

中樂因您更動聽

——民族管弦樂導賞（上冊）

香港中樂團
HONG KONG CHINESE ORCHESTRA

全力策劃

陳明志 編著

NLIC 2970721879

中樂因您更動聽

——民族管弦樂導賞（上冊）

陳明志 編著

NLIC 2970721879

三聯書店（香港）有限公司

序 一

香港中樂團一直致力發揚中國傳統音樂藝術，發展民族管弦樂，並且於音樂教育和推廣的工作上不遺餘力。這次樂團精心編製的《中樂因您更動聽 —— 民族管弦樂導賞》，除概述民族管弦樂的發展史、民族器樂與傳統文化藝術的微妙關係外，更以深入淺出的手法，向讀者介紹逾六十首近半世紀以來創作的民族管弦樂作品，讓讀者可加深對民族管弦樂的認識。相信這本書必能引領音樂愛好者進入優美的音樂世界，漫步於民族管弦樂的殿堂。

我誠意向各位讀者推薦這本民族管弦樂導賞專書。

香港特別行政區
民政事務局局長

2003年12月16日

序 二

音樂事業的蓬勃發展是由作曲家、演奏家、指揮家、觀眾、音樂理論家、評論家、樂器改革者、媒體，以至藝術行政工作人員共同努力的成果，缺一不可。其中同業的團結、互助至為重要，只有團結、互助，大家才能凝聚成一股強大的力量，不斷湧現新的創意，將深厚的中華音樂文化推展到更廣泛的層面。

在藝術創作及耕耘的艱辛路上，能遇到知音者是藝術家最欣慰的事。我於1997年開始，曾為香港中樂團設計了多個不同系列的主題音樂會，其中於1998年至2000年連續三年，由觀眾及業內專業人士共同選出每年最受歡迎的作品，然後隆而重之舉辦名為「年度精選之夜」之互動性的音樂會，受到熱烈歡迎，甚至一票難求。有感於此，2002年，我向香港電台第四台提出，是否可以將這一音樂會創意利用互聯網的優勢及聯合業內其他專業中樂團、媒體，推展到更深入的層面，舉辦「世紀中樂名曲選」活動及音樂會的這個構思時，非常高興得到電台的認同和支持。在各位的支持下，才使得規模空前之「世紀中樂名曲選」活動成功舉行。

為希望市民能對民族管弦樂有進一步的認識，更為支持和熱愛，香港中樂團特意編著民族管弦樂的導賞書《中樂因您更動聽——民族管弦樂導賞》。我衷心感謝陳明志博士及為此書曾獻出每一分努力的人，為「世紀中樂名曲選——揭曉音樂會」這活動寫下一個完美的句號。

中樂因您的參與更蓬勃！音樂因您的熱愛更動聽！

香港中樂團藝術總監

2003年8月於香港

序 三

古往今來，一切藝術都是與其特定的審美對象相互依存的。靜止的建築、雕塑尚且如此，更何況隨着時間流動、瞬息即逝的音樂呢？如果說音樂與其他姊妹藝術有甚麼不同的話，那就是，除了與其審美對象共生、共存、共榮、共亡之外，還多了一層兩者間的互動，即聽眾的參與，捨此，再美的音樂也將索然無味，了無生氣了。

在香港稱作大型中樂合奏的民族管弦樂隊，從誕生到如今，已經半個多世紀了。匯集中華民族五千年的樂器精華，並參照歐洲交響樂隊編制創建的這一現代民族管弦樂團，在五十多年裡，經歷了風風雨雨，也造就了自己的輝煌。然而，隨着藝術本身的日趨多元和生存環境的變化，民族管弦樂也和任何藝術品種一樣，不但要面對競爭，而且必須在競爭中求得更大的生存和發展空間；也就是說，不僅要維繫住老聽眾，還要不斷為自己尋覓新的知音。或許正是出於這樣的目的，陳明志博士編寫了這本為中樂導讀的書。

陳博士是一位出色的作曲家，而且難得的博學多才。因此，在這本書裡，作者不僅簡約地向讀者介紹了大型民族管弦樂合奏的歷史沿革、編制和它與中國文化傳統以及姊妹藝術的關係，更以主要篇幅對半個世紀以來民族管弦樂的代表性作品，分門別類地作了詳盡的分析和介紹。其囊括作品之廣，涵蓋風格品種之多樣，是我初次見到的。這本書無疑為每一位愛樂者走近民族管弦樂，以至登堂入室，架起了一座平坦又寬闊的橋。

注重音樂與觀眾的互動，是本書的另一特色。確如書名所示：

中樂因您更動聽！

中國音樂學院教授

2003年11月23日

於北京絲竹園

序 四

由漢族樂器組成，配備吹管、打擊、彈撥、拉弦四組，各具高、中、低音區樂器的民族管弦樂團，雖然只有約半個世紀的歷史，但經過多方的探索，中國民族樂團無論是樂隊的建制，還是創作模式方面，均已建立了一套較完整的體系，且湧現了不少具有濃郁民族風格和傳統神韻，以及較能發揮樂隊效果的作品。

由於不同時代、流派和文化背景的作曲家皆有不同的風格和創作特徵，加上中國器樂豐富的題材與內涵，和地方風格、民謠、樂種模式、文學及宗教意義、慣用語彙手法等中國固有文化的色彩，造就了民族管弦樂複雜多變的音色和表達形式。這對慣於以旋律導向的傳統中樂欣賞者或音樂愛好者來說，正是令其如在雲裡霧中的主要原因。適逢香港中樂團主辦「世紀中樂名曲選」的契機，特意編寫這本以提示導賞為主調的書籍，希望能藉此培養和提高更多音樂愛好者對民族管弦樂的興趣與欣賞水平，以及對現今備受教育界重視的「素質教育」產生積極的推動作用。

本書的立足點是為讀者提供一把開啟民族管弦樂世界大門的鎖匙，讓讀者能以多元的角度，領會民族管弦樂的萬千世界。由於藝術的殿堂裡，任何一首作品皆為作曲家以創造的方式，將自身的感情投射加工而成，因此我們亦儘可以自由大膽的精神去觀照和欣賞，不用將本書對樂曲的提示看得太死板、太狹窄。因為欣賞音樂始終是一種積極及創造性的思維活動，每位聽眾均可將自己在現實生活所感所遇，融匯音樂欣賞的感情體驗中。在反覆多聽的基礎上，用經驗、印象和知識的積累去補足或提昇對民族管弦樂的感受和理解。

由於音樂始終是時間與聲音的藝術，為免「紙上談聲」及讓大家能加深對這些樂曲的理解，特意為大家選取多首民族管弦樂曲的樂段，以鐳射唱片的方式，夾附在本書內。

至於本書有關中國器樂與傳統文化部分，乃香港中樂團與香港大學美術博物館「藝術全體驗計劃」合辦的「自然·中樂·人生」系列講座，及與中西區區議會合辦「輕鬆啲啦香港人」之「聽出『滋味』來」文化系列講座的內容整理而成。而所推介的樂曲，則主要為「世紀中樂名曲選」的候選樂曲，以及由香港中樂團樂師選出的部分香港作曲家作品。內容方面，則為本人於香港電台第四台主持的同名節目的基礎上補充而成，惟礙於篇幅所限，有些作品難免未被納入其中。此外，如書中有錯漏不足之處，懇請各行友好見諒及賜教指正，以便日後再版時能予以修正。

本書能得以順利出版，實有賴香港中樂團理事會的鼎力支持、藝術總監閻惠昌先生提供的寶貴意見、行政總監錢敏華女士和市務及拓展經理黃卓思小姐為統籌工作付出的辛勤努力，以及中樂團全體樂師的各方配合，在此僅向各位致以萬分的謝意。

2003年8月28日

於香港

目錄

序 一	何志平	I
序 二	閻惠昌	II
序 三	李西安	III
序 四	陳明志	IV
前 言		001
壹 · 薪火相傳——民族器樂大合奏的發展沿革		007
（一）從民族管弦樂團談起		011
（二）近代民族管弦樂發展		019
（三）香港民族管弦樂發展概況		027
（四）香港作曲家的民族管弦樂作品		033
貳 · 魂繫東方——中國民族管弦樂團結構		043
（一）樂與器		046
（二）民族管弦樂團的常規樂器		052
（三）非常規樂器		120
（四）民族管弦樂團的編制與聲部概說		138
叁 · 聲羅萬象——中國民族器樂曲與傳統文化及相關藝術		149
（一）天地諧和——中樂與自然景觀		155
（二）神奇秘譜——中樂與語言 / 方言及風格的形成		159
（三）乾坤有序——中國器樂曲的宗哲關懷		165
（四）靜養心身——中國器樂與治療效用		169

（五）大快朵頤——味覺與聽覺時間旅程的共感	173
（六）線樣時空——以筆奏樂與以樂御筆	177
（七）樂舞與舞樂——中國音樂中的律動與舞動	181
（八）光與影的對話——中國器樂與繪畫中的視覺形象	185
（九）同聲相應——中國民族器樂與文學的主客同塑	189
（十）曲虛線空——流動的建築與凝固的音樂	193
 附錄一 寓教於樂——構築香港民族管弦樂的方案之一	197
附錄二 中國器樂參考資料	201
附錄三 香港中樂團委約 / 委編作品一覽表	209
附錄四 香港中樂團簡介	241

前言

作為聽覺藝術的音樂，既看不見亦摸不着，所以「音樂甚麼都能表達」與「音樂就是音樂，甚麼也沒有表達及不能表達」這兩種截然不同的論調，一直是音樂美學上長期爭論不休的課題。為此，我們得先知悉音樂的分類和特質，才便於明瞭作為聆聽欣賞者應有怎樣的準備及可從哪些角度來感受音樂帶來的種種體驗。

在音樂的殿堂裡，一般可分為只有一條旋律的，如無伴奏獨奏／唱、齊奏／唱等單聲部音樂；由數個曲調參差進入，相互配合又獨立發展的複調音樂和由一個聲部演奏主旋律，其餘聲部以節奏、和聲等方式為其伴奏的主調音樂幾類⁽¹⁾。

音樂的分類方式，還可以包括：

標題音樂

具有一定的主題構思，並用標題暗示中心內容的器樂曲。常以文學歷史、民間傳說或現實生活為素材，並以較細緻的副標題來說明每一段落／樂章的特性。換句話說，作曲家預先指示一個方向，以幫助欣賞者聯想，如《昆蟲世界》（林樂培曲）、《豐年祭》（關廼忠曲）等。

輕音樂

與嚴肅音樂相對的，一種結構短小、輕快活潑、通俗易聽的音樂。由於直觀性較強，一般無需用深層的哲理思考來探釋作品的內涵。這些樂曲亦大多有別緻的標題，示明某種或特定的情景，如《彩雲追月》（任光曲）、《花好月圓》（黃貽鈞曲）等。

純音樂

不借用任何標題，全靠旋律、和聲等音樂語言來表達內容的作品。雖然樂曲亦有名稱，但只是表明音樂的體裁，而非曲中的內容。欣賞者需先行對音樂的理論、樂曲的背景，或作曲家的經歷／音樂觀等有一定的認識，才易於進入

樂曲表現的世界。《第一民族交響樂》（劉星曲）、《第一二胡狂想曲》（王建民曲）等便屬於這類。

管弦樂合奏曲（無論是西洋的交響音樂或東方的民族管弦樂曲）由於音響豐富及結構多樣，確實較難令人一下子聽懂。究其「難懂」的原因，大體為：不知音樂所表達的內容是甚麼；與音樂聆聽者本身的審美觀不太相符（如那些有很多半音進行，陰暗沉緩的旋律等）；音響較複雜，而且長時間沒有旋律（最典型的就是協奏曲等音樂中的發展段落，人們不習慣聽沒有歌唱性旋律的音樂，不知聽音樂時該注意甚麼）以及聽不出演奏的優劣等。

事實上，音樂⁽²⁾所表達的情感是只能意會而不能言傳的，內容更是不能用語言和文字說清楚。因為音樂的創作跟其他藝術不同：文學寫出一部小說來，創作的過程已經完成；傳統戲劇需要二度創作，因寫成後還需演出；至於音樂，則除演繹者的二度創作外，還需一個三度的創作，就是聽眾如何來欣賞和理解這首作品。換句話說，聽眾需要投入創作中，這部作品的創作過程才算全部完成。

器樂曲由於沒有歌詞，不能像歌曲一樣可直接訴說內容，所以惟有利用音樂本身的特質，如旋律的起伏、和聲的變化、音色的轉換等塑造音樂不同的形象或描述作曲者內心的情感。事實上，作曲家在創造音樂的過程中，總是將自己的情感、文化體驗融入到音樂中，因而音樂就不僅是單純的聲響創造，還是一種受主觀左右的創造文化。而聆聽的人呢，也需發揮自己的主觀能動性才能有所收穫。標題音樂可幫助大家理解作品的具體形象，但無標題的音樂就需從人的心理狀態和感情上去理解。因沒有標題的約束，音樂的概括性變強，內涵亦較豐富，即使聽一百遍還會有新的發現；而且，隨着我們年齡的增長、閱歷的加深，對作品的理解也會更加深刻。因此，在音樂欣賞的過程中，不同的審美方式往往令欣賞者得到截然不同的體驗。

該聽甚麼？怎樣聽？

這問題涉及欣賞者的目的、認知角度和審美方面的問題。畢竟聆聽音樂的體驗取決於聆聽者的終極關懷，亦即是關於欣賞狀態的問題。

所謂「內行看門道，外行看熱鬧」，從欣賞者的接受目的來看，要是將音樂作為悠閒生活的一部分，音樂對他們來說，是起於當起之時，止於當止之際，即可有可無、無足輕重。若覺得聆聽音樂還需要甚麼，可從中感受到創作過程或箇中的文化底蘊或情感特徵時，那麼聆聽者已經進入了音樂的門庭，達到精神上的交流。

另從作品的認知角度來說，對音樂的理解包括對音樂中如樂器名稱、類別等顯性形式的識別；作品解讀，即積極地運用思維去把握音樂的音色、力度、演奏法等；確認某些調性、音型、節奏、旋律進行所對應的情感或感觀等形式背後的含義幾個階段。此外，還可探究作品的「弦外之音」：發掘其中的意韻，體味作品中所藏的某種特殊情調、旨趣、氛圍及意境等骨子裡的精妙之處。

至於審美方面，則蘊含着各種不同的含義與層面：第一階段莫如純粹為出於對音響的樂趣而傾聽。在這個階段聽音樂，不需任何的思考方式，只需敞開心懷、放下任何觀念，輕輕鬆鬆地去感受音樂中富有表現力的旋律、豐富多彩的和聲、千變萬化的音色等純粹的聽覺的美，讓音樂帶我們到一種無意識而又有魅力的心境中去⁽³⁾。

其次，我們可嘗試將音樂起伏跌宕的變化和內心的感受結合起來，讓自己的情緒與音樂同步，從而領會音樂予人的微妙細膩、豐富多變的情緒體驗。當然，我們亦不用介意自己的感受是否與作曲家的表現意圖相同。進一步的聆聽方式是嘗試探求品味整首音樂的發展過程，就如欣賞足球運動中的組織進攻與電影中的高潮鋪墊一樣。在這基礎上，我們可將音樂與作曲家的創作背景及體驗融匯起來，繼而是融入整首音樂的語彙、曲式、風格等技術細節。經過以上的幾個階段後，音樂會予人另一番感受。

第三階段，就需培養自己對音樂審美的鑒別力，因音樂除令人觸動的音響和所表達的感情外，還存在對音樂的處理。雖然每個演奏家均有其不同的審美偏好，同一首曲子有人處理得明朗、有人處理得較黯淡，但音樂審美也是有其普遍的標準：如果錯音很多、節奏不穩、沒有變化，又或花巧太多等，都很難被大多數人接受⁽⁴⁾。

無庸置疑的是，我們確應更多地在第三階段感受音樂，畢竟，作曲家透過各種的方式來調動音樂素材，明智的聆聽者應該加強自己對音樂素材及其發展情況的理解，才能更有意識地聆聽旋律、節奏、和聲及音色的變化。此外，為追隨作曲家的思路，我們最好亦懂得一些音樂曲式的原理。如是者，當我們逐漸掌握這些竅門時，聆聽的天地也就豁然開朗。

當然，我們從不會單獨在某一階段上聆聽音樂，更多時候是各階段相互聯繫，甚至在同時進行。很多時候這種方式是無意識的，不需思考，憑直覺便可自然而行。因聆聽音樂最終的標準始終是在各人的心中，只要先抓住自己喜歡聽的，但同時也不要放棄一些富創意、別具風格的作品，繼而抱着一種積極投入和參與的心態，那就會發現音樂愈來愈有意思、愈來愈動聽了！

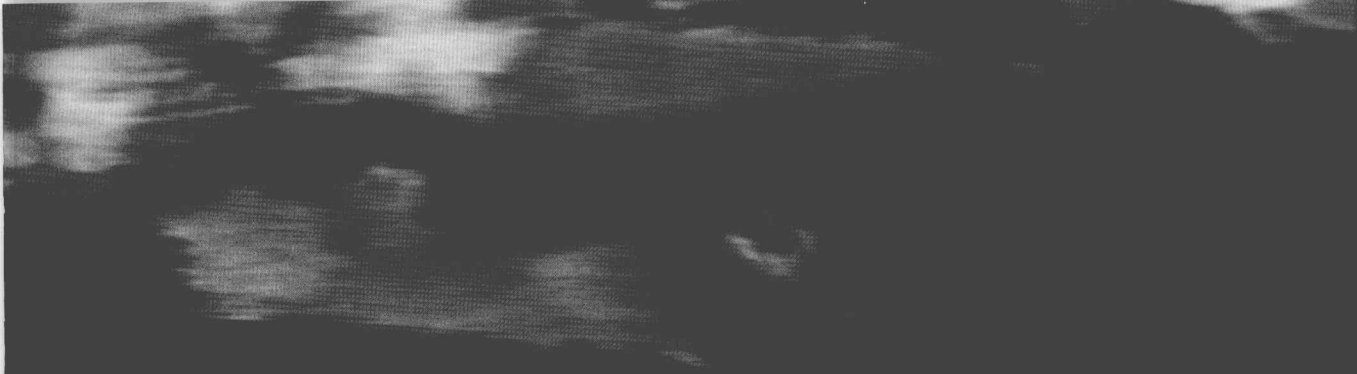
陳明志

2003年8月28日

-
- (1) 在當今的音樂範疇裡，曲調的形態可說是種類繁多：除旋律外，更有音色、節奏等各式各樣的呈現方式，為便於理解，這裡概指以音調構成的旋律。
  - (2) 這裡是指器樂，因與附有歌詞的聲樂不同，不能直接訴說內容，所以往往通過和聲、節奏、配器等變化，將音樂素材塑造出不同的形象。
  - (3) 這類音樂愛好者在這階段較易養成不良的聽音樂的習慣。因其是藉着聽音樂作為一種安慰或解脫，無需思考日常生活中的現實，當然他們也沒有思考音樂，所以音樂與他們的關係始終是疏離的。需知音樂的價值並非僅訴諸於美感的程度，最好聽的音樂也不一定由最偉大的作曲家所寫。問題在於作曲家使用音響素材及方式個個不同，所以風格亦千差萬別，這點在聆聽音樂時必須加以考慮。因此縱使在入門階段，也值得採取更有意識的聆聽方式。
  - (4) 這方面，有時專業音樂工作者又太全神貫注於技術的處理而忘了他們所演奏樂曲更深刻的內涵。但從外行的角度來看，提高自己對正在演奏的音符的理解又比克服聽音樂的不良習慣更為重要。

精湛的藝術
也要有智慧的欣賞者才能相得益彰
否則
永遠只落得曲高和寡的命運

壹。

薪
火
相
傳

薪