

『丝绸之路』

音 乐 论 文 集

苗建华 主编

中央音乐学院图书馆

『丝绸之路』

音 乐 论 文 集

苗建华
主编

中央音乐学院出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

“丝绸之路”音乐论文集 / 苗建华主编. —北京: 中央音乐学院出版社, 2018.10

ISBN 978 - 7 - 81096 - 929 - 1

I. ①丝… II. ①苗… III. ①音乐—文集 IV. ①J6 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 095994 号

“SICHOUZHILU” YINYUE LUNWENJI

“丝绸之路”音乐论文集

苗建华主编

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: 27.75 字数: 567.2 千字

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 929 - 1

定 价: 138.00 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)

序

郭淑兰

学校出版社张伯瑜社长约我为即将出版的《“丝绸之路”音乐论文集》写个序，起初我有些犹豫，后被他的担当精神所感动，便应下此事。

《“丝绸之路”音乐论文集》是学校党委苗建华副书记精心主编的非常有现实意义的一本书。书中的研究成果不禁让人感悟到古代丝绸之路确是中国与亚洲、欧洲、非洲众多国家联系的纽带，通过丝绸之路，世界开始了解中国，中国也开始了解并影响世界。它在推动东西方思想交流、文化交融，以及人类文明多样化方面发挥了十分重要的作用，写下了重要的历史篇章。更重要的是，它对当代和未来给予了重要启示。2013年，国家主席习近平面向世界未来提出建设“新丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的倡议，弘扬丝路精神，以和平、共建、共享的方式，建设政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。新的丝绸之路是促进“一带一路”沿线各国共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路，是增进相互理解、加强全方位交流的和平之路，也是文化交流、人民交往的造福之路。中央音乐学院主动服务于国家发展战略需要，2014年设立了“丝绸之路音乐考察、研究与创作”课题。该课题整合学校在研究、创作和表演领域中的学术力量，树立集研究、创作与表演“三位一体”的学术理念，理解传统，放眼未来和促进国际传播，扎实地开展课题计划的实施工作，并已取得了阶段性成果。先后创作并演出11部民族器乐室内乐和协奏曲新作品，发表了数篇有较高学术价值的文章，组织到“一带一路”沿线国家进行多场交流演出。《“丝绸之路”音乐论文集》作为课题组深入开展学术研究的成果也将与读者见面了。

该文集选编了50余篇文章，分为乐器研究、历史研究、意义和方法以及着眼当下新作品的评述几大类，内容十分丰富。从古代丝绸之路的琵琶、箏、笙、笛等乐器的源流考辨，到丝路音乐文化流向问题研究；从陆上丝路音乐到海上丝路，以及南北线丝路音乐文化考察；从丝路乐舞文化交流到丝路多元音乐文化综合研究；从古代丝路音乐到当代思路音乐创作评述；从中国学者眼中的丝绸之路音乐研究，到外国学者视角看丝绸之路上的音乐交流。可以说，编者从古与今、传统与现代、中与外、音乐与

多元文化交融的多视角、全方位收集了“丝绸之路”音乐论文，使读者从中不仅可以在音乐的视角下理解丝绸之路的历史与现实意义，也能够在对历史传统的礼敬和深入研究中，把传统用于现实，目光投向未来。传承丝路精神，促进“一带一路”音乐事业繁荣发展，满足“一带一路”各国广大人民对更加美好生活的新期待。这是编辑此书更为深远的意义。

目 录

序	郭淑兰
---------	-----

乐器研究

日本正仓院乐器的起源（上） ——古代丝绸之路的音乐	[日] 岸边成雄（3）
日本正仓院乐器的起源（下） ——古代丝绸之路的音乐	[日] 岸边成雄（11）
古代丝绸之路与中国琵琶（上）	李健正（26）
古代丝绸之路与中国琵琶（下）	李健正（34）
丝绸之路上的琵琶乐器史	赵维平（43）
箏篥与羌笛 ——《羌笛源流考辨》续篇	王其书（64）
丝绸之路与竖箏篥的东渐	周菁葆（80）
丝绸之路上的五弦琵琶研究	周菁葆（95）
丝绸之路音乐中的弓弦乐器	张 欢 周菁葆（106）
丝绸之路上的膜鸣乐器——纳格拉	张 欢 谢万章（126）
丝绸之路上的膜鸣乐器——手鼓	张 欢 谢万章（137）
丝绸之路乐器考	[美] 劳沃格林（著） 方建军 林 达（译）（151）

历史与文化

丝绸之路上的音乐文化交流	阴法鲁（165）
唐诗中的丝绸之路音乐文化	李雄飞（172）
古代丝绸之路音乐舞蹈钩沉	周菁葆（184）
丝绸之路的东延与佛乐跨海东传	周 耘（199）
南诏奉圣乐、骠国乐与隋唐燕乐 ——西南丝绸之路音乐文化考察研究之二	王其书（208）

洞经音乐与南丝古道

- 西南丝绸之路音乐文化考察研究之三 李 征 (219)
- 明清时期中国与邻国乐舞文化交流述略
- 以海陆丝绸之路的文化线路为例 蔡丽红 (226)
- 丝路多元音乐文化在敦煌壁画中的呈现 刘 蓉 (233)
- 泉州南音在海上丝绸之路交通中的国际传播样式探究 王 州 (244)
- “木卡姆”文化现象的观察与思考 曾金寿 (259)

意义与方法

- 关于古丝路音乐研究工作的几点思考 周 吉 (281)
- 西南丝绸之路音乐文化考察报告 王其书 (291)
- “南北丝绸之路音乐文化对比研究”考察研究报告
- 王其书 胡扬吉 包德述 柳 良 (300)
- 从西方人的视角看丝绸之路上的音乐交流
- [德] 圭特·克莱宁 (著) 曾金寿 (译) (305)
- 处在四条道路的交叉路口：丝绸之路的音乐视角 张伯瑜 (318)
- 论丝绸之路音乐研究的意义 张伯瑜 (324)
- “一带一路”与中国音乐“特色话语” 项 阳 (332)
- “一带一路”：区域民俗音乐文化的机遇与挑战 李宝杰 (338)
- 在田野中触摸历史的体温
- 丝绸之路音乐研究散论 萧 梅 (352)

着眼当下

- 振兴丝绸之路音乐 周菁葆 (371)
- 也谈“振兴丝绸之路音乐” 霍旭初 (374)
- 音乐文化丝绸之路的一曲新声
- 吴少雄的交响随想诗《刺桐城》 宋 瑾 (377)
- 来自丝绸之路的回响
- 杨立青的中胡与交响乐队《荒漠暮色》初探 郭树荟 (383)
- 因和而贵，因不同而精彩
- 从萨克斯与民族管弦乐队《丝绸之路幻想组曲》
- 看赵季平的文化理想 夏滢洲 (395)
- 春风不度玉门关 无数铃声遥过碛
- 评姜莹民族管弦乐《丝绸之路》 卞祖善 (405)

崛起的一群 理智的一群

——为“丝绸之路”新作品音乐会而写..... 项筱刚 (410)

明清曲韵喧檀板 丝路风流证梨园

——丝绸之路·明清俗曲展演暨学术研讨会综述..... 李宝杰 (415)

中亚之旅：丝绸之路音乐考察

..... “丝绸之路音乐考察研究与创作”课题组 张伯瑜 (统稿) (420)

乐 器 研 究

日本正仓院乐器的起源（上）

——古代丝绸之路的音乐

[日] 岸边成雄*

摘要：本文以古代丝绸之路的音乐为研究对象，集中探讨“正仓院乐器的起源”问题。正仓院中至今仍保存着“琵琶”“五弦琵琶”“阮咸”“竖箜篌”“箏”等18种（75件）在唐代天宝十一年（752年）使用过的乐器，它们几乎均来自于中国。本文一方面考察每种乐器的来源，另一方面通过文献、乐器实物以及壁画等文献资料研究其演奏方式、乐器组合、运用的音乐体裁，并将它们与丝绸之路沿线的同类乐器进行比较，以此充分揭示出丝绸之路在沿线各个国家及地区的音乐文化交流中所起到的重要作用。

关键词：日本正仓院；乐器起源；古代丝绸之路；音乐传播

今天讲学的题目是“正仓院乐器的起源”，如果增加一个副题的话，那就是“古代丝绸之路的音乐”。最近，我以“古代丝绸之路的音乐”为题，写了一本书。早在20多年以前，我曾写过一部《唐代音乐的历史研究》。这是一部长达1000页的大部头著作，已由台湾译成中文。今天的讲演，就是将这两本书中的很小一部分作些简单的介绍。详细的论述，请参阅这两部拙著。

正仓院在日本奈良市，里面有一座很大的仓库。仓库中至今仍保存着在唐天宝十一年（752年）使用过的18种（75件）乐器：

* 作者简介：[日] 岸边成雄（1912～2005），男，日本现代国际知名东洋音乐学家。

1. 琵琶 (伊朗)	(凤首箜篌) (印度)
2. 五弦琵琶 (印度)	(卧箜篌) (中国)
3. 阮咸 (中国? 中亚?)	13. 笙
4. 竖箜篌 (伊朗)	14. 竽
5. 箏	15. 箫
6. 琴	16. 腰鼓
7. 瑟	17. 三鼓
8. 新罗琴 (朝鲜)	18. 方响
9. 和琴 (日本)	附: 火不思以及日本雅乐
10. 七弦乐器	乐器: 箏、箜篌、
11. 横笛	钲鼓等。
12. 尺八	

括弧中是我断定为该乐器起源的国名。其中也有画问号的，那是属于还不能肯定下来的、有疑问的国名。

公元752年的乐器，至今还保存下来75件之多，这在全世界也是独一无二的。而且，这些乐器几乎都是在唐代从中国传到日本来的。中国自己并没有这种大规模的收藏。应该说这些乐器不仅仅是日本的国宝，而且是日本与中国的共同的财富。不，这样说还不对，应该说是全世界的财富！

在介绍这些古代乐器以前，先讲一讲日本现今表演的雅乐。

公元8世纪，有很多音乐和舞蹈从中国传入日本。那时，日本从中国学到了各式各样的音乐。现在先谈谈雅乐。雅乐分为两大类：一类是“管弦”，另一类是舞乐。有一首管弦曲子叫《越天乐》。这个曲名，唐代文献中有记载。“越天”亦可写作“月殿”。有趣的是，在朝鲜则写作“月颠”。这几种不同写法，字音都是相通的，但是，日本的《越天乐》却是在公元12世纪前后由日本自己创作的，而不是唐代中国的乐曲。这支雅乐曲的管弦乐器组成如下：

笛子、箏、笙、琵琶、箏、钲鼓（一种悬挂的铜制的小锣）、大鼓（管弦用的大鼓，鼓面直径很大。舞乐的大鼓比这还大，直径达1.70米）。此外，管弦用羯鼓（中国写作羯鼓。二者是同一种乐器）和三鼓。

鞀鼓（见图1）的奏法由慢到渐快。

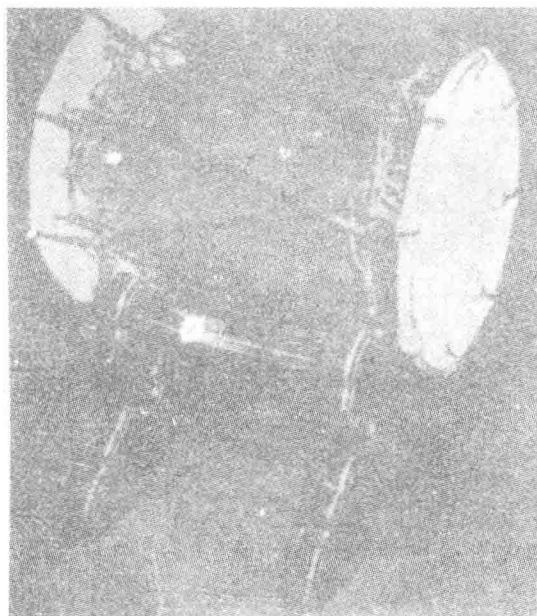

图1 鞀鼓

三鼓（见图2）用于演奏朝鲜传来的乐曲。它的节奏型比较单纯。

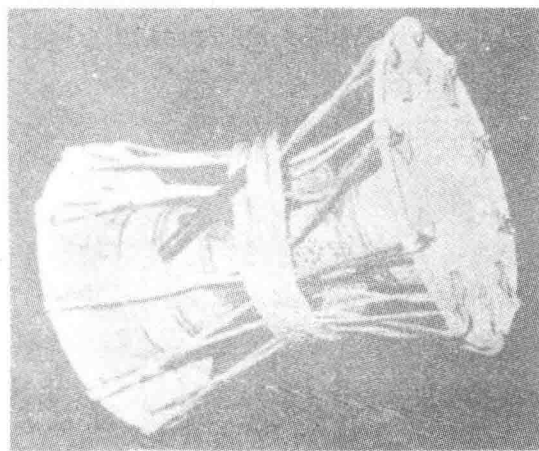

图2 三鼓

钲鼓（见图3）用两支小锤敲击，作叮叮声。

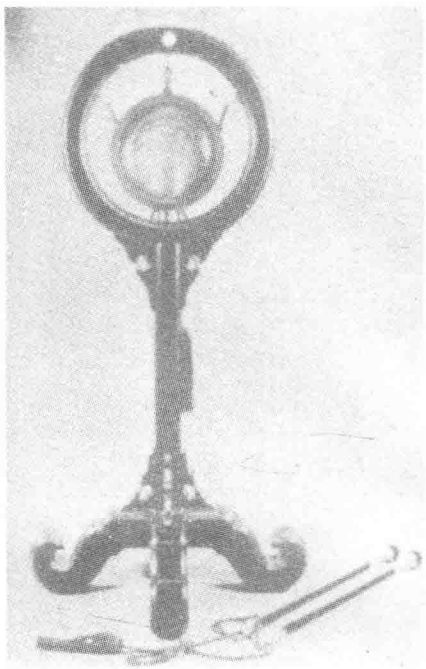

图3 钲鼓

中国唐代乐曲中有《太平破阵乐》。但唐代的乐曲是否就是现今的这首舞乐，则不得而知。《太平乐》是武舞，是表现战争胜利后凯旋而归的舞蹈，是胜利之舞，是一首非常美丽、英勇、雄壮的乐舞。《太平乐》是左方舞，即左舞。左舞主要是从中国传入的，右舞则是朝鲜传来的。右舞服装尚绿色，左舞则用绯，即红色。《太平乐》的服装为红色，故属于从中国传入的左舞。

《还城乐》（见谱例1）的服饰非常别致、有趣。衣领是毛皮制的，是西域的装束。台面上有一条涂成金色的蛇。这首舞乐是表演这个勇敢的人如何捉住这条蛇。捉住蛇，就意味着征服了敌人。这位舞蹈家捉住蛇之后，就跳起欢欣的舞蹈，姿态很优美。

关于《越天乐》的音乐特点，还可以做些补充说明。首先由笛子和笙演奏旋律。接着，笙吹出六音的和弦。这种由6个音的和弦所构成的形式，是一种非常复杂的和声。西欧学者中有人说这种古代和声与德彪西的和声很相似。不错，它们之间的确很相似。然而，那位西洋人的说法是错误的。实际上，并非笙的和声像德彪西，而是德彪西的和声像笙。因为，中国笙比德彪西还早1200年呢！总之，由笙上的6支笙管同时吹出的6个声音当中的最低音，都是出现在每小节的第1拍或第3拍上。我现在边唱《越天乐》开始部分的乐节，边模仿笙的吹奏法。

谱例 1

越天乐

学习雅乐，要首先学会唱音名，然后再用乐器演奏。50年前，我的老师当时是70岁。他是宫内厅乐长的老师。我头一次上课时，是带着乐器去的。但老师只教我唱音名。40分钟之内，让我反复唱了10遍。第2周上课时，我又把乐器带去了。可是，老师依然让我复习这支曲子的唱名法。第3周还是如此。到了第4周，才让我唱另一支乐曲的曲调。这叫作“笙歌”。每周都是如此。整整一年之后，老师才说：“从今天起，我教你吹笙吧！”不过，在这一年当中，我倒是记熟了36支曲子。

笙的和声落在旋律的第1拍或第3拍上。然而,琵琶和箏则是在旋律的下方。琵琶始终弹奏琶音。箏奏的则是这样(见谱例2):

谱例 2

这也是一种琶音，也是一种和声，而不是旋律。整个音乐结构是：旋律在中间，上下方均有和声。我以为中国在唐代就已经有了这种演奏方法。这可以举出证据：笙的管座上的管孔排列方法，并不是按照音高顺序由低到高，而是忽高忽低。初看起来，似乎杂乱无章，但实际上它却是最便于吹出这些和弦（现在共有 11 种和弦）的排列方法。而且，这样的簧管排列方法，在陈旸《乐书》中也有记载。所以说，中国早就有过这样的和声奏法。

下面介绍正仓院的乐器。

正仓院这座建筑物总长 33 米。它的地板离地面有两人高，是为了防潮。支撑地板的柱子，每根都有 3 个成年男子合抱那么粗。正仓院的仓库每年一度打开一个月左右。里面保存的物品都是天皇的私人财产。每年 10 月 15 日前后，天皇的使臣来到这里，揭

掉封条，把门打开。然后，把仓库里面清扫一遍。而后，天皇的使臣又从东京来把门关上，贴好封条，盖上大印。在这大约整整一个月当中，向一般的国民展示一部分物品。奈良市有一所博物馆，把正仓院几万件物品当中的很少一部分，大约 200 件物品，放到市博物馆里去展出。其中每年平均约展出 3 件乐器。此外，在 10 月底，还允许外国人和专家学者们到仓库里面参观全部陈列品。

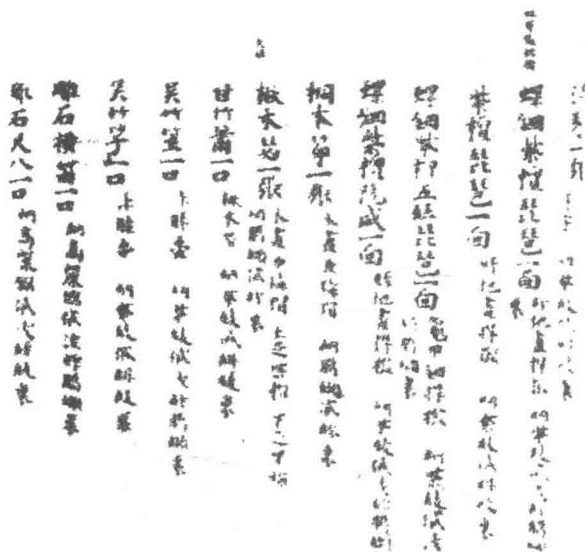

图4 东大寺珍宝账

断定正仓院的物品确实属于公元 752 年的古物，东大寺的珍宝账（即珍宝目录）（见图 4）就是证明。目录是用卷子写的，长达 30 米。其中记载的乐器有：琵琶、五弦琵琶、阮咸、箏、瑟、箫、笙、竽、笛、尺八，等等。目录末尾写的年号是公元 756 年，这就是最可靠的证据。下面这张照片就是东大寺和寺中的大佛，画的是东大寺创建时的“大佛开光”典礼图，是后来想象公元 752 年举行大佛开光典礼时的情景而绘制的（见图 5）。

大佛开光典礼时聚集了 3000 名僧侣，日本天皇和皇后也出席了。寺院的院子里搭起一座舞台，在台上表演乐舞。台面上四周都有红色栏杆（勾栏），令人想起敦煌壁画中的舞台的情景，其中就有这样的栏杆。

下页这幅南唐周文矩画的合乐图，不是原画，而是宋人的临摹品。周文矩是以画唐代宫廷仕女图而著称的画家。这幅画有许多明代或清代的临摹品，画的都是明、清时期的乐器，而没有画唐代的乐器。可是，这里看到的合乐图则与之不同。我是在一个偶然的机会在美国芝加哥美术馆看到它的。画中这么巨大的鼓，直径很大，鼓框很深，是属于从西藏往东的地方，即东部亚洲的乐器。欧洲人不会了解这种大鼓的美妙声音。但中国人是了解的，日本人也了解。能够最富于艺术性地、巧妙地运用这种大

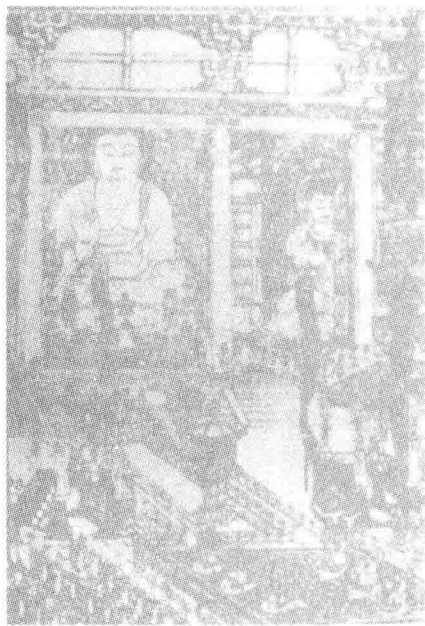

图5 “大佛开光”典礼图

鼓的，则要首推日本的歌舞伎。在歌舞伎这种戏剧表演中，舞台的右首有一大间屋子，里面放着许多打击乐器。在那间屋子里用打击乐的声音来表现出舞台上的情景，也可以说是一种背景音乐。歌舞伎的音乐里有一种叫作“下雪”的音响效果。那是怎样用声音来表现的呢？原来，那间大屋子里有一面比这幅画里的建鼓更大的鼓，鼓手也在屋子里，外面的人看不见他。当舞台上幕一拉开，屋子里立刻传出鼓上发出的深沉的低音，咚、咚、咚、咚……速度愈来愈快。舞台项上挂一只大篮子，里面盛满剪成三角形的小白纸片。后台的人用绳子牵动那只篮子，三角形纸片便飘飘摇摇地落下来。鼓声咚、咚，雪花飘、飘。最初，雪花落得稀疏、缓慢。继而，飞落的速度渐渐加快。最后，三角形的雪片满台飞舞，下个不停。坐在观众席上的人，便不由地感到一阵阵寒气袭人了。这是日本歌舞伎音乐的一个杰作。中国京剧中也很多这类的杰作。这是东亚地区对这种大鼓的巧妙用法当中的一个例子。

现在，再回到周文矩合乐图的画面里来。这是建鼓。然后是两条长地毯，上面分别坐着九位美丽的女演奏家在表演音乐（见图6）。上面一排所用的乐器有：拍板、大筚篥、横笛、羯鼓、笙（有一个长长的吹嘴）、方响、箏（十三柱）、竖箏篥、琵琶。琵琶画得非常准确。（我这样说，是有根据的。30年前，曾经有4个日本人在5年的时间里对正仓院的乐器做过调查。正仓院里收藏的是1200年前的珍品，并不是任何人都能看到的。我们4个人曾对那75件乐器一个个地进行了仔细地观察，又测量了非常精确的尺寸，然后，写成一本很厚的调查报告。我就是日本人当中最了解正仓院乐器的4个人里面的一个。所以，我才敢断定这幅画画得很准确。）现在请大家再看画面。上面