

音乐博士学位论文系列

西藏传统音乐的结构 形态研究

Series of Doctor Dissertations in Music

觉 嘎 著
Jue ga

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

MUSIC

2006年上海市研究生优秀成果奖

2007年全国优秀博士学位论文奖

音乐博士学位论文系列

Series of Doctor Dissertations in Music

西藏传统音乐的结构 形态研究

觉 嘎 著

SERIES OF
DOCTOR
DISSERTATIONS
IN MUSIC

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西藏传统音乐的结构形态研究/觉嘎 著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2009. 9

(音乐博士学位论文系列)

ISBN978-7-80692-456-3

I. 西… II. 觉… III. 藏族—民族音乐—研究—西藏 IV. J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 151267 号

丛 书 名 音乐博士学位论文系列

出 品 人 洛 秦

书 名 西藏传统音乐的结构形态研究

著 者 觉 嘎

责任编辑 迟凤芝 王 赛

封面设计 范 模

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

印 刷 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 7

字 数 170 千字

印 数 1-1,300 册

版 次 2009 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-456-3/J. 443

定 价 28.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn> 购买

序

贾达群

这不是一篇普通的学术论文,是一个藏族学者对自己民族的传统文化,以及这种传统文化所体现出来的人文精神和审美形式的深刻理解和全面认知。我很欣慰,因为一方面该文的出现弥补了国内外在这一领域研究的空白,另一方面,该文的学术价值不仅得到学界充分地肯定,其成果也被给予了极高的荣誉。

和觉嘎君相识已经有近 15 年的时间,当他还在四川音乐学院作曲系攻读作曲硕士学位时,我就发现这位藏族青年作曲家有着极其聪慧的心智和敏锐的内心听觉。作为他的管弦乐配器和二十世纪作曲技法课程的老师,我们经常在一起研究和探讨他所感兴趣的许多问题。通过师生间这种密切的交往,我对他的认识也逐渐深入……那时我就感觉到,日后他定会成为藏族专业作曲家中最杰出的一位。

当觉嘎以优异的成绩毕业并获得硕士学位后,他放弃了留在川音工作的机会,毅然返回到拉萨,希望能为故乡,为藏族培养更多的音乐人才,我对他更加刮目相看。我觉得,觉嘎是一个有理想,有抱负,更有责任感的人,因为他始终将个人的事业发展和整

个民族的音乐事业发展联系在一起。

在随后的7年中,觉嘎致力于西藏专业音乐教育的工作,培养了许多藏族的年轻作曲人才,其中有数人考入了中央音乐学院作曲系。此外,他还创办了“西藏爱乐室内乐促进会”,组织排练了各种体裁的音乐作品并到学校、部队、孤儿院、社区等进行演出、讲解,受到好评;并先后担任了西藏艺术学校副校长,西藏大学艺术系副主任等职。

2002年,觉嘎以优异的成绩考入了上海音乐学院,随我攻读作曲博士学位。他们这一班同学是上音作曲和作曲理论学科近年来最活跃,最有才华的中青年学子。上音的作曲和作曲理论学科的研究生教育有了他们的加入,真显出了勃勃的生机。我一直认为,一个学校、一个学科的学风,是由这个学校、这个学科所有的师生共同营造的。他们这一班的同学不仅在上音的校友史上留下了充满浓郁学术气氛的“冰城夜话”,而且更以“上音作曲博士团”的群体形象在2003年至2005年的巡回学术交流活动中给全国数所音乐院校带去了他们个性迥然、风格各异的音乐创作和理论研究的最新成果。他们这一班通过在上音的历练和深造,不仅将今非昔比的自身展示给世人,同时也通过这种展示体现了上音研究生教育的水准和声誉。作为上音研究生部的负责人,我很感谢他们,并为2002级这一班感到骄傲!

以觉嘎对现代音乐的学术认知和研究能力,他完全可以和大多数数人一样,选择他所感兴趣的作曲家或某一技术理论来进行研究并形成自己的博士论文。但他没有走这条便捷的路——如果我们可以这样说的话,而是采纳了我的建议,做了西藏传统音乐的结构形态研究。这个题目表面上看,对一位来自西藏的学子来说,似乎是容易的,因为他是在做自己民族的东西。其实不然,因为这个题目所涉及的领域实在是太广泛了——它将涉及到历史学、宗教学、民俗学、艺术学、藏学等等诸多学科领域,即便对觉嘎这样优秀

的博士研究生,该课题依然显示出自身的高难度。不管怎样,接受这个研究的课题,一方面进一步证明了觉嘎对自己民族文化的热爱和极其负责的态度,另一方面,也表明了他本人的学术科研能力和敢于挑战学术尖端课题的勇气。我感到了一种前所未有的喜悦。与此同时,另一种感觉也隐隐作现:一篇极具原创的高水准的博士学位论文很有可能将通过觉嘎的努力而即将问世。

为了完成这一研究,觉嘎数次返回拉萨,深入农村、牧区、寺庙,走访民间艺人、藏乐名流、乐界前辈,请教得道高僧、藏学专家、历史学者;查阅史书、典籍、乐论名篇等。经过大量的田野工作和后期的归纳、总结,数改其稿,最终完成了十余万字的历史上第一部全面研究西藏传统音乐结构形态的学术论文。

一篇优秀的博士论文除了其选题的学科前沿性、理论的创新性外,一般还应该具备以下几个方面的特征:

1. 所选择的论点必须放在纵(历史)横(多学科)两个坐标上,从多方面对其进行考证、研究以展示出具有史学根基和多学科支撑的对所研究对象全方位的认知,即从一个切入点开始,逐步深入,以小见大,以简探繁,深究关联;

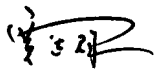
2. 研究过程必须体现出严谨缜密、逻辑的思辨脉络;

3. 表述方式必须具有规范的行文格式和上乘的文字功夫。

我认为,觉嘎的《西藏传统音乐的结构形态研究》基本上达到了上述的要求。该论文从西藏传统音乐的文化源流开始,探讨了社会生活与西藏传统音乐的关系;从西藏传统音乐的类别属性入手,探讨了文化交流对西藏传统音乐的影响;在论文的主体部分就西藏传统音乐的结构特征的深入研究中,不仅总结了西藏传统音乐的结构类型,还探讨了结构中的个性与共性;最后在西藏传统音乐的结构技法归纳中,探讨了西藏传统音乐结构形态的变异与发展。该文立意高远、资料丰富、结构严谨、文采飞扬,为我们展现了西藏传统音乐文化丰厚的历史渊源,灿烂的文化背景,多样的表现

形式,是我们进一步了解和研究西藏传统音乐不可或缺的参考文献。

尽管我们是多么地希望他能留在国内最高音乐学府之一的上海音乐学院和大家一起为中国的音乐事业共同奋斗,但觉嘎君又一次回到了他的故乡拉萨……我借此序,再次祝愿他在自己民族文化的土壤中,经受更深刻的历练,并在这种历练中使自己的艺术观念不断升华,超越自我,超越时空,进而在中华文化发展的历史长河中留下自己厚重而坚实的印记。

2009年2月于上海

论文提要

西藏传统音乐的结构形态研究,主要包涵以下四个方面的内容:

一、西藏传统音乐的文化源流,既指特殊的自然环境;亦指特殊的历史文化,包括宗教哲学、人文思想、艺术审美等;同时还探讨了社会生活与西藏传统音乐的关系。

二、西藏传统音乐的类别属性,既指不同的题材因素;亦指不同的体裁类别,包括民间音乐、宗教音乐、宫廷音乐等;同时还探讨了文化交流对西藏传统音乐的影响。

三、西藏传统音乐的结构特征,既指二分性并列形式;亦指三分性框架结构,包括歌舞模式、乐舞模式、戏剧模式等;同时还探讨了西藏传统音乐结构中的个性与共性。

四、西藏传统音乐的结构技法,既指整体性程式逻辑;亦指局部性随兴手法,包括旋律技法、和声技法、对位技法等;同时还探讨了西藏传统音乐结构形态的变异与发展。

关键词: 西藏传统音乐 堆谐 囊玛 热巴 阿吉拉姆 卡尔乐舞 恰姆乐舞 结构形态

Abstract

The structural morphology studies of the Tibetan traditional music mainly consist of the following four parts:

1. The cultural headstream of the Tibetan traditional music, which is not only the special natural environment, but also the special historical culture including religious philosophy, humanistic idea, artistic aesthetics and so on. Meanwhile it also discusses the relationship between social life and the Tibetan traditional music.

2. The classified properties of traditional music, which refer to not only the factors of different themes but also the different stylistic sorts including folk music, sacred music, palace music and so on. It also discusses the influence of cultural communication to the Tibetan traditional music.

3. The structural characteristics of the Tibetan traditional music, which refer to not only the dichotomous technique but also the trichotomous structure including singing and dancing

mode, musical dance mode, drama mode and etc. It also discusses the structures' individuality and commonness of the Tibetan traditional music.

4. The structural technique of the Tibetan traditional music, which refers to both unitary routine logic and partial improvisational technique including melody technique, harmony technique, counterpoint technique and so on. It also discusses the variability and development of structural form of the Tibetan traditional music.

Keywords: Tibetan traditional music, stod - gzhas, nang - ma, ral - pa(ras - pa), a - lce lha - mo, gar, vcham, Structural morphology

目 录

01	目 录
1	序 ◆ 贾达群
5	论文提要
6	英文提要
1	导 言
4	第一章 西藏传统音乐的文化源流
4	第一节 自然与历史
6	第二节 宗教哲学
8	第三节 人文思想
9	第四节 艺术审美
14	第五节 社会生活与西藏传统音乐的关系
19	第二章 西藏传统音乐的类别属性
19	第一节 题材与体裁
20	第二节 民间音乐
21	一、堆谐

24	二、囊玛
29	三、热巴
37	四、阿吉拉姆
49	第三节 宗教音乐
50	恰姆乐舞
55	第四节 宫廷音乐
55	卡尔乐舞
61	第五节 文化交流对西藏传统音乐的影响
61	一、吐蕃内部的文化融合
65	二、与中原文化的交流和影响
70	三、与印度文化的交流和影响
75	四、与波斯文化的渊源
94	第三章 西藏传统音乐的结构特征
94	第一节 二分与三分
100	第二节 歌舞模式
100	一、堆谐的结构模式

104	二、囊玛的结构模式
108	三、卡尔鲁歌曲的结构模式
109	第三节 乐舞模式
110	卡尔舞曲、迎送鼓乐和轻奏乐的结构模式
112	第四节 戏剧模式
112	一、阿吉拉姆的结构模式
114	二、热巴的结构模式
116	三、恰姆乐舞的结构模式
118	第五节 西藏传统音乐结构中的个性与共性
119	一、西藏传统音乐结构中的个性
120	二、西藏传统音乐结构中的共性
124	第四章 西藏传统音乐的结构技法
124	第一节 程式与随兴
125	第二节 旋律技法
126	一、变奏与延展结合的句式
143	二、循环性重复构成的句式

147	三、带有模式化后缀的句式
159	第三节 和声技法
161	一、声部集合构成的和音
165	二、泛音原理构成的和音
170	第四节 对位技法
170	一、支声复调
172	二、对比复调
177	三、模仿复调
180	第五节 西藏传统音乐结构形态的变异与发展
186	结 语
189	参考文献
194	附录一 被采访人名单
196	附录二 藏文拉丁字母转写规则
197	后 记

导 言

音乐是文化,但不是文化的全部,因此通过文化的透介使音乐的蕴意更加深邃。文化的形态丰富多样,文化的内涵精深厚重;多元化是文化的存在方式,多样性是文化的存在价值,多元化与多样性构成了文化的整体。三百多年来,以西方专业音乐创作实践为核心的作曲技术理论体系,在孕育、成型并迅速传延世界的过程中,不断涌入非西方因素而泛化为东西方所共同拥有。但在这一主导性理论体系中的非西方文化的渗透,则往往存在着“注入不及被吸纳”的失衡局面;也就是说,音乐创作领域的非西方文化的渗透,更多的是由西方引进非西方文化因素而为他所用。这种情况在二十世纪的西方音乐创作中尤为明显。通过聆听和研读二十世纪的音乐作品,人们所能够感受到的就是透过音乐形态和音乐语言的对非西方文化的关注和认同,这或许就是我们需要引起关注的重要问题,恰恰这一点也是二十世纪西方音乐带给我们的最大启示。从凯奇的“无声绝响”到塞尔斯的“隐密技法”,以及梅西安采用印度音乐元素创作的“非东方音乐”等,都无不吸纳东方文化的气韵神态而成为他们成就的悟源。其实,巴洛克的传统就来自于古希腊,而古希腊的传统则是透过民族音乐的宗教哲学和文化

传统。这样也就有了古典主义、浪漫主义、印象主义,以及显露出各种哲学思潮和文化理念的二十世纪的音乐艺术。因此,探寻当代音乐创作的规律和原则,不仅需要从音乐发展的历史轨迹中发掘线索,同时还需要从文化发展的历史脉络中理清思路。

就西藏传统音乐的结构形态研究而言,其论题及其研究对象涉及广泛的领域,内容纵横交错。因此,该研究将以作用于西藏传统音乐结构形态的宗教哲学、人文思想、艺术审美等文化源流为切入点,通过对民间音乐、宗教音乐、宫廷音乐的考查,探讨歌舞模式、乐舞模式、戏剧模式等结构特征,分析旋律技法、和声技法、对位技法等结构技法。其范围基本限于职业和半职业的艺术团体和艺人所传承的西藏传统音乐代表性品类——堆谐、囊玛、热巴、阿吉拉姆、卡尔乐舞、恰姆乐舞音乐等体裁。本论题具有音乐形态学的性质并包含影响音乐结构形态的文化传统及形成音乐结构力的技法语言。

自二十世纪中叶以来,藏学研究逐渐成为国际学术界的热门课题,先后出版发表了大量的学术著作和论文,涌现出了许多具有广泛影响的研究成果。但音乐领域的专门研究则起步较晚。到目前为止除了为数不多的学者涉及音乐史、古谱翻译、戏剧音乐、说唱音乐、民间歌曲和民间器乐曲等的个案研究,更多的则基本限于概况简介、品种分类、风格评述等层面。在涉及戏剧、歌舞、民歌等研究领域的学术专著和论文中,阿吉拉姆研究占据了最大的比重。根据有关资料显示,截止 2002 年底,国内外发表的有关藏族戏剧的论著共计 250 多篇(部),其中海外发表的有 25 篇(部),国内发表的有 227 篇(部)^[1],加上 2003 年“全国藏戏发展学术讨论会”上提交的 20 篇论文,总计达 270 多篇(部)。不过,其中阿吉拉姆戏剧音乐相关的论文仅为 6 篇。同样,其他音乐体裁的研究也是如此。因此不难看出,目前西藏传统音乐的研究,不论从研究工作的广度还是深度上讲,均处于逐步开展阶段而远不及藏学研究其他领域的总体水平。所以西藏传统音乐的研究,不仅具有很大的挖掘潜力,同时具

有广阔的发展前景。而基于音乐创作的音乐结构形态之专门研究,则突显其理论和实践的双重价值而更加具有现实意义。尽管其研究的难度并不亚于某种流派或技法的精要探析,甚至由于论题所涉及的领域和范畴的相互交叉而应该具有更大的挑战性。但是,由于西藏传统音乐的特殊形态和特殊内涵,以及作为中华民族优秀传统文化重要组成部分的特殊历史地位,使本论题的研究显得意义深远,因此需要得到应有的重视并其研究也应做到深入细致,客观准确。

本论题的研究,将重点解决音乐结构中的段落布局为核心的结构途径和结构技法:包括戏剧开场和结尾中的仪式性固定模式及其象征手法,与宗教哲学等文化传统的关系;歌舞音乐中的固定“前置”和紧缩性“后置”,对确定音乐体裁的特殊功能;乐舞音乐中的结构流程在不同流派和仪轨间的不同程式;非固定性并列原则及其突变效应和非周期性延展的渐变手法在音乐结构中的对比作用;情节变化与段落替换的对应和情绪变化与速度转换的对应;在塑造音乐形象中的特殊作用;戏剧进行中的旁众介入及其互动效应和戏剧展开中的炫技展演对剧情发展的推动作用;固定不变的“程式”性段落与自由延展的“随兴”乐汇之结合的拼贴式组合技法在西藏传统音乐结构中的特殊地位;二分与三分为框架的多段程式在西藏传统音乐结构形态中的特殊意义;通过情节替换和情绪转移的方式来替代矛盾冲突的特殊手法,与藏族人文思想和审美理念之间的必然联系等涉及音乐结构形态和音乐结构技法的深层问题,等等。

通过本论题的研究,将进一步梳理“十明”和“乐论”中的戏剧和音乐理论,并结合作为实践产物的音乐本体的研究,将使西藏传统音乐的结构形态研究提升到探寻整体规律的理性层面而应该具有很强的现实意义和深远的历史意义。

[1] 参见刘志群:《藏戏研究的长足进展和有待深入、开拓的理论命题》,载《西藏艺术研究》,2003年第4期,第97-104页。