中華書局

主編 喬建中 執行主編 曹 甦

中華書局

圖書在版編目 (CIP) 數據

國樂典藏/主編: 喬建中 執行主編: 曹 甦

- 北京: 中華書局, 2004

ISBN 7-101-04368-2

Ⅰ.國… Ⅱ.喬… Ⅲ.①民族音樂-音樂欣賞-中國

②樂器-簡介-中國 IV. ① J607.2 ② TS953.2

中國版本圖書館 CIP 數據核字 (2004) 第 077759 號

封面題字: 沈 鵬 王世襄

顧 問: 陳昊蘇 周巍峙

主 編: 喬建中

執行主編:曹 甦

编纂人員: 肖 梅 李西安 沈 誠

撰稿: 林大雄 林 晨

責任編輯: 宋志軍

篆 刻: 葉國祥

法律顧問: 郭建梅

翻 譯: 王 申 梅小紅 樂 青

攝影:曹甦

特邀攝影: 艾力肯 李延年 謝旭鳴

梁 楓 劉曉輝 孔 兵

出版發行:中華書局

(北京市豐臺區太平橋西里38號 100073)

網 址: http://www.zhbc.com.cn

電子信箱: zhbc@zhbc.com.cn

發行電話: 010-81119595

電腦製版:石油工業出版社彩色圖文中心

印 刷:石油工業出版社印刷廠

開 本: 889 × 1194 1/20

版 次: 2004年9月第1版

印 次: 2004年9月第1次印刷

印 數: 1-3900 册

書 號: ISBN 7-101-04368-2/J·17

定 價: 人民幣 860.00 圓

The Best of Traditional Chinese Music, Instruments and Musicians

Traditional Chinese music boasts a history of almost 8,000 years. This book is a complete reflection in that history, with excellent pictures, vivid descriptions, and vocal recordings. It has collected the representative music, instruments, music proses, and musicians from all ethnic groups of China. It presents a profound music culture of the Chinese nation.

民族稳宝 題國樂典 何常處一二十二月 中夏老松園

展華夏之附化県國果之大成

神資源 中費劉德海祖 心智劉选未來的指記憶完是例啟剛民 超減着民族的歷史

明 技古 智 辞 商

在新世紀,各國文化的交流與融合將構成和平友好的交響曲,而中國的民族音樂是屬於這宏大交響中的輝煌樂章。對中國民樂作品、樂器和演奏家的介紹將能給全人類帶來愉快的感受。

In the new century, cultural exchange and mutual influence among national cultures of the world can compose to a serene and friendly symphony, and in this grand symphony Chinese folk music will constitute a brilliant movement. The introduction about Chinese folk music, musical instruments and these players will bring joy to people everywhere in the world.

Chen Haosu

中國民族器樂演奏藝術家的薈萃

—— 祖國的財富,人民的驕傲

科东学

The comprehensive gathering of folk music instrumentalists. It is a national treasure and a source of pride for the people.

Piao Dongsheng

在國外十幾年緊張的學習生活中,我也接觸過西洋音樂,但情有獨鍾的還是中國民樂,尤其是中國的二胡、琵琶。

季匙林

During more than a decade of studying abroad, I have also been exposed to western music, but it is Chinese folk music, in the long run, that captures my imagination and wins my heart, especially Chinese Erhu and Pipa.

Ji Xianlin

弘揚祖國傳統優秀音樂文化, 使之走向更加遼闊空間

柔礼浅翳

Carry forward the excellent tradition of folk musical culture and make it available for a wider public throughout the world.

Wu Zuqiang

華夏五千年的璀璨文明,澆灌出無數音樂藝術的奇葩。曹先生用手中的相機飽含激情地記録了各地民族優秀的文化,將中國民族的器樂文化,精心地呈現在讀者面前。由他南下、北上的足迹中,激蕩出一個個跳躍的音符。更可貴的,是一種融合各民族,容納各地風情,溶進了人類社會對美的事物的永恒追求。

方寸之間凝固了時間,向世界人民展示了中華民族的文化精髓。

這不僅僅是一種構圖的完美、色彩的和諧,更是一種思想的傳遞。

高咖鹽

Five thousand years of resplendent history has given birth to and nurtured innumerable fantastic offerings for the feast of musical art. With great passion Mr. Cao made it a mission of his to record cultural heritages of various nationalities with his camera, and presents before the reader this exquisite album of Chinese instrumental music culture. From his footprints up north and down south, there emitted one after another exuberant notes. More praiseworthy are his efforts and pursuits at synthesizing various national cultural flavors and local colors, brimming with the spirit of human-being's everlasting quest for beauty.

Within a limited space, time is crystallized, in which the quintessence of Chinese culture is displayed.

And this is not only perfection of composition and harmony of color, but also a conveying of thoughts and ideas.

Gao Fan

語

中國傳統民族樂器 , 是中華民族悠久歷史和燦爛文化的見證

與繁榮 半個世紀以來 , 伴隨着新中國文化事業的發展 演奏家們在世界各地的舞臺上演繹了中華民族不朽的樂章 ,中國民樂也獲得了新生

西藏 、四川等地 ,采訪各族音樂家 編者多年來堅持不懈地對音樂人士跟蹤拍攝 , 長途跋涉至内蒙 、民族學者 、書法家近千人 ,記録下大 新疆

量人樂交融 鏡頭無言, 、神幽韻遠的鏡頭 却見證着歷史 ,藝術家們出神入化的演奏 ,瞬間被定格爲永

恒 這部音樂典籍以介紹中國傳統樂器爲中心 樂器無言 ,却經歷了歲月的滄桑 , 傳遞着歷代樂人的心聲 , 每種樂器都配有相應的中英

附贈 文説明 各種樂器的代表曲目 ,使讀者既可見其形 並請當代書法名家書寫對應的古典詩詞或自作詩詞 ,包括宫廷音樂 、宗教音樂和民間音樂 , ,又能聞其聲 , 還特意精選 灌製成唱片

音樂進行立體展現 樂器 、樂人、樂詩 編者爲此付出了全部的真誠 樂曲 ,此典籍力圖從以上四個方面 勇氣和努力 , 對中國民族 結果如

這是一部用心靈寫就的書籍 這是一部需要用感動珍藏的 畫册

何

留待讀者評説

甦 二〇〇三年十二月十二日 雍和寒舍

Compiler's Word

Chinese traditional folk musical instrument is the testimony of long history and glorious culture of the Chinese nation.

Accompanied with the development of cultural industry of PRC. in the past semicentury, Chinese folk music has got its new life and glory. Executants have created and performed the enduring movement of the Chinese nation.

The compiler has traced musicians and taken photos for them continuously for years in Inner Mongolia, Xinjiang, Tibet, and Sichuan, etc. He visited and covered about thousand of musicians of various nationalities, experts on folklore, and calligraphers, and recorded a lot of beautiful scenes of blend of man and music.

Lens has no word, but it records history, and it records the superb performance of artists, and fixes the instant forever.

Musical instrument has no word, but it suffers much in the past long time, and transfers thinking of musicians generation after generation.

This musical instrument record takes Chinese traditional musical instruments as the center, accompanied with introduction in both Chinese and English to each instrument. Current famous calligraphers were invited to write relative classic poems and new poems. The picked representative operculum of each musical instrument, including court music, religious music, and folk music are made into discs which are attached on the book, so readers can both read the book and listen the wonderful music at the same time.

This musical instrument record presents the music of the Chinese nation from 4 aspects: musician, musical instrument, operculum, and music poem. In order to do it best, the compiler pays all his honesty, braveness, and effort to it. The editor hopes an excellent success, but knows the reader is the best judge.

This book is written with heart, and will be treasured up with touch.

Cao Su December 12, 2003

前言

呈現於讀者面前 《國樂典藏》集粹民族樂器,而又與攝影、演奏、書法 ,形象而又靈動 ,讓人飽覽民族音樂的斑爛景觀 、音樂結合起來

録的演奏家的演奏瞬間 民族樂器從品質 中國古代樂器分爲金、石、絲 多姿多彩的中國民族樂器 ,在世界各國各民族樂器中以鮮明特色獨樹一幟 到其中豐厚的文化意蘊 記載了民族音樂的物質形態 中國樂器的製作 , 至少已有八千年的歷史 。 不同的品種 樂器是音樂的載體 , 其本身也是精湛工藝技術創造的藝術品 。《 國樂典 、功能 、材質的發展 ,我們可以看到中國音樂獨具的美學思 ,書法家書寫的與樂器相關內容的書法藝術中 、竹、匏、土、革 使人得到美的欣賞 同時 、木八音制 ,也從攝影者記 ,不同的形制 , 到今天 ,感受

的奉獻和實幹 編纂《國樂典藏》。《國樂典藏》的出版 青年攝影家 也值得我們文化工作者學習 畫家曹甦不畏艱辛,以一人之力 ,爲民族的文化積累添了磚瓦 , 曹甦 而策劃 、發起和組織

文藝評論家、中國藝術研究院院長 了之人之事

Foreword

The Best of Traditional Chinese Music, Instruments and Musicians (Guo Yue Dian Cang) catalogues traditional musical instruments and combines them with photography, performance, calligraphy and sound recordings and presents the reader with a comprehensive guide to the panorama of traditional music. This is a work of art executed with imagination and elegance.

Chinese musical instruments making enjoys a history at least 8,000 years long. Instruments of a wide variety and design have formed a rich and distinctive array of folk musical accomplishments among cultures of the world. We can extract a unique Chinese aesthetic philosophy from the ancient classification into eight types of musical instruments, i.e. Jin (metal), Shi (stone), Si (silk), Zhu (bamboo), Pao (gourd), Tu (earth), Ge (hide), Mu (wood), and the latest developments in quality, function and material of folk musical instruments. The musical instrument is the medium for music and is itself a product of consummate craftsmanship and technology. The Best of Traditional Chinese Music, Instruments and Musicians is a record of the material existence of folk music and a tour of aesthetic ecstasy; in the mean time, we can appreciate the rich cultural messages from the photographs of instrumentalists during performance and calligraphic works on musical instruments by calligraphers.

Despite all the difficulties, young photographer, Artist Cao Su took all the trouble of planning, initiating and administering the compilation of *The Best of Traditional Chinese Music, Instruments and Musicians* on his own shoulders. His contributions to the national culture reconstruction in this new age are solid and we should follow his example of dedication and down-to-earth approach to work.

Wang Wenzhang Literary Critic, Director of China Institute of Arts Research

本介紹中國音樂文化的典籍 。 具體一點説 ,它是一本通過攝影家的鏡頭記録下來的有關樂器 、書法等『鏡面』,讓讀者觀賞中國樂器外觀之美和感受中國樂器内涵之深的普及讀物

文明都有屬於它的樂器 。 所以 , 樂器是人類文明的産物 , 也是不同人類文明的象徵 樂器是人類進入文明時代以後,爲求得生存 ,世界上的六大古代文明 ,即兩河流域 、埃及 、印度 、中國 、墨西哥 、發展,滿足精神文化需要而創造的器物之一。 一個多世紀以 秘魯, 每個

種全新的文化景觀 。 誠如德國音樂學家C·薩克斯所云 :『 樂器是迄今歷史上唯一可以把握的東西 文聯出版公司 它對音樂學研究具有重要的意義 。』(《比較音樂學 — 異國文化的音樂 》,轉引自《民族音樂學譯文集 》 樂器爲工具 富無比的音樂文化寶庫 。所不同者 ,聲樂僅以語言 、人聲爲媒介 ,具有較典型的『非物質』特性 有如一對孿生兄弟 ,相生相長 ,相促相融 ,最終聚集成不同地區 、不同民族的一個又一個璀璨奪目 △類的音樂一向以人的歌唱和樂器演奏活動而呈現 、傳播 。千百年來 ,人們的歌唱與演奏 , ,既是『非物質』的 ,又是『物質』的 。而正是這個『物質性』特徵 ,給樂器和樂器演奏帶來 ,1985 ,俞人豪譯) , 在這一點上 亦即聲樂和 器樂則以 ,中國

造工藝 , 更體現了具有中華文化傳統特色的審美追求 。 《 周易·繫辭·上 》云 :『 形而上者謂之道 , 形而下者 期陶鼓鼓身上的柳葉紋 ,刻在河南安陽武官村殷代石磬上的虎紋 、魚紋 、龍紋 ,以及鎸 、鑄在西周以來所有青 顯示了自身巨大的歷史價值 們或以傳世方式 、或以墓葬方式保留至今 ,讓後人見識到樂器的物質形態與社會物質生産形態之間大體一致的歷 從古到今,一直伴隨着人類物質生産方式的進步而日益發展 。以中國樂器爲例 : 新石器時代之陶塤 、 由於有物質性作保障 見的音樂』,它 鐘 、陶響器 、石磬 ; 青銅時代之鐘 、 鎛 薩氏所謂『可以把握』 ,所謂『重要的意義』,確爲洞曉之見 。我們看到 ,以物質爲其第一屬性的樂器 鎛上的鱗紋 、渦紋 、蟠龍紋 、龍紋 、鐘銘 ,題於唐以來七弦琴上的款銘等 ,不僅反映了古代高超的製 。』中國樂器從其『發韌』之時就在有形的器物上將文化精神融入奔流不息的歷史長河之中 ,追求『器』與 物質與精神的高度統一 ,由此而涵蓋了更豐富的歷史内容 從而『把握』中國音樂所經歷過的那條有形的軌迹 。 爲此 ,音樂史學界的朋友乾脆把樂器稱爲『看得 『如同其它任何物質性的文化産品一樣 ,是可以確定歷史年代的東西』(薩克斯) 。這就是説 ,古代樂器可以經歷數千年而存其原貌 ,給後人提供有關音樂歷史的某些可靠充分的證據 。特别是留在古代樂器上的各種裝飾 、銘文 、題款,如塗於河南内鄉朱崗新石器時 、鐃 、銅鼓以及農耕時代以來的革 、木 、竹 、絲諸類樂器 陶鼓

八音』分類方法 , 就是這種認識的一個直接反映 。 於樂器的物質屬性 。』《 尚書·堯典 》: 『 三載 , 四海遏密八音 』 等文獻 , 均確認了這一分類法 ,我們的古人不僅感悟甚早 ,而且還以它爲辨析樂器的第一要義 。 《周禮·春官·大師》:『皆播之八音 , 金 周代宫廷所采用的

種價值 因爲 解樂器的物質特性 ,仍有它不能取代的意義 。這是通過樂器的物質特性及建立在它之上的分類法所體現的又一 音』作爲延續了三千年的一種分類體系 ,不僅有開創之功 ,就是對於當今初步接觸樂器的普通人 ,對於他們了 要標示出這一分類法的音樂特性 ,這也正是後世廣泛應用的一個重要依據 。如今 ,儘管學術界普遍接受了霍恩 作的物質材料從未超出這個範圍 。 而且 , 古人聰明地稱之爲『 八音』,而不作『 八材』、『 八物』, 爲的就是 可能是世界上最早的也最爲完備的依製造材料劃分樂器的方法 。 在中國 在電聲樂器出現以前 學術價值 薩克斯二人於1914年提出的體鳴 、 膜鳴 、 氣鳴 、 弦鳴這一依振動體自然特性分類的方法 , 但『 八 ,無論域外傳入者 ,還是本土沿襲者 ,無論是宫廷樂器 ,還是民間樂器 ,這一分類原則一直使用到二十世紀初 其用於製

發人深思 ,充滿了濃烈的人文意味 傅玄 、嵇康爲之分别寫了三篇 《琴賦》 ,而傅玄一人就留下 種精神之光 ,通過歷代文人的觀察 、提煉 ,永遠地留在了他們不朽的詩詞曲賦之中 。僅古琴一器 ,就有蔡邕 的沿襲 。它們所以能够流傳至今 ,最根本的一點 ,就是每件樂器都閃耀着中國傳統文化所特有的精神之光 。這 和文化選擇的結果 。目前流傳在中國土地上的傳統樂器 ,絶大多數都有了上千年的歷史 ,有的甚至有了數千年 改革成具有中國特色的拉弦族諸樂器 自身文化精神生活需要出發而自覺地做出的選擇 。 再如拉弦樂器 , 西方專業樂隊最終選擇了四根弦的小提 等彈弦樂器 , 也早已成爲公認的中國傳統樂器 。 它顯然反映出中國人對此類樂器的偏愛 , 更應該看成是他們從 界上很多民族都有 , 但中國的彈撥類樂器不僅歷史悠久 , 而且類别特别豐富 , 甚至連本來是外部傳入的如琵琶 失 。内中緣由當然很多 ,但其中很重要的一個因素 ,則是出於審美習性和文化選擇 。例如 、大提和低音提琴 馬融的 《長笛賦》、王子淵的 更有數千首之多 。他們的詩文 ,對每件樂器歷史 、形制 、結構及内涵的闡釋 除歷史和學術價值外 , 我認爲還有一個不可忽視的方面 , 那就是樂器作爲物質産品的文化精神和品格 在人類社會曲折而漫長的歷史進程中 ,曾經出現過難以計數的樂器 ,它們有的流傳至今 ,有的湮没消 ,而中國則將唐宋時期從『 胡地』傳入的兩根弦的『 奚琴』, 通過長期的演奏實踐 , 最終 ,如二胡 、中胡 、低胡 、板胡 、高胡 、椰胡等 ,這同樣是民族審美習性 《洞蕭賦》、潘安仁的 中國文人眼裏的樂器 ,請看以下諸例 《笙賦》,也已成爲樂器文獻的重要篇章 。至於詩 《琴賦》、《琵琶賦》、《筝賦》、《笳賦 皆引經據典 ,彈弦類樂器 精闢獨到 。另

琴者,樂之統也。』(《風俗通》)

,禁也 。禁止於邪 ,以正人心也 。』(《白虎通義》)

衆器之中 ,琴德最優。』(嵇康《琴賦

笛者,滌也 可以滌蕩邪氣。』(《説文》)

融 長笛賦 》) 窮妙極巧 曠以日月 然後成器,其音如彼 ; 唯笛因其天姿, 不變其材 伐而吹之 其 八聲如此

批把(琵琶)本出於胡中 馬上所鼓也 劉 熙

(琵琶)長三尺五寸, 法天地人與五行也 。又四弦像四時也 。』(《風俗通

『笙 ,生也 ,像物管地而生 。』(《説文》)

管攢羅而表列 , 音要妙而含清 ,各守一以司應, 統大魁以爲笙 』(潘安仁

『鼓 ,郭也 ,萬物皆郭皮甲而出 。』(《説文》)

`鼓所以檢樂 ,爲群音之長 。』(《五經要義》)

『瑟,潔也,使人精潔於心,淳一於行。』(《説文》)

'(瑟)閉也 ,所以懲忿窒欲 ,正人之德也 。』(《白虎通義》)

筝,施弦高,筝筝然也。』(劉熙《釋名》)

斯乃仁者之器。』(傅玄《筝賦》)

這個民族至爲寶貴的文化精神 個民族在音樂文化領域繼承與創造的歷史 ,能够記録該民族探索音樂審美感受的曲折過程 ,更能够凝聚並折射出 傳了數百年 、上千年乃至幾千年的數以百計的樂器中, 中國傳統樂器的理性精神 ,而且還引導人們對它與自然 這就是中國文人眼裏的樂器 。他們的這種人文化 、人格化甚至是人性化的理解和描述 ,不僅深刻地揭 、社會 、歷史的關係去做更深人的探索 。我們從那些流 可以領悟到一個真理 : 一件樂器或一類樂器能够濃縮一

之前 失敗 、成功之後 ,才達到今天這樣的製作水平 ,我們會有何種感嘆呢 ? 特别是看到樂器上每一個部件是那樣有 結構複雜的或簡單的 ,平置的或竪立的 ,弦數少 (僅一根)或多的 (幾十根),華貴的或簡陋的等等 。但當你想 和有益的 。這也正是這本精美讀物的編者的取向之一 。在本書中 ,從中國各類樂器的外觀而言 ,我們可以看到 不管哪一種哪一類 ,它們都曾走過了千百年 、并且是經歷過一代又一代民間音樂家的思考 、揣摩 ,先評述其歷史 、學術 、文化價值並觀賞它們多姿多彩的外觀 ,從中領略其特殊的文化韵致 ,也許是必要 以上, 有機地發揮着它們的功用并整合成爲一個完美無瑕的藝術品 ,而它們能够如此又不知浸注了多少人心血的時 我們的心能不怦然而動嗎 ? 由於我們主要强調的是樂器作爲文化産品的物質方面 ,所以 ,在認識它更本質的功能 演奏技藝

松:・・・・』(李白:《聽蜀僧彈琴》),『 紫袖紅弦明月中 的表演藝術領域 。對此 ,古代詩人歷來有絶妙的吟唱 : 爲謳歌自然、 演奏活動之中 。在這一點上 ,古往今來的樂器演奏家們 ,扮演了一個不可或缺的角色 ,正是他們的參與 、充分展示人的創新才智 、隨心所欲地表達人的個性 當然 ,説到底 ,樂器終歸還是一種工具 ,一種用於演奏音樂的工具 社會及人的真情實感而在演奏技藝方面所做的無數創造性的探索 , 才使中國樂器成爲一個高度成 、感情 、心理 ,達到物人相融 『 蜀僧抱緑綺 , 西下峨眉峰 。 爲我一揮手 , 如聽萬壑 自彈自感暗低容 。它的主要價值和功能 。弦凝指咽聲停處 ,别有深情一萬 、 音心對映 、 樂指 自然體現於 一體

然使某種文化精神挾裹着自己的人生感悟從『 弦凝指咽』之處散發出來 ,形成演奏技藝 、藝術境界 、文化精神 那些民間器樂演奏家們 ,也許從來都没有想過這些理論問題 ,但他們對演奏藝術的執著追求和全心力的投入 ,必 無精神是不可能的』(賈平凹),這是『 藝術』與『 文化』之間自然而又必然的内在關係 。 被古代詩人們贊譽過的 們的筆下 , 樂器 、 音樂和人共同熔鑄成一種完美的藝術境界 , 張揚出一種特定時代的文化精神 。 『 大道妙藝 , 嘈切切錯雜彈 猶抱琵琶半遮面 (李賀:《李憑箜篌引》);『秋風忽灑西園淚 ↑。銀瓶乍破水漿迸 ,鐵騎突出刀槍鳴 。曲終收撥當心畫 ,四弦一聲如裂帛・・・・・・ 』(白居易 :《琵琶行》)在他 。』(白居易:《夜筝》);『 吴絲蜀桐張高秋 , 空山凝雲頹不流 。 江娥啼竹素女愁 , 李憑中國彈箜篌・・・・・・ 』 大珠小珠落玉盤・・・・・・ 冰泉冷澀弦凝絶 ,凝絶不通聲漸歇 。别有憂愁暗恨生 ,此時無聲勝有 。轉軸撥弦三兩聲 ,未成曲調先有情・・・・・・ 輕攏慢捻抹復挑 ,初爲 《霓裳》 後 《六幺》・・・・・・ 嘈 ,滿目山陽笛裏人 。』(竇牟:《奉誡園聞笛》),『 千呼萬唤始出來,

器的現代民族管弦樂隊。凡此, 藝術步入一個全新的階段 校的課堂 ,登上專業音樂舞臺 ,成爲一門現代音樂教育專業和水準很高的獨奏藝術 ,從而使中國傳統樂器演奏 也融入許多新的歷史内容 。例如 ,除了爲傳統戲曲 、曲藝 、歌舞及民間儀式伴奏外 ,很多樂器進入專業音樂院 是進入二十世紀以來 ,隨着中外文化交流的廣泛開展 ,隨着中國自身現代化進程的加快 ,中國傳統樂器與器樂 總之 ,中國樂器歷經數千年的積累而自成體系 ,它的獨特的民族個性早已引起全世界音樂家的關注 。同時 在中國樂器史乃至世界樂器史上 ,都是前所未有的 ,吸收西方管弦樂隊的經驗 ,自二十世紀二十年代開始 ,組建了完全是中國樂

序《106

渾然一體的有機統一。

同時還包括與樂器相關的詩詞 、書法 、演奏曲目等 觀賞角度展示中國器樂文化普及讀物的想法 廣大百姓和外國朋友 。有感於此 ,本書的籌劃人 、青年攝影家曹甦出於專業興趣 ,於四年前萌生了編印一本從 少有關中國器樂文化的書 ,使情况有所好轉 。不過 ,以往的著述 ,大都偏重於學術 、歷史内容 ,未必適合於 然而 他親自動手 ,上求下索 ,廣結善緣 ,八方聯絡 ,最終了却了這椿宿願 ,時至今日 ,國内外讀者和普通民衆對中國樂器的認知仍然十分有限 内中, ,以便讓讀者從多種角度欣賞中國器樂文化 。 爲此 , 四年多 既有中國各種樂器的静態照 , 也有當代音樂家的演奏照 。爲此,近期音樂學界出版了不

每位平常人的心中激蕩起不平常的波瀾 個年輕人對中國傳統文化有這樣的認同和敬重 同走進中國音樂這個藝術世界 ,一邊觀賞 ,一邊評品 曹甦是音樂界的『 局外人』,一個局外人對我們局内的事如此熱誠 ,我一直十分感動 ,更使我們欣慰之至 。希望讀者朋友理解他的這份真情 ,人其堂奥 ,解其意蕴 。讓中國樂器及其演奏的音樂在 曹甦也是個年 輕人 與他

Introduction

This is a book about Chinese musical instruments. To be more specific, it is a collection of photographic records about musical instruments, instrumental performance and musically-inspired literature and calligraphy. Through the photographer's lens, the reader can gaze into these "mirrors" and appreciate both the beautiful appearance and the great cultural significance of traditional Chinese musical instruments.

Musical instruments are one of the great human inventions created, along with their progress into civilization, to satisfy their instinctual, developmental and spiritual needs. More than one century's archaeological findings have shown that each of the six great civilizations, i.e. the Rivers Tigris and Euphrates, Egypt, India, China, Mexico and Peru, has its own musical instruments. Therefore, musical instruments are a product of human civilization and a symbol of different civilizations.

Human music has always been made and spread in the form of human voice and instrumental performance. For thousands of years, man and woman's singing and instrumental playing, i.e. vocal music and instrumental music, have had an interwoven history of development like a pair of twin sisters. The symbiotic relationship enables them to complement and benefit from each other, finally leading to the formation of a panorama of immeasurably rich and brilliant musical cultures of various regions and nations. What distinguishes vocal music from instrumental music is that vocal music only uses language and human voice as its medium and its "non-material" dimension stands out among other characteristics; whereas instrumental music is produced on musical instruments, which is "material" as well as "non-material". And this "material" aspect brings a brand-new cultural scene to the musical instrument and its playing. Just as the German musicologist C. Sachs says: "Up till now the musical instrument is the only tangible thing in musical history, which makes it a significant object of study for musicology." (Comparative Musicology — Music in Other Cultures, quoted in Collected Essays on National Musicology, China Federation of Literary and Art Circles Publishing Co., 1985, translated by Yu Renhao)

These points of Sachs' like "tangible" and "significant object of study" are very well-made and insightful. As we can see, materiality is the first and foremost property of the musical instrument and it has been developing continuously along with the progress in human mode of production. Taking traditional Chinese instruments as an example: there are Xun (a clay holed wind instrument), clay drum, clay bell, clay percussion instrument and chime stone in the New Stone Age; bell, large bell (Bo), cymbals (Nao), bronze drum in the Bronze Age and leather, woodwind, bamboo, string instruments since the agricultural age. They have been preserved until the present-day either by way of being handed down through generations or as burial articles, making it possible for us to trace in history the corresponding relations between the physical state of musical instruments and the general state of contemporary material production, thus "grasping" the line Chinese music has followed in history. For this reason, some of my musicologist friends call musical instruments "visible music". They, "like any other cultural products of a material nature, can be dated." (Sachs) That is to say, because of its materiality, ancient musical instruments can survive the passage of several thousand years intact and furnish us today with certain reliable proof concerning musical history, thus prove infinitely valuable for historical studies. What's more, those decorations, inscriptions, and calligraphy work, such as the willow leaf pattern painted on the body of the Neolithic clay drums unearthed in Zhugang, Neixiang in Henan province; the tiger pattern, fish pattern and dragon pattern inscribed on the stone chimes of Yin dynasty discovered in the Wuguan Village, Anyang in Henan Province; the fish scale pattern, vortex pattern, coiled dragon pattern, dragon pattern, bell inscriptions engraved and cast on all the bronze bells, large bells since the West Zhou Dynasty and inscriptions and signatures on the seven-string zithers since the Tang Dynasty, etc., not only reflect the superb craftsmanship of ancients times, but also represent the aesthetic tastes of traditional Chinese culture. The Book of Changes says: "The metaphysical is called Tao. The

■ Introduction (107)