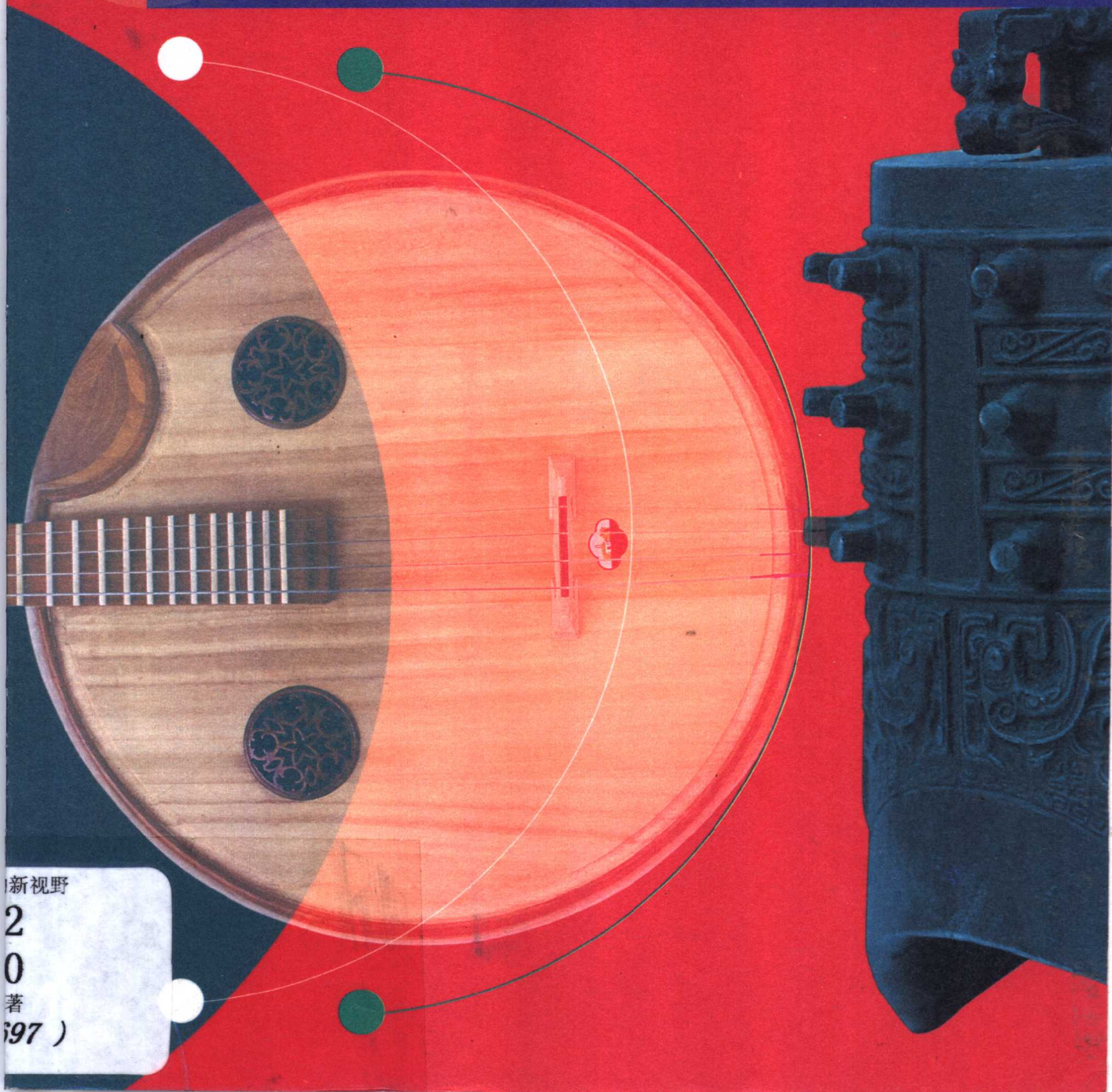

中国音乐 的新视野

蒲亨强◎著
南京师范大学出版社

CHINESE MUSIC

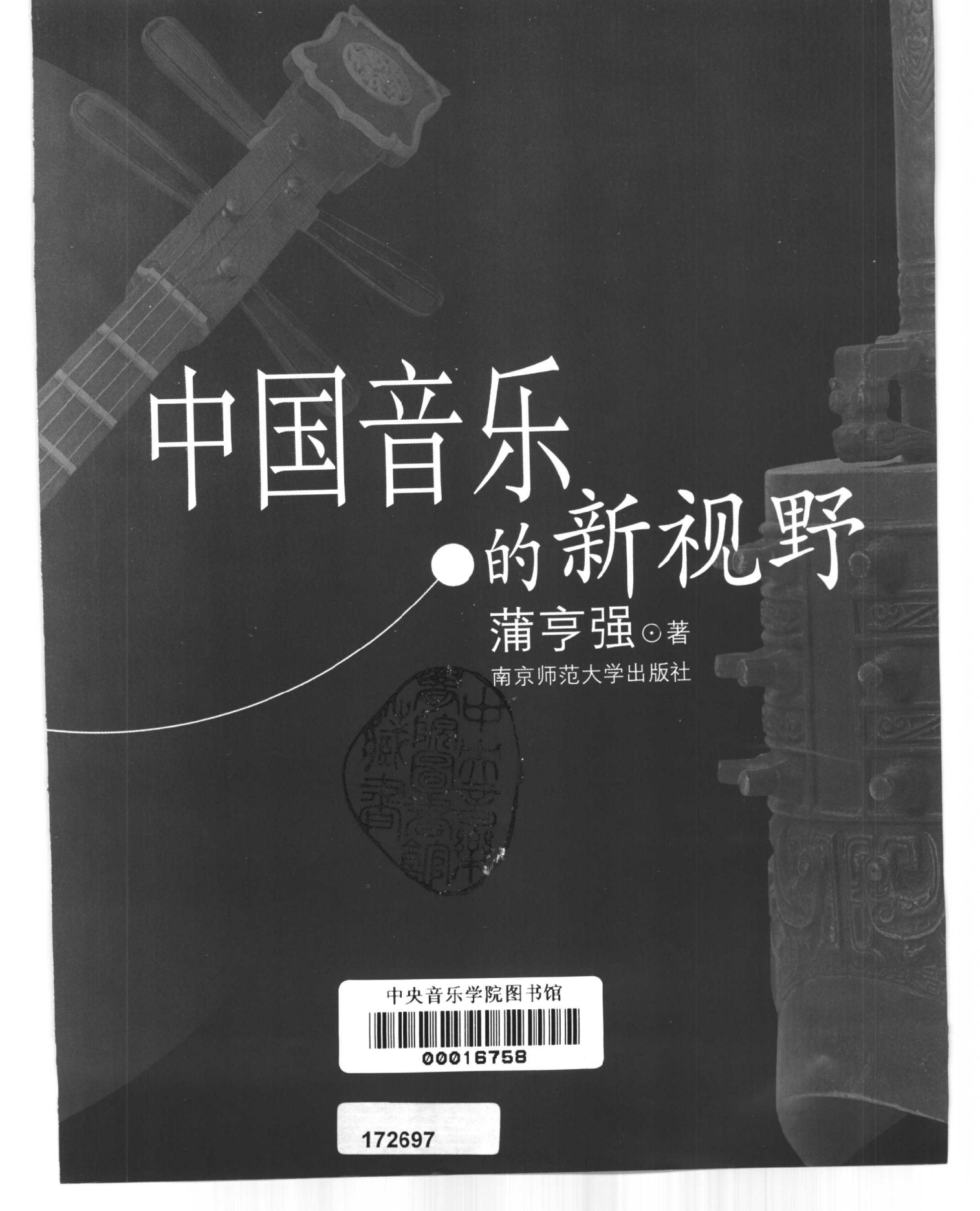
新视野

2

0

著

(97)

中国音乐 的新视野

蒲亨强◎著

南京师范大学出版社

中央音乐学院图书馆

00016758

172697

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐的新视野 / 蒲亨强著. —南京: 南京师范大学出版社, 2002. 12

ISBN 7-81047-804-4 / J · 34

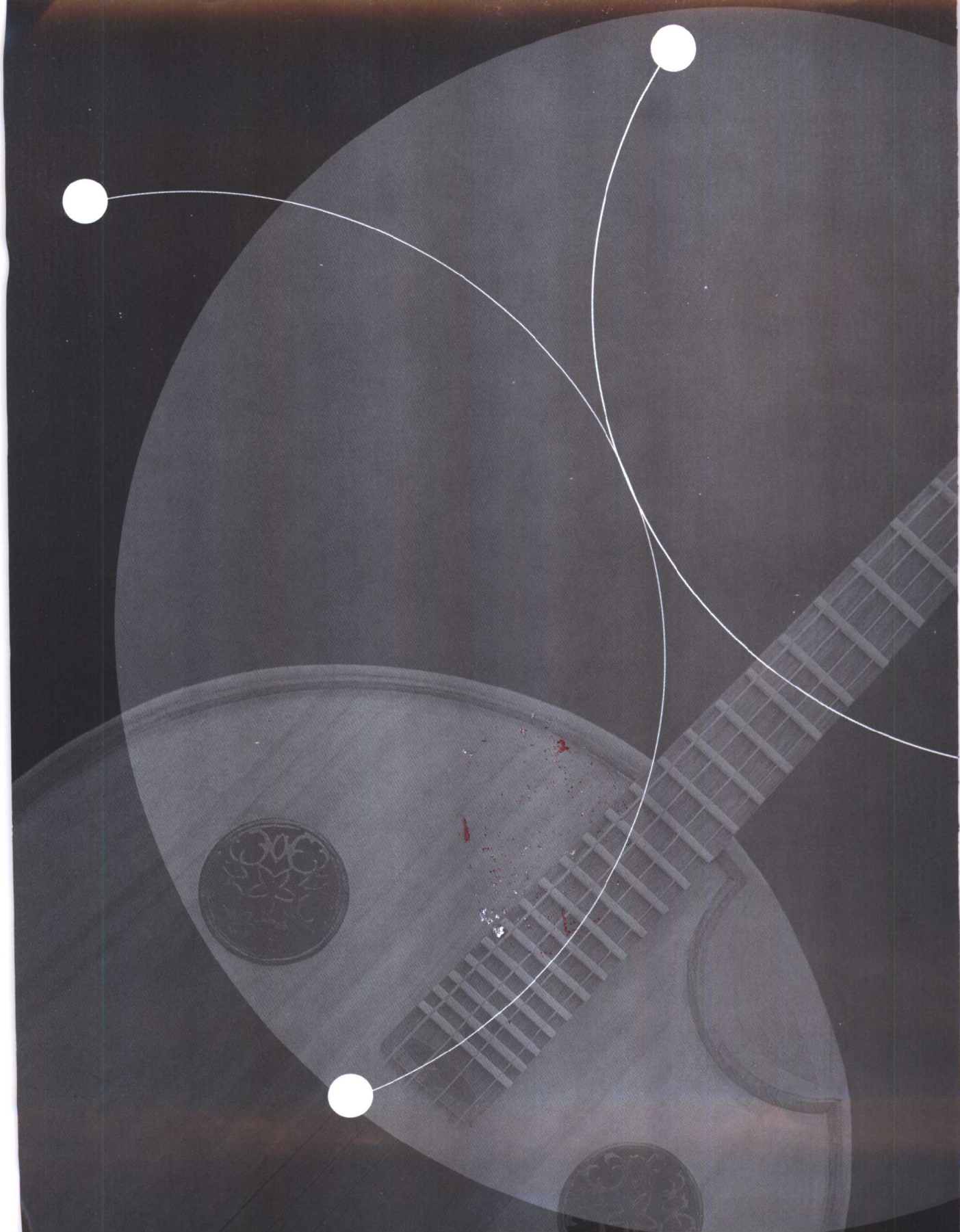
I. 中... II. 蒲... III. 音乐—研究—中国 IV. J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 002200 号

书 名	中国音乐的新视野
作 者	蒲亨强
责任编辑	陶 智 徐 蕾
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)3598077(传真) 3598412(营销部) 3598297(邮购部)
E-mail	nnuniprs@public1.ptt.js.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	如东县印刷厂
开 本	787×960 1/16
印 张	14.75
插 页	2
字 数	280 千
版 次	2002 年 12 月第 1 版 2002 年 12 月第 1 次印刷
印 数	1—2000 册
书 号	ISBN 7-81047-804-4 / J · 34
定 价	25.00 元

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

▲ 作者与摩梭族歌手于泸沽湖合影

► 摩梭族女儿国歌舞

► 新疆木长姆乐队

► 藏族圆圈舞

▲ 纳西族歌舞

► 纳西古乐

► 洞经音乐

▼ 东巴鼓歌

▲ 苗族芦笙队

▲ 道教音乐

▲ 弹起弦子唱情歌

▶ 喇嘛诵经

▲ 苏州昆剧表演

◀ 川剧表演

◀ 对唱情歌

▼ 茶馆中的地方戏

(本书图片资料均由作者拍摄、提供)

作者简介

蒲亨强,男,1952年生于四川重庆。现为教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会委员,南京师范大学音乐学院特聘教授,江苏省重点学科(音乐学)学科带头人,四川大学宗教研究所兼职教授,中央音乐学院文学博士。主要从事中国传统音乐的教学与研究,主要研究领域为中国宗教音乐、中国民歌及南方少数民族音乐。已出版《道教与中国传统音乐》、《神圣礼乐——正统道教科仪音乐研究》、《武当山道教音乐研究》、《中国古典名曲鉴赏大观》等专著4部及《武当山志》、《中国鼓文化研究》、《印度文化史》、《道教大辞典》等合著、译著5部。发表论文《二泉映月曲式与阴阳观念》、《数列结构是怎样来的》、《道教音乐特征简论》、《论民歌的基础结构——核腔》、《苗族民歌研究》、《苗瑶畲三族民歌及其文化背景比较研究》、《楚苗音乐特异终止式研究》等近百篇。

合作完成国家人文社科重点项目一项,主持完成国家教委九五规划项目及四川省教委九五规划重点项目各一项。

主要获奖有:湖北省第四届社会科学优秀成果一等奖。四川省第四届人文社科优秀成果一等奖。华中师范大学第四届优秀科研成果一等奖,第四届优秀教学成果二等奖等。

引 论

中国自周代就有诗乐教化的传统,并以“礼乐之邦”的美名而著称于世。在源远流长而又丰繁浩瀚的华夏传统文化宝库中,音乐艺术无疑是最值得炎黄子孙自豪的宝藏之一。

中国音乐历史渊源古远,早在先民们发明文字之先,音乐艺术的胎儿就已呱呱坠地。1986年河南贾湖新发掘出的原始乐器骨笛以相当精密的音律音阶和乐器制作技术雄辩证明,原始先民早在8000年前就已达到相当高的文明程度,从而将音乐历史上溯到悠悠8000年之久远。

在8000年的漫漫历程中,勤劳智慧的中华民族创造了辉煌灿烂、博大精深的音乐文化,为我们留下了无数奇珍异宝般的音乐遗产。每当我们徜徉于琳琅满目、美不胜收的中国乐廊,欣赏、领略着祖先们创造的这些音乐奇观,不能不为先民所达到的高度音乐艺术成就而感到由衷的自豪,赞叹不已。

星移斗换,日月更替,当今人类社会进入了电子科技的信息时代,经历了成百上千年时光考验的许多中国音乐精品,至今仍未失其感人至深的艺术魅力,继续给人以美的享受,丰富着人们的精神生活,陶冶着人们的心灵世界,给国人以生活的信心和斗争的力量。

历史是一面镜子,鉴古方可知今。一切历史都是当代史,古之乐犹今之乐也,古今之间本是相通相融的。在跨入21世纪之际,回顾中华民族曾经走过的音乐历程,学习研究中国音乐的艺术精萃,深入领会中国音乐美的风采和魅力,对于继承中华文化优秀传统,增强民族自尊自信,获取新的创造源泉和灵感,仍然是一个古老而常新的课题,仍然有重要的现实意义。

君不见,孔子“闻《韶》三月不知肉味”的史事;伯牙鼓琴觅知音的千古美谈;嵇康临刑悲奏《广陵散》“绝响”的轶闻;宫廷画师偷窥韩熙载夜宴,画出五代贵族饮宴赏乐绝世名画的趣事……许多脍炙人口的古老音乐传闻故事,至今仍是乐坛评乐论乐之佳话。

君不见,战国早期曾侯乙编钟乐队的宏篇巨制,其工艺制作的精美深奥、发音的浑宏宽广、乐律学理论的严密先进,不但反映了先秦音乐的光辉成就,亦令21世纪的

现代人感到震惊,被誉为世界奇迹。

春秋战国即已有之的《流水》琴曲,被录入美国“航行者”号宇宙飞船所携的喷金铜唱片,不断向太空播放,作为寻访外星人的呼叫讯号;世界著名指挥小泽征二访问中国,专程聆赏国人演奏的二胡名曲《二泉映月》,感动得热泪盈眶,赞叹道:“我从来没有听到过这样哀怨动人的乐曲,这首乐曲必须跪下来听。”这些不过是外国人折服于中国音乐的众多实例之一二罢了。

中国的美学和乐律学理论曾数度领先于世界。魏晋文人音乐家嵇康在《声无哀乐论》中提出的音乐美学理论,与现代奥地利音乐美学家汉斯立克所阐述的“自律论、他律论”著名美学观似曾相识,但时间却早了一千多年;早在周代,中国宫廷乐官就提出了“十二律吕”音名和“旋宫转调”理论;汉代科学家何承天发明的新律,是世界上最早的接近十二平均律的探索;明代朱载堉确立的新法密律,尽同于西洋十二平均律且早发明一百多年。

战国时代我国音乐表演艺术已臻高度成就,秦青的抚节悲歌,“声振林木,响遏行云”,韩娥到齐国鬻歌假食,人已去而“余音绕梁,三日不绝”,其唱技大约都不让于当代世界最走红的歌唱家帕瓦诺蒂。唐代乐坛更是名家辈出,群星灿烂,许永新的“喉音寥亮”,使“喜者闻之气勇,愁者闻之肠绝”;赵璧的五弦琵琶使听众感动至深“四座相对愁无言”;唐玄宗的打鼓技艺高超,有“头似青山峰,手如白雨点”的佳评;曹刚的琵琶演奏“拨拨弦弦意不同,胡啼番语两玲珑”。唐诗中细致描述奏艺之作颇不鲜见,如李白的《春夜洛城闻笛》、白居易的《琵琶行》、李贺的《李凭箜篌引》、韩愈的《听颖师弹琴》、元稹的《琵琶歌》,等等,至今仍脍炙人口。

中国是保存古代音乐最多最完好的国度。现存有谱可考的古乐作品尚有大量汉唐流传下来的琴曲。南宋姜夔的词乐“自度曲”十七首,经学术界译为今谱后,使我们在今天仍可听到七八百年前比较真实可靠的古代音乐。更无论至今在民间“人人习之,亦人人喜听之,以致刊布成帙,举世传颂,沁人心腑”的说唱、戏曲、民歌等俗乐,更是保留古乐风韵的活文物……

中国音乐艺术的光辉成就,表明中国人民具有高度的智慧和造型能力,反映了中华民族特殊的音乐思维和审美情趣,她与博大精深的中国传统文化有着水乳交融的深切关联,这些都值得我们下力气学习研究和总结,使她在当代精神文明的建设中继续发挥良好效应。

本书写作力求从新的视野分析观察研究中国音乐,其新意主要体现在以下三个方面:一是从新的体例上审视中国音乐,采用以社会属性与音乐风格为标准的分类体例,使中国音乐各门类统属层次分明、具有内在的逻辑,补充或加强论述了被以往同类著作忽略或薄弱的品种如宗教音乐、宫廷音乐、文人音乐等,完整地展示出中国音

乐的面貌。二是行文改变以往史论分离、过于专深的写法,采用史论结合,纵横交叉的写法,使中国音乐的神韵有空间得到充分展开和深入阐述,文笔力求深入浅出,具有较强可读性,使音乐专业与广大非音乐专业的读者都能较为轻松愉快地概览中国音乐的全貌和神韵。不可否认,音乐学术当然有其高深难懂的一面,但她终究不应藏在象牙塔内,她应当走向民众,为民众所接受,为民众所利用,从这一意义言之,音乐学术研究的通俗化、生动化,是学术发展的生机所在。音乐固有抽象玄虚的一面,但从根本上看她仍是一种生动鲜活的艺术现象,音乐理论的学问也不应太远背离这一特色。如何才能在不长的篇幅内,用引人入胜的体例和笔调使读者比较轻松地进入中国音乐的殿堂?这无疑是专家学者们都应该追求的境界。三是从新的学术前沿来研究和观察中国音乐,这有两方面含义:一方面书中尽可能吸收近年来音乐学术界同行们的最新研究成果,另一方面以较多篇幅纳入作者个人的研究心得和成果,使本书论述内容在深度和广度上有较大拓展,以便读者能从更深入更广阔的层面了解中国音乐的精萃内容和艺术神韵,引导读者从理性感性的综合中初步掌握欣赏中国音乐的门道。作为一个初步尝试,如果本书能为中国音乐论著的写作增添一些新意,能让更多热爱中国文化的朋友们成功地步入中国音乐殿堂之门,欣赏了解祖国文化宝库中的这一奇观,从中获得美的享受、智的启迪,笔者的欣慰就不言而喻了。

目 录

引论	(1)
第一章 三月不知肉味——宫廷音乐	(1)
第一节 从“孔子闻韶”说起	(1)
第二节 恢宏的地下音乐殿堂——曾侯乙编钟	(4)
第三节 文质彬彬、雅颂正声——雅乐	(5)
第四节 黄门鼓吹宴群臣——宴乐大曲	(7)
第五节 帝王音乐家唐明皇	(11)
第六节 霓裳仙曲传千古	(15)
第七节 卤簿大乐壮声威——仪仗音乐	(19)
第二章 自作新词韵最娇——文人音乐	(21)
第一节 《乐记》——世界最早的音乐理论专著	(21)
第二节 声调绝伦《广陵散》——嵇康其人其事	(24)
第三节 音乐通才孔夫子	(27)
第四节 雅韵播幽兰——琴乐	(29)
第五节 悠韵吐清声——琴歌	(36)
第六节 小红低唱我吹箫——词调音乐	(37)
第三章 此曲只应天上有——宗教音乐	(42)
第一节 仙乐风飘四处闻——道教音乐	(43)
一、中国最古老的仪式套曲音乐	(43)
二、超越死亡的生命赞歌——施食度亡仪式音乐	(49)
三、保存古风最浓的仪式音乐	(58)
四、忽闻海上有仙踪——通神达仙的妙乐	(66)
五、大音稀声、阴柔清韵——道乐审美与文化	(69)

第二节 晨钟暮鼓韵悠长——佛教音乐	(77)
第四章 缘事而发,清新活泼——民间音乐	(84)
第一节 刊布成帙 举世传唱——民歌小调	(85)
第二节 大歌小歌拦路歌——侗族多声部民歌	(96)
第三节 拉起弦子唱起歌——歌舞音乐	(101)
一、秧歌曲	(102)
二、花鼓曲	(103)
三、采茶歌	(104)
四、花灯	(104)
五、藏族歌舞	(106)
六、新疆木卡姆	(112)
第四节 浓情艳曲唱苍生——戏曲音乐	(113)
一、感天动地窦娥冤——杂剧	(115)
二、天然本色露机趣——南戏	(116)
三、其节以鼓其调喧——高腔	(118)
四、拍捋冷板水磨调——昆腔	(120)
五、热耳酸心慷慨激昂——梆子腔	(122)
六、后来居上、风靡全国——皮黄腔	(125)
七、姹紫嫣红、百花争艳——地方小戏声腔	(128)
第五节 负鼓盲翁正作场——说唱音乐	(139)
一、京韵大鼓《逼上梁山》	(141)
二、梅花大鼓《大观园》	(143)
三、北京单弦《风雨归舟》	(143)
四、河南坠子《俞伯牙摔琴》	(144)
五、苏州弹词《林冲》	(144)
六、粤曲	(147)
第六节 八千年的历程——民族器乐	(148)
一、震撼乐坛舞阳笛	(148)
二、玉笛飞声入春风	(152)
三、东亚双簧唢呐曲	(154)
四、如泣如诉最动人	(156)
五、大珠小珠落玉盘	(161)

六、神奇数列吹打乐	(167)
七、柔婉清丽丝竹乐	(176)
八、南国情调广东音乐	(181)
九、东方音诗《春江花月夜》	(185)
十、唐音宋韵闽南音	(186)
十一、声色威壮锣鼓乐	(189)
第五章 中国音乐鉴赏之道	(191)
第一节 中国音乐审美形态的民族特点	(191)
一、流动线条旋律美	(192)
二、五彩缤纷音色丰	(196)
三、音断意续终止奇	(198)
四、形象鲜明意境深	(202)
五、十里异音色彩艳	(204)
第二节 中国音乐的文化内涵	(211)
一、自然虚静的哲学根基	(211)
二、载道养生的功能互补	(215)
三、传神写意的审美情趣	(219)
主要参考文献	(223)

第一章 三月不知肉味——宫廷音乐

第一节 从“孔子闻韶”说起

论语云：“孔子在齐闻韶，三月不知肉味，曰，不图为乐之至于斯也。”令孔子深受感动的《韶》，是传说中四千多年前歌颂部落领袖舜的一种史诗性乐舞^①。因为它主要用吹奏乐器排箫伴奏，所以又称为《箫韶》；又因它歌和舞的部分都要变化九遍，故又名《九辩》、《九歌》。据笔者考证，《韶》从字源上说可能还有歌唱风格之含义，查今苗民聚居之湘西一带，称歌曲为“萨”，长言抒咏的歌体称为“韶萨”，短言吟诵之歌体称“声萨”，故知湖南苗民所说的“韶”有抒情拖声歌唱之义。毛泽东诗有眷恋故乡湖南者，有“湘竹一声千滴泪，帝子乘风下翠微”等句，讲的是舜帝巡游湖南的传说故事，联系起来看，《韶》的音乐可能与湖南很有些干系。由于史料的匮乏，我们对《韶》的具体音乐特点所知甚少，只知道它的规模很大，有反复变奏、抒情歌唱之特点，但《韶》的艺术性相当高这一点则是可以肯定的。直到春秋战国时一些国家还在演出《韶》，在公元前544年，吴季札在鲁国见到了这个乐舞的演出，高度评价它的内容，大意是说，内容太好了，太伟大了！像天一样笼罩一切，像地一样负载一切。^②孔子是音乐造诣很深的大学者，公元前517年左右，他在齐国看到了《韶》的演出，感动得不得了，以至三月不知肉味，发出“想不到音乐竟是如此感人”的由衷赞叹，《韶》的艺术性之高、效果之感人至深就不难想象了。

《韶》，应是最早的宫廷音乐形式。中国音乐种类繁多，按照音乐的社会属性，可从宏观角度将中国音乐分为宫廷音乐、宗教音乐、文人音乐和民间音乐四大类，每大类再据音乐运用场合、功能和艺术特点的不同而再作细分。

宫廷音乐作为统治阶级和上流人物使用的音乐，属于上位层次文化系统，在中国音乐历史中曾扮演过重要角色，它的主要创演人员是上层社会的帝王贵族、达官文人

① 参见《尚书·益稷》，《庄子·天下篇》。

② 参见《左传》襄公29。

和宫廷乐工,主要运用场所是宫廷。“王者功成作乐”,在重视“乐教”的古代社会,以乐歌颂帝王的建功立业,以乐粉饰升平盛世,以乐与礼并行而作为统治人民的两大法宝,已成为统治者的一大传统,也是中国音乐的一大特色。考虑到奴隶制和封建制在中国持续时间的漫长和统治阶级对音乐功能的重视,宫廷音乐在中国社会的重要性就不容忽视。纵观中国音乐发展史,宫廷音乐历经皇朝的更替而延续发展了数千年,而且在某些历史时期中曾代表了中国音乐发展的最高成就,成为中国音乐文化的主流形式。满清王朝复灭后,中国的宫廷音乐随之烟飞灰灭,但它的流风遗韵仍星散并寄寓于当代某些偏居一隅的古老民间乐种中,仍对人民的精神文化生活产生着特殊的影响和作用。

宫廷音乐材料的来源和表演人员多源于下层民间。早在周代,统治者就注重到民间“采风”以观民情,风,也就是各地民歌,有了采风的成果,孔子才得以删诗成经。秦汉时代创立的国家级音乐机构——乐府,更将采风入乐的活动规制化,配备专门人才大量采集各地民歌加以改编填词、创作排练并演出。秦始皇首设“乐府”,将“六国之乐”集于咸阳宫中。汉承秦制,汉武帝在西汉帝全盛时期(公元前112年)设立的乐府规模最大,委任杰出音乐家协律都尉李延年为统管,任几十位文学家担任歌词写作,一般乐员达八百人,多为各地民间艺人。李延年出身于音乐世家,本人善唱能作曲,曾据西域音乐素材而写成二十八首新曲,史称“新声二十八解”,被采为军乐。李的妹李夫人也擅长歌舞,因之而得宠于汉武帝。汉乐府活动的百年间,在集中保存、改编提高民间音乐上做了不少工作,对后世中国音乐的发展有一定影响。

虽然宫廷音乐根源于下层民间音乐,但流入宫廷后,其功能变为服务于上层统治阶级的政治意图和声色娱乐,又经过了达官文人和宫廷乐伎的改编加工,其审美趣味和形式风格不能不发生重大的变化,从而形成了独具一格的宫廷音乐风貌。

古代宫廷音乐所包容的内容大体上可从理论和实践两方面来分析。

在音乐理论方面,宫廷乐官多有较高的音乐和文化修养,又有较优越的研究条件,故他们在音乐理论尤其是乐律学理论方面作了很多有价值的探索,其成果在中国音乐史上占有突出地位,有些成果在世界上都是领先的。由于封建专制思想和神秘乐观的制约,宫廷乐论中固有很多消极僵化的内容,如宫调理论的神秘主义和复古主义倾向,墨守古代先例,愈古愈佳,将标准音高和调高固定化,牵强地将五音、十二律