

白晓颖著

避暑山庄文化中的

承德清音会

承德清音会

当之无愧的非物质文化遗产——承德清音会

承德清音会是“清朝宫廷细乐”吗

清帝避暑的“山庄”里能设“宫廷乐队”吗

为什么有人说“避暑山庄清宫音乐早已失传”

兼收并蓄复合体的承德清音会

为什么说承德清音会是民间音乐而不是宫廷音乐

承德清音会得以产生的政治历史与文化背景

承德清音会衍生与分支的脉络

承德清音会真正的传承人在哪里

学术是研究出来的，而不是拼凑出来的

如何让“非遗”项目生发出巨大的经济效益

中国文联出版社

衡水涵韵

——避暑山庄文化中的承德清音会

白晓颖 著

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

濡水涵韵:避暑山庄文化中的承德清音会 /
白晓颖著.-北京:中国戏剧出版社, 2012.7
(聚艺书萃)

ISBN 978-7-104-03762-0

I. ①濡… II. ①白… III. ①音乐文化-介绍-
承德市-清代 IV. ①J609.249

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 129791 号

濡水涵韵-避暑山庄文化中的承德清音会

责任编辑: 赵成伟

责任印制: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 赤峰地质宏达印刷有限责任公司

开 本: 787mm×1092mm 1 / 16

印 张: 11

字 数: 170 千

版 次: 2012 年 7 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-03762-0

定 价: 36.00 元

版权所有 违者必究

序

邓守新

接到晓颖这部书稿,我没感到意外,我早就了解,他是一个埋头苦干、勤奋进取的人。

记得还是在十年“文革”社会动乱期间,十七岁的晓颖伙同他们一帮不愿参与胡闹的小青年儿们找到我,要在承德市搞一场前无古人的音乐会,非要请我“出山”不可,并让我担任作曲兼指挥。那个年代,搞这类活动是非常危险的,很容易惹出个“政治问题”来,何况我的“摘帽右派”牌子还在身上绑着呢!百般推辞也拗不过这帮孩子,经两个多月的紧张排练,《祝毛主席万寿无疆》专场民族音乐会在承德剧场如期上演。晓颖在乐团里吹笛子,是当时四支笛子中最年轻的、“艺龄”最短的演奏员。排练初始我就发现他的乐感很好,于是我安排他做了首席。演出非常成功,社会反响也特别好。不出所料,一个“小爬虫”出于自己“权威”名声的危机感,蹦出来造谣污蔑,急欲置我于死地,想“拿别人血染红自己顶子”(陈毅元帅语),幸有这帮正义的孩子们保护了我……

往事如烟,不提它了。

两年后,已在支援沙(城)通(辽)铁路建设民兵团做宣传干事的晓颖,拿着他创作的几首自己作词作曲的歌找我提意见,看后只觉眼前一亮,一缕清馨掠过,真是“后生可畏”呀!

又是两年之后,适逢地区京剧团招演奏员,晓颖背着一把小提琴来找我,托我帮他推荐一下。结果在意料之中——被录取了,而且还坐在了首席的位置,这一坐就坐了六年。恢复传统戏后,晓颖在表演团体里又兼了笛子、中胡、笙等民族乐器。

邓小平主持中央工作后,拨乱反正,落实知识份子政策,中共河北省委组织部来红头文件调我到河北师范学院艺术系任教了。突然一天,我收到一本《承德艺术》,一看,才知道是晓颖创办的地区级综合艺术刊物。这可是没想到的事!这刊物无论从质量、格调、乃至整体设计上看都非常超前。我问是如何做成这样

的,他说,许多排版上的活儿都得到印刷厂亲自操作(当时的印刷厂尚无电脑制作的软件)……后来,晓颖的信息便源源不断了:《承德地区戏曲全志》、《承德地区曲艺志》、准地方文化志《发展中的山区文化》、《河北省文化年鉴》、《新时期中国文化概览》、《中国历史文化名城大词典》——他竟然参与了十余部市、省、国家各级大型典籍的编纂工作。与此同时,他的音乐作品、相关文化及音乐的论文也屡屡见诸各类媒体,并多次获省级和国家级大奖,2006年还出版了承德唯一一部研究地域文化艺术的专著《玉塞文津》。

晓颖是个文人,但绝不是古代的文弱书生,而是典型的新中国朝气蓬勃的文艺战士。晓颖又是个实干家,为人低调,眼睛向下,埋头苦干,不要嘴皮子,在不吭不哈之间,一期一期的刊物、一首一首的作品、一本一本的专著,出来了!

多年来,晓颖对于承德地方文化探求的韧劲儿,我曾不解:他哪来的这种动力呢?看完这部书稿才知道了我过去不曾了解的情况——

原来,晓颖的祖父白雪樵曾是承德文化教育界一代名流、承德清音会走出避暑山庄后的第一代传人;父亲白松岩是新中国中国人民解放军首都警卫师文工团革命文艺家。因此,说晓颖出自书香门第,或者说是遗传基因使然,都不为过。

细读晓颖的新作,深感资料珍贵翔实,研析有理有据,论述深刻,多有创见,与他的第一部著作《玉塞文津》均极具历史与文化价值。

几十年来晓颖以自己的努力与勤奋,对艺术、音乐、文学、艺教的钻研以及对承德地、市文艺与音乐建设事业的贡献,通过社会的认可,得到了充分的体现,没有辜负其祖辈、父辈的教诲与期望,给白氏音乐世家增了光添了彩!我相信其先人在天上获知,亦必欣慰之至!

纵观《濡水涵韵》,作者的主导思想,就是要辨明“承德清音会”是何属性的问题。

本来“承德清音会”随着我国的进一步改革开放,越来越为世人所瞩目,也越来越被更多的人认知为“避暑山庄宫廷音乐”,并且连续三次被公示为国家级“非遗”推荐名录之一。可是,作者却偏偏就不听这个“邪”,逆风而上,非要把这个已是省级非物质文化遗产的“非遗”项目的真伪搞清楚不可。

诚然,拿“承德清音会”说事儿,找不到谁比白晓颖更有资质,因为他从孩提时就在其祖父身旁,是在“清音”里泡大的。按理,晓颖是最应该把承德清音会说成是“宫廷音乐”的,因为他就是所谓“宫廷乐师”的后代,其曾被承德人称为“宫

廷乐师”的祖父白雪樵可能也没少在这个长孙耳边屡屡提到“宫廷音乐”就是他们的清音会。但是,晓颖这个“不肖子孙”居然“大逆不道”地将社会普遍所认知的“宫廷音乐”给翻了盘子,用大量的文字和曲谱比较将其定性为“民间音乐”。正如晓颖所说:“要写这本书谈何容易?!因为我在30多年的文化工作中所掌握的各方面材料都与祖父他们所认知的‘宫廷音乐’相悖!可是,学术问题是严肃的,来不得半点马虎!”——可以说:这就是我们当今社会已经日渐稀缺的学者风范和学者的良心。

我对承德地域文化,尤其是避暑山庄大文化本不是太清楚,但通过晓颖的《玉塞文津》一书,已经感受到了蕴涵在承德大地上厚重的历史文化积淀。任何事物的发展都离不开其所处的地理、政治、文化背景,所以,要研究承德的音乐文化,只靠“音乐的数据”说事儿,只因“清音会”出自清朝皇帝呆过的避暑山庄,就说它是“宫廷音乐”是不行的,还必须把它放进承德政治历史文化这口“大锅”里“煸炒”才能“熟”,否则就是“夹生”的。这一点,晓颖艰难地做到了。

在《濡水涵韵》里,作者通过“承德清音会的文化属性”一节近两万字介绍了“清音会”的政治历史背景,赋予了清音会以准确的文化属性。承德清音会这一文化属性在全国是绝无仅有的。应该说,对音乐做如此研究的方法并不多见,晓颖在这个问题上巧妙地打了一个擦边球,起到了四两拨千斤的作用,确是没人能想得到。

近年来,我也曾在许多媒体上看到过有关承德清音会的学术论文,甚至还有一些国家级院校研究生关于承德清音会的毕业论文,基本上都没能跳出1979年由中国音乐杂志社以增刊形式出版的《承德避暑山庄清代宫廷·寺庙音乐》的藩篱,也就是说没有新东西,形成了事实上的“天下文章一大抄”现象。这种抄法,千篇一律,出一篇就是一篇废品,毫无价值可言,却因其“三人市虎”而将谬误当真,以讹传讹。如此浮躁的治学态度在我们当前的社会,几乎已经泛滥成灾,不应该再延续下去,太可怕了!如此治学的直接危害表现在“申遗”上,就是把真的拉下来,把假的抬上去;遭到毁灭性打击的是真正的“非遗”项目及其传承人;损害的是我国的文化安全;遭受诟病的是我们相关的文化管理部门;而被国外专家们所耻笑的则是我们国家学术研究的声誉!

原则上,我们不应反对学术上任何一种哪怕是仅有些许价值的观点,包括承德清音会的“宫廷音乐”之说。如果有确凿的史料能够证明在承德市或避暑山庄保留下了清朝的宫廷音乐,那么称之为“藏于山庄里的宫廷音乐”或“清代的

宫廷音乐在承德”都不失为较准确地定义。但是,把承德清音会定义为“避暑山庄宫廷音乐”却显然是一个错误的结论!正如晓颖在书中所说:“避暑山庄仅仅是一个‘庄’,在这个‘庄’里怎么可能设‘宫廷乐队’呢”(历史事实也告诉我们:避暑山庄从来就没有过什么自设的“宫廷乐队”)?“用‘避暑山庄’为‘宫廷音乐’作定语,不仅在概念和语法上出现了偏差,还表明这个论点所曝露出的,是对避暑山庄政治背景与文化底蕴的无知”。

晓颖在学术研究上是极其认真而严谨的,他在“承德清音会音乐属性”部分,将宫廷音乐与承德清音会本质上的区别做了阐释,通过对同时期兄弟乐种的介绍及乐曲比较,将裹在承德清音会身上的“伪装”层层剥离,使读者清晰地看到了她的本来面目。尤其是对流行于承德的清音会三种音乐版本的比较,及其与赤峰雅乐社《冬来》的比较,使读者很容易看到音乐的流变与发展过程;再看汉调与清音会几首乐曲的比较,更是把承德清音会音乐的出处表述得清清楚楚,不容置疑地为他的“承德清音会民间属性”之说打造了坚实的铠甲与盾牌。

书中,作者介绍道:唐四爷不许乐手们在演奏中擅自加花,但他自己在敲大鼓时却即兴演奏,大大加花,鼓点变化多端,大获赞赏。说明了什么?说明尽管当时清音会会员那些文人雅士们把自己想像得那么高高在上,而掩藏在宫廷外衣下的承德清音会那根深蒂固的民间音乐之魂却无处不在!

通读此书,感触颇深:

【一】、承德清音会理应传承、发扬光大。首先要原汁原味地还原其本真性,作为古董或“活化石”将其复制下来,像《600年昆曲艺术》那样永久保存,作为古典民间音乐的“实物”珍藏。同时,也可使之成为人们对中国清王朝这个特定历史时段进行政治、历史、文化研究时的参照物。

【二】、艺术如长河,塞则腐,流则鲜。艺术的生命在于出新、在于嬗变、在于独特,这也是承德清音会今后要想继续生存的唯一正确出路。在这点上,晓颖于十几年前就已经做出过努力,如将清音会的曲目重新编配后组成小型民乐组进入宾馆饭店去接受市场的检验而得到了意想不到的好效果;去年又做了适用于中型乐队的清音会乐曲的改编配器等工作,我听到了他们部分曲目的演奏,效果明显高于承德市原有的水准。

要想使承德清音会这样深具文化内涵的“非遗”项目发扬光大,成为承德这个世界瞩目的历史文化名城一张最靓丽的名片,必须靠两条腿走路的方式才能达到,那就是:一为冻存,严守清音会古曲原貌,原汁原味;二为创新,精选出若

干首,在其基础上加以和声、配器,变奏、发展,参考欧洲古典乐派、浪漫乐派大师笔下的管弦乐小品世界名曲写,应有离宫月夜(用离宫三十六景中原名)类型的抒情曲,也应有辉煌宫廷气派的盛典曲。可加上新的副标题。用清音古乐队加可能的西洋管弦乐器钢琴、木琴、钢片琴、定音鼓等演奏,制成CD;三要发展,将清音会乐曲与古典诗词相结合,把传统器乐品种扩大为新的声乐品种。首先选清王朝特别是康熙、乾隆等皇帝本人,以及清代大诗人的诗词名篇,与清音古乐曲旋律相匹配,不囿于原曲旋律的完整性,可以打乱重新编排乐句,围绕诗词,表现诗词意境,怎么好听怎么来,怎么感人怎么写,突出宫廷氛围、帝王气派。再选一些千百年来传诵不衰的我国文学史上三大高峰——唐诗、宋词、元曲中的名篇如法泡制,形成两大组声乐作品,独唱、重唱、大合唱等形式兼用。最好能请一些国内有名的歌唱家来演唱才有号召力,光靠承德几个歌手是不够的;乐队可大可小,依乐曲内容而定,演出录音,制成CD和MTV。这方面,我的学生吴德珠(晓颖的同事)已经做出了成功的尝试——他以清音会的音乐为素材创作的《36簧笙与乐队〈离宫情思〉》,就于2002年分别被作为新中国成立以来的优秀曲目和笙演奏教材,收进了“国家‘九五’重点图书出版规划项目”:“中国民族器乐曲博览·独奏曲《笙曲集》”和“中国民族管弦乐协会民族器乐考级系列丛书《笙曲集》”中,为承德地方音乐的普及与推广做出了突出的贡献。

【三】、要充分利用各类现代营销手段向外推销承德清音会。艺术家要善于用高尚的手段自我推销,努力扩展与人民接触的广度与深度,否则,为人民服务从何谈起?特定的艺术品种或艺术作品也有与之相同的问题。众所周知,对音乐作品来说,最有效的形式之一是开办音乐会。设想:如将清朝皇帝的诗词、各时代诗人的名篇和改编后的清音会曲目分为几大类,每次按一定比例、按特定观众对象各选若干首,组成多场专题音乐会公开演出,内容可不断轮换出新,固定或巡回演出。再者就是将演出节目和经典曲目录制成CD和MTV,作为承德旅游文化小型纪念品公开销售,主要对象是每年来承旅游的世界各国老外和全国来承游客,CD和MTV的封套美术设计一定要精美的中国古典风味、皇家气派、五彩斑斓,还可制作质材精良、设计精美的香木薄板金字盒和高级塑料透明盒包装的珍藏品,使不论喜不喜欢音乐的游客一看包装和封套就爱不释手,非多买十套八套带回去送人不可!

【四】、承德清音会是诞生于民,用之于民,成长于民的文化精品,同时也是服务于社会的无价之宝,理当得到当地政府多方面的支持,尤其应得到地方财

政的倾斜。2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过并向全党全国公布的《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》，应该成为承德市党政首长市委书记、市长，以及各有关部、局领导市委宣传部长、文化局长、旅游局长、财政局长等手中的“尚方宝剑”。而2012年4月27日在中共中央政治局常委、全国人大吴邦国委员长主持的人大常委会第二十七讲《关于城市文化建设与文化遗产保护的思考》专题讲座上，主讲人所讲“城市文化建设，应该避免城市记忆的消失，避免城市面貌的趋同，避免城市建设的失调，避免城市形象的低俗，避免城市环境的恶化，避免城市精神的衰落，避免城市管理的错位，避免城市文化的沉沦”以及“当前城市文化建设和文化遗产保护呈现从‘功能城市’走向‘文化城市’、从‘文物保护’走向‘文化遗产保护’的发展趋势”可以作为重要参照。

要想出成绩，出政绩，就需要大胆运用上述中共中央决议这口“尚方宝剑”，参照上述全国人大常委会专题讲座的论述，利用自己手里如承德清音会这类诸多地方文化财富，打好城市文化建设这张牌——这应该成为承德市的强项！

据了解，“承德清音会”至今在很多人的印象里，仍然被错误地认为是“清代宫廷音乐在承德的遗存”。如2005年承德市以承德民族师专老教授“避暑山庄宫廷音乐”为名向河北省主管部门申报“非遗”项目，考虑到“清音”在承德的传承情况，省“非遗”主管领导及时电话征求并采纳了晓颖的建议，将“避暑山庄宫廷音乐”更名为“承德清音会”，才得以收入河北省第一批非物质文化遗产名录的民间音乐类——这件事与1979年《承德避暑山庄清代宫廷·寺庙音乐》一书的“出版”同样很说明问题，那就是：中国音乐编辑部因并不认可承德避暑山庄会有宫廷音乐，所以才以非正式出版物（不得在文化市场上流通的“内部书刊”）的形式印发——可以看出，河北省“非遗”主管部门对承德市的“申遗”工作也是认真地根据历史事实运作，严肃按政策办事。

民间音乐就是民间音乐，就算它“曾经有幸奉召进宫演奏过”、甚至是“皇帝也听过”，它也还是民间音乐！不可能因此就摇身一变而成了“宫廷音乐”嘛！

作个比喻吧：13世纪来自意大利的世界著名旅行家马可·波罗在中国各地遊历了17年；新中国成立后，苏联著名芭蕾舞大师、世界顶尖级舞蹈艺术家乌兰诺娃曾率领莫斯科国家大剧院芭蕾舞团三次来我国访问演出；英国陆军元帅蒙哥马利曾以私人名义两次访问中国，和毛泽东主席三次亲切会谈；北京奥运会期间，美国总统小布什应邀前来观摩盛会，坐在贵宾席上热情为美国队摇旗

呐喊……但我们总不能说这些国际友人以及所有来中国旅游过的亿万外国人都因之变成了中国人吧？如此之说与“民间音乐因曾经进皇宫演出过就变成了宫廷音乐”之说同样荒谬！

“承德清音会”里从旧社会走过来的老艺人、老演奏家们，其中可能有的人也曾把自己演奏的音乐误认为“宫廷音乐”。究其原因，这其中可能有对清音会音乐挚爱之情的因素，有认识上局限性的因素，有以此为荣、光宗耀祖的旧意识因素，还可能借此抬高身价、傲视乡邻的旧思想因素等等，这些都是可以理解的和应该给予谅解的，毕竟这些都是旧社会意识形态给他们人格烙下的印记，不应当作罪过强加给他们。

在新中国长大、受新社会教育而成长的人们、智者们，特别是投身于承德清音会音乐学术研究的同仁们中，绝大多数是值得人们尊敬的真正的学者，但是，如果其中有极个别人口是心非、市侩作风、玩弄权术、排除异己、以假乱真，坚持抹杀历史事实、刻意曲解历史资料，执意要给民间音乐的承德清音会扣上一顶“宫廷音乐”的帽子，从而沽名钓誉、借此跻身文坛、骗取升迁，以致谬种流传、黑白颠倒、污染社会、贻误青年，最多也只能得逞于一时！在我们这个充满阳光的社会，总有把被颠倒的历史再扭转过来，拨乱反正，驱散乌云见太阳的时候！

话又说回来了——至今，《濡水涵韵》的作者白晓颖已是能否使承德清音会持续发展的举足轻重的人物，因为只有他具备了非物质文化遗产传承人的所有条件，亦即：①熟练掌握其传承的非物质文化遗产，演奏技巧和艺术表现手段明显高于其祖上；②在承德这个特定领域内具有代表性，并因其写出两部专著而在社会上造成了较大影响；③十几年来积极组织乐队开展传承活动。

但是，晓颖说，他之所以这么做，就是因为自己喜爱祖上留给他的这份遗产，非常简单；这部专著也是踩在先人和文化同仁们的肩膀上写出来的，是责任与义务推动着他完成的，不写就对不起他们——这话说得实在。做传承，首先得喜爱，不能夹杂别的什么东西；做学问，就得这样老老实实、脚踏实地、勤勤恳恳。在《濡水涵韵》的字里行间，处处蕴含着对传统文化的敬畏之心，以及对先人和同仁们的感恩之情，充分表现出承德清音会传承人的本能与应有的品格。

《濡水涵韵》是一部好书，也是一部较好的工具书。它对整个承德地域文化和地方音乐的研究提供了相当丰盈的信息，同时也对当地文化建设的某些方面提出了许多切实可行的意见。可能由于史料的稀缺、材料的不足，略感在横向的

比较上还稍欠厚度;也可能作者出于某些方面的考虑,语言的使用也还有不够专业之处。大凡写书之初,首先需要给自己定位:你的这部书是写给谁看的?为哪个读者群服务的?定好了位之后再决定怎么写,就更好了。而晓颖这部书可能是想面面俱到,以致结果还不是非常理想。不过,瑕不掩瑜!相信他还会在地方音乐的研究领域不断地走下去,为他家乡的文化果园继续埋头深耕细作!想要阻止他,九头牛也拉不动的——我知道。

邓宗舒 2005 年重游阔别 58 年的故乡成都市,在杜甫草堂留影

【邓宗舒教授简介】

邓宗舒,男。大学音乐系理论作曲专业本科毕业。1950 年参加工作。新中国第一代文工团员。军队文工团创作组长、合唱指挥、管弦乐队指挥;曾在代表我国应邀出国访问演出的中国艺术团中任作曲、配器、乐队指挥、合唱指挥;五一国际劳动节荣登天安门观礼台观礼。

中国音乐家协会首批会员。有 80 多所大学加盟的全国高等师范院校理论作曲学会副会长。中国合唱协会理事;中国合唱指挥学会理事;河北省音乐家协会主席团顾问;河北省艺术高级职称评审组评委。河北师范学院音乐系系主任兼理论教研室主任、教授;河北师范大学音乐学院音乐理论教授。

前言

承德是自然景观、文化名胜集萃的历史文化名城,这里物华天宝,人杰地灵,清代近三百年历史更是赋予了承德在中国发展史上的特殊地位,同时也为承德注入了高度浓缩的文化底蕴。

根据当前社会上对清音会的认知情况,笔者仅籍本书介绍承德地方音乐文化中的“承德清音会”一支。在这里,将尽可能对一些学术界在承德音乐史上感到模糊不清的问题客观地作以介绍和阐释,如蕴含在避暑山庄文化之下的承德清音会的属性问题及其在历史上的作用等;同时也将对一些相似的、变异的乐曲在曲谱上作以比较,以便读者对音乐文化的相互渗透、相互作用有一个大略的了解。

承德地方音乐中,民间歌曲里有劳动号子、山歌、小调以及热河二人转等,广泛流传于热河民间;器乐曲里有吹打乐、杂曲、寺庙音乐、十番乐与雅乐等,它们通过民间花会、民间音乐会、雅乐社、寺庙乐队以及杠房乐队得以保存与传播。

承德自“刍牧之地”、“引弓之国”的夏商时期开始,历数千年,处于南北各民族文化碰撞地带,唐宋时期这里曾流行渤海乐;辽金时期在音乐、舞蹈,乃至说唱艺术方面,有女真和蒙古等族的“道喇”、“罕都勒春”、“达乌春”、“羯鼓戏”等,并出现了“散乐”;金代吸收了辽代的“散乐”和宋代的“雅乐”而成大乐之制,从此便对后来北方的音乐、戏曲和说唱艺术的发展与形成产生了深远的影响。到了清代,随着避暑山庄的出现,承德成了中国的第二政治文化中心,特有的民族文化土壤又吸纳了中华所有的文化艺术,如百川入海;另一方面,“寺庙之城”的承德,庙会频繁,各地民间艺人四季不断,届时“行商云集,乡民空村而赴”,祈福、还愿、买东西、凑热闹、看戏、听音乐,为热河地域音乐的发展与形成打下了

基础;更重要的是,在清代避暑山庄建成和使用后,特殊的地理位置使这里成为了南北文化及各民族文化的交汇点,从而形成独特的复合性文化形态。这种文化形态赋予了承德地域音乐的多元性,无论其旋律、节奏、语言、声腔,还是所用的乐器,都显现出了自己的文化特点。这里流传的民间歌曲是直接从各民族广大劳动群众中产生的,涉及到了社会生活的方方面面,不但表达了历史各个时期劳动人民的思想感情,而且丰富了承德地域的音乐艺术形式和优美的民间音乐文学语言;这里的民间器乐曲中包含有流传了几个世纪的“清音会”音乐、“吵子会”音乐、杠房音乐、“十番会”音乐、寺庙音乐等等,在演唱(演奏)这些音乐的民间组织里,聚集了众多的民间艺人和音乐爱好者,他们在普及中华民族文化、活跃群众文化生活,保存、传播与发展祖国传统音乐文化方面做出了不朽的业绩。

“清音会”是承德地方音乐百花园里的一支奇葩。但是,考虑到作为避暑山庄文化的重要组成部分、中华多民族文化与地域文化的结晶,清音会对我国的民族史、文化史,乃至对清朝统治者治国理念的研究都将起到“活化石”的作用,保留“清音会”这块活的文化“化石”,等于为更好地研究中国最后一个封建王朝从“盛世”走向衰亡的过程从另一个角度去寻找迷宫的入口,清音会的属性问题就很重要了。因为它涉及到清朝统治者在承德修建避暑山庄前的治政动机和文化理念,以及因避暑山庄的出现而使承德一方产生的更深层次的文化内涵。

针对社会上承德清音会到底是宫廷音乐还是民间音乐的疑问,在《濡水涵韵》这本书里,将通过“清音会的流布”、“承德清音会与清朝昇平署的关系”、“承德清音会的特点”、“清音会‘出宫’(避暑山庄)前的活动”、“老承德清音会人员的成分结构”、“‘承德清音会’音乐与民间音乐的关系”、“承德清音会的文化属性”、“承德清音会的音乐属性”、“清音会(韶音花会)的衍变及其流向”等九部分为读者做出较为详尽的解答,同时也对承德清音会如何能够得到更好的传承与发展等问题提出了前瞻性的看法。

目 录

序	邓宗舒 1
前言	9
目录	11
1.“清音会”的流布	1
1.1 广义上的清音会	1
1.2 承德清音会	5
1.3 承德清音会传史	7
1.4 关于承德清音会的两种考证	8
2. 承德清音会与清朝昇平署的关系	19
3. 承德清音会的特点	23
3.1 乐器及其特性	23
3.2 乐曲及演奏风格	24
3.3 乐曲的传授	25
3.4 乐队的编配及乐器功用	26
3.5 老清音会的特殊要求	31
3.6 清音会的曲目	31
4. 清音会“出宫”(避暑山庄)前的活动	34
5. 老承德清音会人员的成分结构	36
6. “承德清音会”音乐与民间音乐的关系	39
7. 承德清音会的文化属性	73
7.1 文化的木兰围场	74

7.2 文化的避暑山庄	79
7.3 文化的避暑山庄外周围寺庙群	82
7.4 中华文化在热河高度融合	85
8. 承德清音会的音乐属性	89
8.1 追流溯源	89
8.2 清音会与宫廷音乐的关系	99
8.3 “内廷音乐”与“十番”	101
8.4 承德清音会与兄弟地区“十番”的关系	103
9. 清音会(韶音花会)的衍变及其流向	119
9.1 清音会的流变与分支	119
9.2 变体后的曲谱比较与分析	120
9.3 兄弟曲种的反证	123
9.4 清音会流变的线路及其特点	125
10. 承德清音会的传承与发展	129
10.1 清音会近 60 余载的历程	129
10.2 承德清音会的前瞻与发展	147
参考文献	152
跋	153
后记	157

1. “清音会”的流布

清音会源自“清音”。解释如下：

1. 与浊音相对，即清越的声音、清亮的声音。
2. 旧时婚丧仪式中所用的吹奏乐。
3. 清朝乾隆年间形成的一种演唱形式。

“清音”是中国清代社会文化的产物，当时在全国各地流布甚广，承德的清音会仅是其中之一。

“清音”泛指不化妆、不设舞台调度的戏曲清唱，也泛指当时民间“坐乐”和“行乐”的花会或音乐会。祖父白雪樵曾说：“承德早年清音会活动时，要在客房或庭院中摆设几案，会员围坐四周，各执乐器，边弹边唱，内容多为唐诗宋词，也有戏曲词段。”

在我国许多地方，“清音”会员活动时虽然各穿随身衣服，不化妆，却各司一角，唱腔无明显的行当界限，仅由演唱者适时调换嗓音以示区别。后来，“清音”逐渐从庭院演唱的半封闭状态中解脱出来，即使在火神、土地爷生日或庙会上也可以观赏到“清音”的演唱了。

1.1 广义上的清音会

清音会作为一种演唱形式兴起于明代的江苏，流行于苏、浙、闽、津、京、冀等地，至清朝乾隆年间流布全国。如流行于南昌、新建两县及宜春、上饶、吉安和景德镇等地的“南昌清音”、源于鄂赣边境的蔡山、桂家坝一带湖泊地区的“九江

清音”(也称“九江曲子”)等等。

南昌清音

南昌清音在本地流行的民间小调基础上,吸收了皖、鄂、湘等地的小曲和扬州清曲的精华,发展中又从赣剧和南昌采茶戏中吸收营养,使曲调不断丰富,并形成独特风格,兴盛于清嘉庆初年。其表演者多为女性自击板鼓而歌,乐以小曲为主,文以南词为辅。多为盲人用二胡、琵琶、扬琴、月琴等乐器伴奏。南昌清音所用曲牌有 60 多支,有[五更相思]、[照花台]等一曲多词演唱的曲目,也有以[鲜花调]、[红绣鞋]、[玉美人]、[进兰房]、[九连环]等多支曲牌联缀演唱的《南昌东湖十景》。

九江清音

九江清音的主要曲调在本地音乐风格的基调上,受荆州(文词)、浙江(南词)、江苏(滩簧)的影响,同时吸收了邻近省份的民歌而形成自己独有的风格。

当时长江沿线以说唱谋生的艺人多沿着水路随船流动,登岸靠港随意作场,加速了民间音乐的融汇。九江清音早期为坐唱,后来发展为站唱,表演者一人,多为女性,左手执板,右手敲鼓,有时伴奏者也参与表演。其传统曲目里有整本分回的《玉堂春》、《宋江》、《武松传》等,小曲里有《二十四枝花》、《四季相思》、《孟姜女》等。此外还有《尼姑下山》、《打花鼓》等需要做作简单化妆的曲目。

赣州南北词

赣州南北词也可属清音坐唱一类,于清道光中期分别由南昌和江浙传入。流行于南康、大余、兴国、瑞金等赣南地区,以及广东北部、福建西南部的部分地区。赣州南北词大多在婚娶寿诞及节日时演出,演唱者 7 至 13 人,全为男性,身着长衫,围桌而坐,边奏边唱。其曲调因内容而分男、女腔,有女腔时用小嗓演唱。乐器有扬琴、琵琶、三弦、二胡、笛子、鼓板等。传统曲目有《天官赐福》、《湘子化斋》、《春香闹学》等。

四川清音

四川清音是在明、清时期的时调小曲和四川民歌基础上发展而成的,早期称“唱小曲”、“唱小调”、“唱月琴”、“唱琵琶”,是流行于四川城乡、长江沿岸水陆码头的一种坐唱的演唱形式,上世纪 50 年代方定名为“四川清音”。四川清音有[满江红]、[马头调]、[叠断桥]、[小桃红]、[银纽丝]、[梅花落]等上百支曲牌,音乐语汇丰富,唱腔由“汉调”和“反西皮”构成。表演形式,将八仙桌或条案摆作