

2008 年国家社科基金艺术学项目成果

印度音乐文化

THE MUSICAL
CULTURE
OF INDIA

陈自明 著

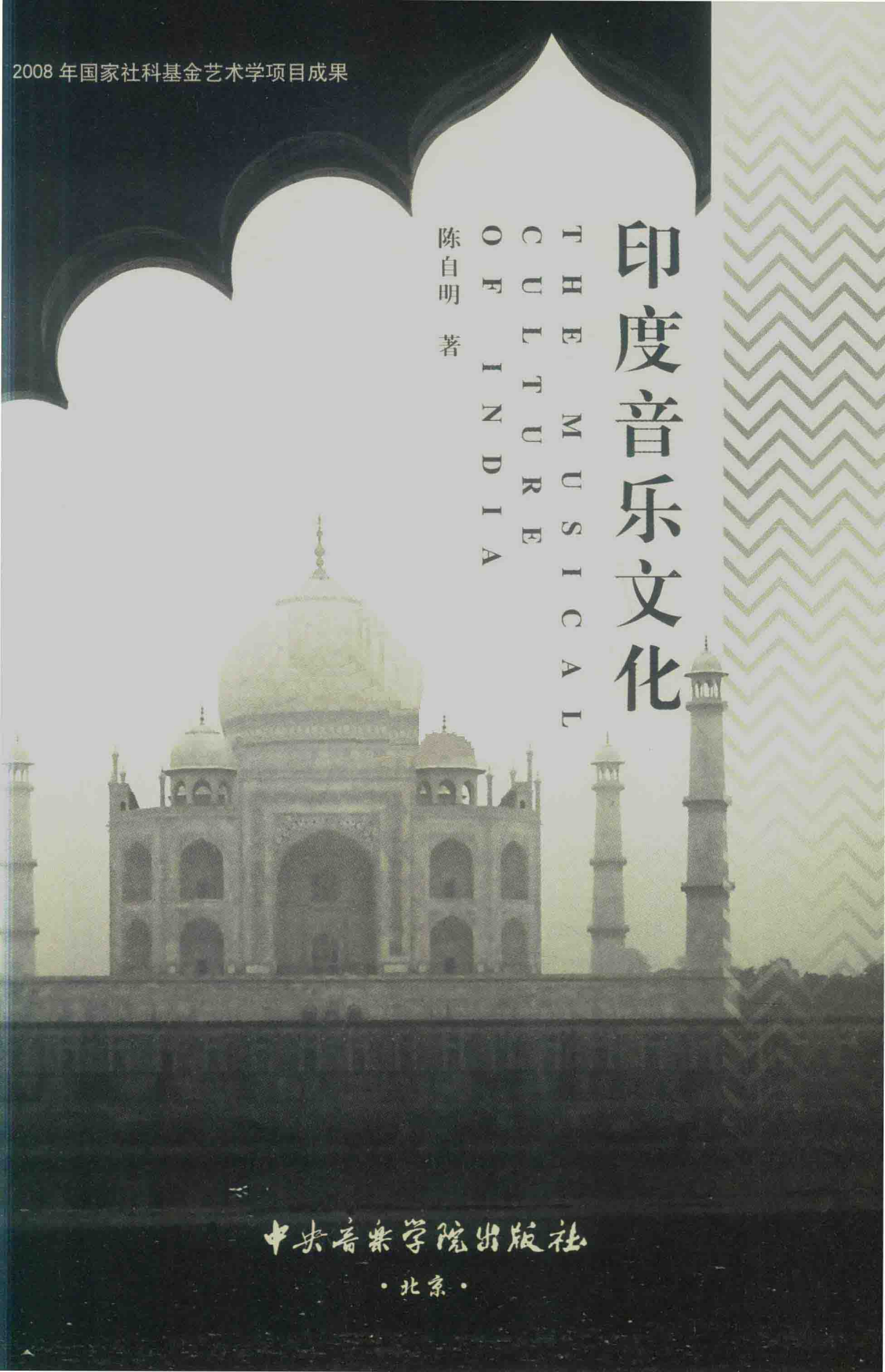
中央音乐学院出版社

2008 年国家社科基金艺术学项目成果

印度音乐文化

THE MUSICAL
CULTURE
OF INDIA

陈自明 著



中央音乐学院出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

印度音乐文化 / 陈自明著. — 北京 : 中央音乐学院出版社,
2018.12

ISBN 978 - 7 - 81096 - 959 - 8

I. ①印… II. ①陈… III. ①音乐文化—研究—印度
IV. ①J605.351

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 215997 号

YINDU YINYUE WENHUA

印度音乐文化

陈自明著

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787mm × 1092mm 16 开

印 张：17.25 字数：326.4 千字

印 刷：北京宏伟双华印刷有限公司

版 次：2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷

印 数：1—1,500 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 959 - 8

定 价：85.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031

发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

陈自明 (1932~)

中央音乐学院教授、博士生导师、中国音乐家协会世界民族音乐学会会长、《音乐百科全书》编委及“世界民族音乐”分支主编、中国拉丁美



洲友好协会理事。曾担任中央音乐学院党委书记、文化部乐器改革组副组长、文化部科技委员等职。出版有《拉丁美洲音乐》《世界民族音乐地图》《东方音乐文化》(合著)等著作,发表论文百余篇。

20世纪50年代毕业于中央音乐学院。60年代从事民族乐器改良工作;70年代开始研究亚非拉音乐;80年代率先开设了“外国民族音乐”“亚洲音乐”“南美洲音乐”等课程。1988年获巴西政府授予的“维拉-洛博斯纪念奖章”。1996年发起并成立世界民族音乐学会。

曾率团出访缅甸、菲律宾、埃塞俄比亚、尼日利亚、加纳、利比里亚等国。先后赴印度、西班牙、古巴、韩国、英国、墨西哥、秘鲁、印度尼西亚、越南、美国、特立尼达和多巴哥等33个国家进行学术交流。为普及世界民族音乐,曾在多所高校讲学,足迹遍及全国28个省、44个城市(含港、台地区)。

最先把钢鼓引进中国;最先向中国介绍印度西塔尔琴大师拉维·香卡;先后游学33个国家;78岁到安第斯高原和亚马孙丛林采风;83岁到加勒比地区参加钢鼓狂欢节。

献给印度音乐大师拉维·香卡，他是我印度音乐的启蒙老师。

Dedicated to my Guru Pandit Ravi Shankar, who introduced Indian music to me.

献给印度古典舞大师莉拉·桑姆生，她是我的救命恩人。

Dedicated to the venerable master of Indian classical dance Leela Samson, who saved my life.



1. 大理石上的诗篇——泰姬陵
2. 新德里的印度门
3. 新德里市区的神猴哈奴曼雕像
4. 庆祝“恒河女神节”的信徒们在行走



1. 印度神牛雕像



2. 泰姬陵工人在镶嵌宝石

3. 怡然自得的印度女郎

4. 南印度的神庙





1.



2.



3.



4.

1. 大象驮着游客上山
2. 笔者与拉维·香卡在新德里
3. 笔者与印度民间艺人在一起
4. 眼镜蛇在蛇笛伴奏下跳舞



1.



2.



3.



4.

1. 女子陶罐乐队在班加罗尔演出
2. 1983 年拉维·香卡在北京举行讲座
3. 印度婆罗多舞女神莉拉·桑姆生
4. 笔者在新德里“印中友好日”演奏

古希腊之灯在其本土熄灭，古罗马的强权已死，被埋在庞大帝国的废墟之下，但是以社会与人类精神理想为本的文明却仍然活在中国和印度。虽然它在当前工业机械威力的眼光下显得弱小，却像那细小的种子，有着生命力，将会在适当的时机抽芽成长，展开它慈善的枝叶，开花结果。

——泰戈尔

序

我是在 20 世纪 50 年代开始接触到印度音乐的，主要是印度电影中的歌曲，如电影《流浪者》中的歌曲《拉兹之歌》《丽达之歌》等。这些歌曲演唱得如此真挚动人，拨动了我的心弦，而且它们与中国歌曲、欧美歌曲的风格迥然不同。印度音乐为什么这样吸引人？成了我心中的一个疑问。

但是，直到 80 年代，我进入中央音乐学院音乐学系亚非拉音乐小组后，才有机会学习、研究印度音乐。那时国内有关印度文化的书籍很少，印度音乐的书更没有见到，我只得去访问中国研究印度学的著名学者常任侠、季羨林、金克木等人。他们确实给了我很大的帮助，使我对印度的文化、历史、宗教、艺术和民俗有了初步的了解，为我后来学习、研究印度音乐打下了初步的基础。

然而，真正使我受到印度音乐启蒙的是印度音乐大师拉维·香卡，他于 1983 年访华，我负责接待工作。他做的印度古典音乐讲座既有理论又有演奏，深入浅出，使人既懂得了印度音乐的基本理论，又欣赏到了印度古典音乐的韵味。看来印度音乐是既深奥又有趣，这使我产生了一种强烈的好奇心，一定要去探索出它的奥秘。拉维·香卡也鼓励我一定要到印度去，这样才能取得印度音乐的“真经”。

我终于在 1989 年来到了印度，一切都是那样陌生而新鲜，甚至有些怪异，也正因为如此，对我产生了更大的吸引力。我通过学习打鼓来了解塔拉，但更多的时间是在音乐舞蹈戏剧研究院大量阅读印度音乐书籍、聆听印度音乐唱片，同时还观看各种音乐和舞蹈演出。阅读使我对印度音乐的历史、理论有了较深入的理解；聆听唱片和观看演出使我对现实的、活生生的印度音乐、舞蹈有了感性的体验，并为之感动、心醉、神迷。

由于我在印度研习的时间太短，还不到一年，因此，我的目的就是回国后开设一门印度音乐的课程。为此，我也确实搜集了不少文字、音响材料，回国后也写了教材、开了课，但由于在中央音乐学院长期担任领导，比较繁忙，只有在退下领导岗位后才有时间从事学术研究。在完成了《拉丁美洲音乐》（2004）和《世界民族音乐地图》（2007）后，我开始了《印度音乐文化》一书的写作。

印度是一个历史悠久、传统深厚的文明古国，它的艺术尤其是音乐舞蹈具有十分特殊的风格和体系。写这样一本书对我来说是很困难的，资料也不足，但我是中



国人中较早研究印度音乐的，经常受到朋友们特别是中国的印度学界友人的督促和鼓励，因此写这本书是责无旁贷的。我曾在2008年、2011年两次去印度，还有一次去孟加拉国参加学术会议，也借此次机会搜集到不少文字、视听资料，对写作不无帮助。

本书原定的内容比现在多一些，主要想深入探讨有关印度音乐美学方面的问题，特别是拉格与拉斯之间的关系，以及从音响学视角看拉格-拉斯的理论等，但这是需要下大功夫研究的问题，我的年龄太大，已力不从心，只得留待后起之秀来研究了。关于印度的音乐教育，首都师范大学教授张玉臻博士的《印度音乐教育研究》已经进行了深入的探讨，可以参阅。本书对南印度音乐语焉不详，因为我大部分时间都在北印度，对南印度的音乐没有进行深入研究，希望有后人对南印度音乐进行专门研究，写出专著。

本书的写作力求严谨，但为避免过于枯燥，也有意采用近年来民族音乐学家的写作手法，即将笔者作为第一人称出现在书中，适当叙述本人对印度文化、印度音乐的情感体验、感悟等，这对于读者来说可能更亲切一些。这也是美国著名民族音乐学家布鲁诺·内特尔在《民族音乐学的31个问题》一书中的写作风格。

本书第十二章“印度拉格细密画——音乐、文学与绘画的结合”源自几百年前的印度绘画，其中的诗都是我从英文翻译过来的，已在我的《世界民族音乐》一书中登载过，但我觉得这是理解拉格和拉斯不可或缺的部分，因此不忍割爱，仍收入此书中，特此说明。

本书前面的彩色图片插页既有印度风景、民俗的内容，也有音乐活动的内容，绝大部分都是我妻子解天成摄制的，在此要感谢她为我们留下了印度的美好瞬间。

此外还要感谢我的博士研究生孙波，本书中的谱例和图片都是他制作的。还要感谢中央音乐学院党委宣传部的许瑞，他为我提供了“印度音乐视听导引”。

总之，此书的写作耗费了我很多时间和精力，自己的研究能力在写作过程中也得到了提高。然而，印度音乐犹如大海一样辽阔、深沉，没有充沛的精力、足够的时间是很难窥其全貌的。所以，应该说我这本书有很多不足，只是提供了一个研究印度音乐的框架，也可能有错误之处，希望广大读者批评和指正。

2014年12月20日夜12时

目 录

序	(1)
引 言	(1)
一、印度音乐在世界民族音乐中的地位和重要性	(1)
二、中国与印度在文化、音乐方面的特殊关系	(5)
第一章 印度音乐产生的文化背景	(11)
一、地理位置和自然环境	(11)
二、人种与民族	(12)
三、语言、文字	(13)
四、宗教	(14)
五、历史简况	(21)
六、文学	(24)
七、建筑、雕塑和绘画	(25)
八、舞蹈	(27)
第二章 印度音乐的起源与历史	(29)
一、神话与传说	(29)
二、历史	(30)
第三章 印度音乐的种类	(47)
一、古典音乐和轻古典音乐	(47)
二、民间音乐	(49)
三、部落音乐	(49)
四、泰戈尔音乐	(50)
五、纳兹鲁尔的音乐	(51)
六、电影音乐	(54)
七、现代音乐	(56)

第四章 印度音乐的基本理论	(62)
一、音律和乐音	(62)
二、唱名与乐谱	(63)
三、音阶	(65)
四、持续音	(69)
第五章 旋律的基础、种子、框架——拉格	(70)
一、拉格的定义、种类及其来源	(70)
二、拉格的分类	(72)
三、拉格的形态特征	(82)
四、拉格的时间学说	(86)
五、拉格与拉斯	(88)
第六章 节奏、节拍和速度	(92)
一、节奏和节拍	(92)
二、速度	(97)
第七章 印度音乐的即兴性和装饰音体系	(98)
一、印度音乐的即兴性	(98)
二、印度音乐的装饰音体系	(99)
第八章 印度的乐器	(103)
一、弦鸣乐器	(104)
二、气鸣乐器	(123)
三、膜鸣乐器	(130)
四、体鸣乐器	(135)
第九章 印度的音乐体裁	(138)
一、北印度的声乐体裁	(138)
二、北印度的器乐体裁	(168)
三、南印度的音乐体裁	(173)
第十章 印度的民间音乐	(184)
一、综述	(184)
二、拉贾斯坦	(186)
三、孟加拉	(190)



第十一章 著名的印度音乐家	(196)
一、哈兹拉特·阿密尔·胡斯陆	(196)
二、桑吉特·沙马特·坦森	(198)
三、南印度的三大乐圣	(200)
四、巴克汉德	(210)
五、比斯米拉汗	(213)
第十二章 印度拉格细密画——音乐、文学与绘画的结合	(216)
一、印度拉格细密画的起源及其特色	(216)
二、主要的印度拉格细密画及其文学阐释	(217)
第十三章 印度音乐、舞蹈在当代中国的传播和影响	(227)
一、印度音乐、舞蹈在中国的传播	(227)
二、中国人对印度音乐、舞蹈的学习	(231)
参考文献	(235)
附录一 怎样学唱印度乐谱——印度视唱的基本练习	(239)
附录二 我与印度音乐	(241)
附录三 我的救命恩人——莉拉·桑姆生	(253)
附录四 印度音乐视听导引	(256)

Contents

Preface	(1)
Introduction	(1)
1. Position and significance of Indian music in world musics	(1)
2. Special relationship of India and China in culture and music	(5)
Chapter 1 Cultural background of Indian music	(11)
1. Geographic features	(11)
2. Races and ethnicities	(12)
3. Spoken and written languages	(13)
4. Religions	(14)
5. Short history	(21)
6. Literature	(24)
7. Architecture, sculpture and painting	(25)
8. Dance	(27)
Chapter 2 Origins and history of Indian music	(29)
1. Myth and legend	(29)
2. History	(30)
Chapter 3 Classifications of Indian music	(47)
1. Classical music and light classical music	(47)
2. Folk music	(49)
3. Tribal music	(49)
4. Rabindranath Sangeet	(50)
5. Music of Kazi Nuzrul	(51)
6. Film music	(54)
7. Contemporary music	(56)



Chapter 4 Basic theory of Indian music	(62)
1. Shruti	(62)
2. Notation	(63)
3. Scales	(65)
4. Drone	(69)
Chapter 5 Raga – basis, elements and framework of melody	(70)
1. Origin of Raga	(70)
2. Classification of Raga	(72)
3. Features of Raga	(82)
4. Raga and time	(86)
5. Raga and Rasa	(88)
Chapter 6 Rhythm, metre and tempo	(92)
1. Rhythm and metre (Tala)	(92)
2. Tempo (Laya)	(97)
Chapter 7 Improvisation and embellishment	(98)
1. Improvisation of Indian music	(98)
2. System of embellishment in Indian music (Alamkaya)	(99)
Chapter 8 Music instruments of India	(103)
1. Chordophones (Tata Vadya)	(104)
2. Aerophones (Sushira Vadya)	(123)
3. Membranophones (Avanaddha Vadya)	(130)
4. Idiophones (Ghana Vadya)	(135)
Chapter 9 Performance genres of Indian music	(138)
1. Vocal genres in north India (Hindustani music)	(138)
2. Instrumental genres in north India	(168)
3. Music genres of south India (Karnatic music)	(173)
Chapter 10 Folk music of India	(184)
1. General introduction to Indian folk music	(184)
2. Rajasthan	(186)
3. Bengal	(190)