能表明由於這個地區音樂風格的相似性和相互之間的依存性而可將其視為一個整體的定義，這個地區包括：波斯、阿拉伯國家和土耳其。盡管根據這種看法，近東的西面一直可以延伸到摩洛哥，但這畢竟不能與伊斯蘭教流傳的區域相等同。因為很難說能把蘇丹的一些地區（其音樂是黑人的音樂）歸屬上述區域。同樣，音樂上屬於印度次大陸的巴基斯坦或者更加獨立一些的印度尼西亞也存在着這種情況。而在另一方面，大致上似應把阿富汗和蘇聯南部的某些伊斯蘭民族包括進去。但這——至少其中的一部分——要留待今後來完成了。

由此得出如下結論：我們所關注的主要是數百年來處於奧斯曼人統治下的地區，當然這也有必要有一個範圍。那麼，一方面似應把就音樂而言仍屬於近東地區的摩洛哥排除在外；另一方面似應顧及在某種條件下接受了土耳其音樂文化的大部分巴爾幹地區。雖然波斯也從未完全劃入過奧斯曼帝