

音乐·中国

上篇

音乐中的中国人

王耀华著

NLIC2970803171

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

音乐中的中国人

音乐·中国

上篇

教育部2010年哲学社会科学重大课题攻关项目『中华民族音乐文化的国际传播与推广』研究成果

NLIC2970803171

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

Yinyue zhong de Zhongguoren

图书在版编目 (CIP) 数据

音乐中的中国人 / 王耀华著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2012. 5

(音乐 · 中国)

ISBN 978 - 7 - 103 - 04404 - 9

I. ① 音… II. ① 王… III. 音乐史 - 中国 IV. ① 609.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 062957 号

责任编辑: 陈 皓

封面设计: 李 响

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

[Http://www.rymusic.com.cn](http://www.rymusic.com.cn)

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880 × 1230 毫米 32 开 7 印张

2012 年 5 月北京第 1 版 2012 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1 — 2,000 册 (附赠视听光盘1张) 定价: 26.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

前 言

音乐,是文化大家庭中引人瞩目的一个重要成员。音乐以其虚实相依、色彩多变、变而循规、规而无垠的音响,折射出生活的五光十色,映照历史的绚丽缤纷,展现了人的内心世界的丰富多彩。

有着几千年历史积淀的中华民族的音乐文化,成为中国各阶层人对生活感受的倾吐,成为文明古国的历史回响,作为生活于中华大地上各民族人民的心声。

于是,我们撰写了这部《音乐·中国》,试图分别以“人”、“史”、“民族”为视角,以音乐作品为载体,通过分析各个阶层人群和个体的不同音乐表达、各历史时期的经典音乐作品、各民族的典型音乐心声,来阐释中国音乐的特点及其文化内涵,展现中国音乐的文化风采。

上篇《音乐中的中国人》,以人在社会中所处的阶层为依据,将中国人分为庶民百姓、文人士大夫、宫廷贵族和宗教信仰者,选用他们所创造和使用的代表性曲目,把这些曲目放在该阶层的特定生活环境中来进行分析,试图理解中国音乐作为中国人的行为、作为行为中的内心感受的产物,所具有的“人学”特点。反映在不同社会地位中不同阶

层人士的所作所为,他们在不同生活境遇中的所思所想,为表现不同感受而选择运用的音响所具有的音乐形态特征。

中篇《文明古国的历史回响》,试图以中国历史时期为线索,选取从远古到先秦,再到秦、汉、魏晋南北朝、隋、唐、宋、元、明、清各朝代,以至于近代、现代、当代的代表性音乐作品,分析它们产生的时代背景,及所体现的时代特点。由于音乐是时间艺术,其音响在时间的过程中而呈现,随时间的逝去而消失,在现代录音技术出现之前,历史上不具备保存音响所需的科技,对记录音乐的乐谱形式的运用也是比较晚近的事情,为曾经有过的音乐音响的保存和传承带来困难,所以,为了感受某些历史时期的音乐特点,也将根据考古研究成果而创作的某些音乐作品(如《原始狩猎图》、《楚商调》等)和根据古谱记录而译谱、演奏的曲目(如《胡笳十八拍》、《碣石调·幽兰》、《秦王破阵乐》、《扬州慢》、《凄凉犯》等),作为例子来进行分析。以严格的科学意义衡量,这并不完备,只能聊胜于无,希望能以此略补“哑巴音乐史”的缺陷,为读者诸君提供该时期音乐的感性认识。

下篇《中华民族的心声》,以三大音乐体系为纲,以各音乐体系内部的音乐文化区划为目,对生活在中国境内各民族的音乐创作和音乐特点进行概括介绍和初步分析,证实中华民族的音乐文化是各族人民共同的创造性艺术劳动的结晶,是多元一体的音乐文明的成果。由于作者此前已和刘富琳、王州合作《中国传统音乐长编》,对中国传统音乐做过比较详细的分析介绍,该著资料比较全面系统,所以本篇多有节选该著材料而作重新组织。

鉴于中华民族的音乐文化有悠久的历史和丰富的遗产,拙著对中国音乐特点及其文化内涵的阐释仅是挂一漏万的初步开端,这部《音

乐·中国》将以续篇的形式,从多种视角、更为广阔的领域来介绍中国音乐文化;更鉴于音乐音响不具有语义的确定性和事物形态的具象性,冀望读者诸君在阅读本书的同时,反复聆听相关音响资料,仔细吟咏、品味,以期真正理解中国音乐文化的神韵,在“观、味、悟”的三个层次过程中,加深对中国音乐文化的感受和认知。先是观,仰观俯察,远近往返,由表及里,层层深入;再是味,吟、玩、熟、寻,况味情趣,味其气韵;最后是悟,玩味既久,自然悟出,体味其弦外之音,言外之意,韵外之致。

愿乐乐乐乐再乐乐!

音乐作为一种艺术,是以人编排过的声音(主要是乐音),来表现人对现实生活的感受的产物。因此,不同的感受产生不同的音响,通过这形形色色的音响又能够追寻其不同的生活感受,进而理解不同阶层的不同个体与人群。

中国在几千年的文明进程中,很长时间处于封建社会阶段。在封建社会里,中国人若以所处社会阶层为依据的话,大致可以分为:庶民百姓,文人士大夫,宫廷贵族和宗教信仰者。伴随他们的不同生活环境,所从事的不同的生产方式和社会实践,产生了不同的音乐体裁形式和音乐形态特征,生动鲜明地表现了不同阶层人群的生活、感受、感情、情绪和愿望。

目 录

一、音乐中的庶民百姓	1
(一) 河流山川交响中的力与勇——《川江船夫号子》	4
(二) 山间野外的抒情——《八月十五光华华》、《槐花几时开》、 《想亲亲想在心眼上》、《瞅你两回》、《蓝花花》、《你像一朵 花》、《从前我们最相爱》、《都达尔和玛丽亚》	17
(三) 里巷歌谣——《孟姜女》、《走西口》、《绣荷包》和《摇篮曲》	31
(四) 民俗歌舞音乐——云南花灯《螃蟹歌》、蒙古族《安代舞》、 汉族《荷花舞》	38
(五) 满村听说蔡中郎——京韵大鼓《林冲发配》、弹词《杜十娘》	46
(六) 锣鼓声中来听戏——《花木兰羞答答施礼拜上》、《包龙图打 坐在开封府》、《刽子手拥得我前合后偃》、《郎对花 姐对花》	58
(七) 婚丧喜庆中的民间器乐——《一枝花》、《公嫖吹》、《十八六	

四二》、《鸭子拌嘴》	75
二、音乐中的文人士大夫	90
(一) 琴乐冶情性——《梅花三弄》、《潇湘水云》、《流水》、《酒狂》	91
(二) 词调、琴歌寄真情——《念奴娇·赤壁怀古》、《阳关三叠》	135
三、音乐中的虔诚信众	145
(一) 法事、课诵中的虔诚吟唱——《戒定真香》、《诵经调》、《步 虚韵》和《南海赞》	146
(二) 器乐、歌舞中寄托的信仰——《昼锦堂·垂丝调》、《开坛 钹》、《河西钹》、《发鼓》、《羌姆》	158
(三) 居士心中的《普庵咒》	169
四、音乐中的皇室贵族	178
(一) 皇权威严的象征——《日初升》、《河清海晏》、《导迎乐》、 《睿谟独运》、《迎神》	181
(二) 宫廷中的娱乐音乐——《海宇升平日之章》、《梅杏争春》、 《月下海棠》、《舞名马》	195
参考文献	212

一、音乐中的庶民百姓

在中国人的四个阶层中,庶民百姓阶层占的人口比例最大,职业最为复杂,生活内容最为丰富,所运用的音乐体裁形式也最为多样。民间音乐充斥于庶民百姓生活的各个领域,可以说是无时不歌,无处不乐。音乐是庶民百姓表达感情,交流思想的亲切媒介,成为劳动生产和鼓舞斗志的有力助手,是评古论今、表达爱憎和掌握知识的重要途径。

歌、乐、舞作为庶民百姓生活的亲密伴侣,伴随着他们的一生一世。从婴儿时期开始,年轻的母亲和年迈的祖辈就在《摇篮曲》、《催眠曲》的吟唱中,寄托着自己对下一代的挚爱和希望,使他们沉浸在美和爱的歌声的熏染之中。当幼儿长到稍为懂事时,那充满丰富想象和生动比拟的儿歌,伴随着幼儿们的游戏,帮助他们打开智慧的门户,走进知识的宝库。接着,牧牛歌、呼牛调成为放牧少年天真、淳朴感情的自然流露;读书调、吟诵调由私塾先生传授给从学的幼童。年事稍长时,打夯、伐木、拉网等号子,与青年男女的生产劳动同在,激励他们去创造物质财富。姑娘们出嫁时所唱的《哭嫁歌》,表达了别离父母兄弟的

依依难舍之情。结婚仪式中唢呐锣鼓乐队的演奏、婚礼歌和闹房诗渲染了喜庆气氛。各类习俗音乐、习俗歌曲更是伴随着庶民百姓的一年四季。正月闹元宵,在欢腾热烈的锣鼓声中,活泼优美的小调歌曲由船灯歌舞中诙谐风趣的艄公演唱,显得分外欢快愉悦;五月端阳,人们在龙舟竞渡中高唱着慷慨悲壮的龙船歌,用以寄托对爱国诗人屈原的悼念;旧时,各地的采莲歌、洗佛歌,都从某一侧面反映了人们驱邪除恶、向往美好生活的良好愿望。各种各样的山歌、渔歌、小调、盘诗,充满日常生活的各个领域;音响色彩各异的民间器乐演奏,装点着各式各样的民俗节日;多彩多姿的曲艺、戏曲,演绎着世态炎凉的形形色色,评古论今,爱憎分明。当人们进入暮年,按自然规律离开人世时,那悲凉的哀乐、凄切的哭丧调,又表达着亲人的深切哀悼。因此,有人说:“当你出生的时候,歌声为你打开世界门户;当你逝去的时候,哀乐将你送进坟墓。”

歌、乐、舞在中国境内各民族的庶民百姓中,都成为表达感情、交流思想的亲切媒介。在山间野外劳作之闲暇,或遇上传统歌唱节日,经常举行以民歌对唱为主要内容的歌会。此时,对歌既是展示歌手聪明才智的机会,又是人们娱乐逗趣的方式,更是男女青年谈情择偶的媒介。汉族的野外对唱山歌,土、回、东乡、撒拉、保安、藏、裕固等族的“花儿会”,苗族的“游方”、仡佬族的“走坡”、壮歌的“歌墟”等,都成为歌唱的盛会,音乐的海洋。遇上传统的节日歌会,青年男女从四面八方汇聚到约定俗成的歌圩,交游嬉戏,对歌言情,通宵达旦,乃至持续数昼夜。许多年轻人就在这歌声中产生爱慕之情,结成伴侣,成就终身大事。此外,布朗、傣、侗等族,尚有小伙子到姑娘家对歌寻偶的习俗;哈尼、黎、景颇等族,设有公房,供未婚青年男女对歌。这些习俗活

动使民歌对唱成为异性交往、传情达意的重要媒介。

民间歌曲又是庶民百姓劳动生产和鼓舞斗志的有力助手。在中华大地各族人民的劳动生产过程中,产生了许多富有特色的劳动号子。如:林区的伐木号子、滚筒号子、锯木号子、装排号子;沿海的拔帆号子、拉网号子、摇橹号子;建筑工地的打石号子、打夯歌;筑路工地的压路调等。人们通过歌唱来统一劳动节奏,调剂劳动情绪,为了适应生产劳动的需要,创造了多种多样的劳动音调。

近现代民主革命时期的许多新民歌,成为鼓舞人民群众革命斗志、振奋精神、投身革命洪流的精神武器。

民间歌曲、曲艺、戏曲也是庶民百姓评古论今、表达爱憎和掌握知识的重要途径。在民间音乐中,许多民歌、曲艺、戏曲的曲目、剧目都以历史人物、传说、故事或者现代生活为题材,表达自己的爱憎、褒贬,这既是人民群众感情、愿望的寄托,又成为他们获得历史文化知识的重要途径。旧时,许多庶民百姓无法进入学校读书,因此,抄歌本、抄曲本、抄唱词、唱诗、读歌册、看戏、听曲艺演唱,成了他们识字的一种重要方式。在观摩“三国”戏、“水浒”戏等戏曲表演和聆听“说唐”、“说岳”等曲艺说唱中,在共唱和欣赏《孟姜女哭长城》、《山伯英台》、《吕蒙正》、《十二月古人》以及彝族的《葛梅》、苗族的《古歌》、瑶族的《盘王歌》、哈尼族的《开天辟地歌》、畲族的《盘瓠歌》、《麟豹王歌》、藏族的《格萨尔王传》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族《玛纳斯》等长篇叙事歌中,增长历史、文化知识;在《十二月歌》、《二十四节气歌》、《十二月采茶》等民歌中传授生产知识和生活常识。

庶民百姓喜爱民间音乐,民间音乐源自庶民百姓的生活。有什么样的生活,就有什么样的音乐,正是在这肥沃的生活土壤中,长出了民

间音乐的繁枝茂叶,开放了绚烂多姿的艳丽花朵,折射出庶民百姓这一群体的生活浪花和形形色色的喜怒哀乐、感情愿望。

(一) 河流山川交响中的力与勇——《川江船夫号子》

在长期处于农业社会的中国,繁重的体力劳动是庶民百姓的一种基本生活方式。因此,伴随着这种劳动而歌唱的号子,就成为民间歌曲的一种重要的体裁形式。

旧时,在工地上,人们经常可以听到《打夯歌》。四个(或六个、八个)工人持起一个打木椿,其中的一个人担任指挥,由他告诉大家往东往西,向左向右,或轻或重,或快或慢。他依靠什么来指挥呢?他依靠的是歌声,即旧时平常所说的《打夯歌》或《打夯号子》,这歌声就起着组织劳动的作用。同时歌声又还起着调剂劳动情绪、鼓舞劳动斗志的作用,正如劳动者所说的:“不打号子不起劲,打起号子抖精神”,“不喊号子上下水搬不动船”,“不喊号子闷闷愁愁不新鲜”,这些都说明了劳动号子在组织劳动和调剂劳动情绪二者间的协调关系。

此外,每当集体劳动,特别是车水、耨草、开荒时,经常由两个人敲打锣鼓,以鼓舞生产情绪。如桂北一带的《挖土歌》、四川的《耨草锣鼓》、湘西土家族的《耨草锣鼓》等,都是这样的歌曲。人们在田间耕作时,两个“歌郎”在田旁,一个敲锣,一个打鼓,以锣鼓过门,相互对唱,人们劳动一天,他们唱一天。一般含歌头、扬歌、结尾三个部分,内容有表扬,有批评,唱故事,唱传说,使人精神振奋、斗志昂扬。

在一些个体劳动中,劳动者往往也触景生情即兴创作一些传说故

事和娱乐性的歌曲,表达热爱生活、热爱劳动的感情和乐观主义的精神,借以调剂劳动情绪,如《绕口令》、《喇叭调》、《一根扁担》等。

《川江船夫号子》是旧时四川的船工们在行船时所唱的一种劳动号子,又叫《川江船夫曲》。

四川多山,河道曲折多滩,水流湍急。顺水行船时,船工们要注意水路,提防暗礁;逆水行船时,船工们要推船拉纤,同湍急的江水搏斗。在这样紧张艰险的劳动中,号子成了船工们行船时不可缺少的生活内容,它起着激励斗志、统一行动、战胜狂澜的作用,同时在歌声中表现了船工们雄壮豪迈的气魄。

《川江船夫号子》由五种号子、八个部分组成。表现了平水一见滩—上滩—拼命—下滩的各个劳动环节。旋律由悠扬抒情开始,逐渐变得高亢激昂,以至于紧张的呼号;节奏开始是舒缓、悠长,转为规整、统一,进而鲜明有力,层层紧逼,声部之间你追我赶、交叉错纵,情绪一步步高涨,整个号子生动逼真地展现了在山川河流交响中,船夫们同惊涛骇浪英勇搏斗的勇气和力量,谱写了一曲中华民族壮丽的劳动颂歌。

船在风平浪静的江面上航行时,领唱者以一种较为自由的节奏、近似朗诵式的旋律唱出《平水号子》,和唱者以平静而缓和的节奏相应和。在旧社会里,船夫们虽然艰辛地劳动着,但是一年到头不得温饱,生命安全毫无保障,因此,船夫们在此表达了对旧社会统治者的愤怒和不满:“有钱人在家中坐,哪知道穷人的忧和愁。推船人本是苦中苦,风里雨里走码头。”

当船夫们发现险滩和要起风暴的时候,领唱者提高了嗓门,唱起《见滩号子》。开始时,虽然仍是慢板,但却铿锵有力、棱角鲜明;进入

中板时,领唱者以华彩乐句呼唤着提醒大家注意,和唱者则以沉着而充满力量的声音相应和,表现了充分的信心。

船进入险境,船夫们开始与江水搏斗。当大家都紧张得喘不过气来的时候,就唱出了《上滩号子》,领唱与和唱由半句接唱、一小节间隔,而变为半拍应和,层递交错,紧迫的节奏,刚劲的旋律,朗诵与呼号的自由交替,构成了一幅激昂的交响音画。

《拼命号子》是在行船遇上大风骤雨、险滩急水时的歌唱。此时,船工们都必须在领唱者的指挥下,集中注意力,投入紧张激烈的搏斗。以四度张力为特点的高亢激昂的音调,近似呐喊呼号的朗诵性旋律,连续切分的节奏,展现了船工们在狂风骤雨、惊涛激流中殊死搏斗的场景。中华民族的儿女们正是在几千年的艰苦奋斗中,造就了这种勤劳勇敢的气质和魄力。

险滩已然渡过,一场激烈的搏斗暂告结束,此时,船夫们才松了一口气。船在平静的江面上航行,《下滩号子》的歌声也随着心情的平稳而变得平和了。舒展悠长的节奏,流畅抒情的旋律,表达了经过暴风雨洗礼后船工们内心的欣悦和畅达。

【谱例 1-1】《川江船夫号子》

平水号子

(领)咳 清 风 吹 来 凉 (哎) 悠 悠,

(和)嗨 嗨 (领)连 手 推 船

下 (哟) 溜 (哦) 州 喔, (和)嗨 嗨

(领)有 钱 人 在 家 中 坐 哟,

(和)嗨 嗨 (领)咳 哪 知 道 穷 人 的

忧 (哦) 和 (哟) 愁 哇, (和)嗨 嗨

(领)推 船 人 本 是 苦 中 苦 哦 (和)嗨 嗨

(领)哎 风 里 雨 里 走 吗 (咿) 头, (和)嗨 嗨

(领)闲 言 几 句 随 (呀) 风 散,

(和)嗨 嗨 咳 前 面 有 一 道

观 (啰) 音 滩, (和) 嗨

(领) 观 音 菩 萨 他 没 得 灵 (啰) 验,

(和) 嗨 (领) 不 使 劲 来 过 (哟) 不 了 滩

(和) 嗨 (领) 你 我 连 手 个 个 是 英 (咿) 雄 汉,

(和) 嗨 (领) 攒 个 劲 来 扳 (啰) 上 (哦) 前,

(和) 嗨 (领) 平 水 号 子 要 换 (啰) 一 换,

(和) 嗨 (领) 我们 捏 紧 橈 子 冲 过 了 滩! (和) 嗨!

平水号子

慢板

领 哦 噢 嗨 哟 嗨 哈 哟 嗨

和 噢 嗨 嘿 嘿 嘿