

心&音.com

世界音乐

洛秦/著

人文叙事

Narration of
the World
Music and Culture

luoqin@soul&music.com

来自留美中国音乐学者的「感受文化」篇章

附CD一张

上海音乐出版社

上海市教育委员会“第四期重点学科”规划项目

心&音.com

世界音乐

洛 秦 / 著

人文叙事

上海音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

心 & 音.com:世界音乐人文叙事/洛秦著. - 上海:上海音乐出版社,
2002.5

ISBN 7-80667-148-X

I.心… II.洛… III.①传统音乐-世界-通俗读物②传统文化-世界-通俗读物 IV.①J605-49②G11-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 016179 号

责任编辑:胡晓耕

封面设计:陆震伟

心 & 音.com

——世界音乐人文叙事

洛 秦 著

上海音乐出版社出版、发行

地址:上海绍兴路 74 号

电子邮件:cslcm@public1.sta.net.cn

网址:www.slcm.com

新华书店经销 上海市印刷七厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 12.5 插页 4 字数 260,000

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5,100 册

ISBN 7-80667-148-X/J·142 定价:30.00 元(附 CD 一张)

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

T:021-63246280

洛秦 男，1958年生。曾为小提琴独奏演员和管弦乐团首席。1985年进上海音乐学院为硕士研究生。毕业后，留校任教。1991年，赴美国留学，先后在华盛顿大学、肯特大学获民族音乐学硕士和音乐人类学博士。留学期间，任肯特大学“世界音乐研究中心”中国音乐指导、曾为《美国大学名人录》1996-1997入选人、获美国“‘蔡万霖’中华文化基金”一等奖、美国国际学者荣誉称号。现任教于上海音乐学院。主要研究包括专著《昆剧，中国古典戏剧及其在社会、政治、经济、文化环境中的复兴》（英文版，美国密执安大学出版）、《音乐与文化》、《街头音乐：美国社会和文化的—个缩影》、《爵士百年兴衰录：—个从新奇、兴奋到叹息的过程》、《美国摇滚历程五十年：摇滚乐，—种激情浪潮永不息的社会文化振荡》（合作）、《中国古代乐器艺术发展历程》、《李斯特传》（合作译著）以及论文数十篇，共发表约140万字。

欧洲民间拉弦乐器 / 洛秦摄

乡村乐手 / 洛秦摄

马林巴合奏 / 洛秦摄

罗马尼亚竖笛

心&音.com www.xinyin.com

印度耍蛇艺人乡村乐手

韩国雅乐

泰国民间乐舞 / 洛秦摄

印第安舞蹈者 / 洛秦摄

序

Dr. Terry E. Miller *

世界音乐的学习现在已经成为美国教育的重要内容之一。学生通过音乐这个窗口,可以了解到各种类型、风格的音乐以及与之相关的人类各民族生活、习俗和文化。他们听到、看到和感受到的世界音乐是那样的丰富多彩,各民族对音乐的认识,以及音乐在各地的作用是那样的不同。更重要的是,对于美国这个多民族、多元文化的国家来说,世界音乐教育的目的在于告诉大家,文化没有高低优劣之分,虽然表现形式各异,但它们的价值都是平等的。

洛秦博士的《Soul & Music. com——世界音乐人文叙事》正是揭示了这样一种宽广的人文思想。新颖的书名集中地体现了作者对人、对音乐、对文化的深切感受。Soul 的中文含义是“心灵”,Music 是音乐,至于 com 它包含着双重意义。作者告诉我,一是它的原意 communication,即“交流”。他的《世界音乐人文叙事》既表现了大范围中的人类文化的“心”与“音”的关联,也表达了作者将其个人对世界各民族音乐文化的感受与广大读者的沟通。记得中国古代音乐美学经典论著中有一段话,叫做“凡音之起,由人心生也”。正是由于音乐是人

---

* 米勒教授是国际著名的亚洲音乐专家,长期从事泰国音乐的研究,为肯特大学“世界音乐研究中心”主任、美国民族音乐学学会常务理事、曾为国际亚洲音乐研究刊物《亚洲音乐》的主席。本序根据英文函译出。

的心灵感悟的形式化,这样的 communication 才得以实现。洛秦博士进一步解释,Com 的另一层意思是借用互联网的概念,将其《世界音乐人文叙事》作为一个国际性的交流、互联的媒介和平台,来传播世界各民族音乐的知识,介绍人类社会和文化现象,从而起到经历资源、知识资源、信息资源和思想资源的共享和交换作用。

我曾是洛秦博士的导师。与他在 Kent State University 学习和工作期间的合作,是我生活中一段非常难忘的时光。我们的合作也是一种 communication 的经历。一方面他从我的指导、学校课堂中掌握了音乐人类学;另一方面,我个人以及许许多多的美国人从他那里了解到了大量的中国音乐和文化。他的博士论文,即密歇根大学出版的《昆剧,中国古典戏剧及其在社会、政治、经济和文化背景中的复兴》是一部很有学术价值的著作,为西方社会认识中国古典艺术,以及音乐人类学在历史研究与现时田野考察相结合的方法论上做出了新探索。最近又收到他的新作《音乐与文化》、《街头音乐:美国社会和文化的—个缩影》,为其学而有成甚感欣慰。他不仅将在美国所学到的知识带回了中国,而且也极大地刺激了我们美国学者。他“抢占”了我们家门口的“街头”田野,以中国音乐学者的身份成为了研究美国街头音乐的第一人。眼下,又收到他即将付梓的《Soul & Music. com——世界音乐人文叙事》。相信,该书的出版将为中国了解世界、中国与国际社会的音乐文化交流以及人类地球村的建设,起到非常积极的作用。

2002年3月10日

于美国俄亥俄州肯特大学音乐学院

前 言

到了美国才真正觉得：不出家门，不知方圆有万里；不出国门，不知人类文化有如此多姿多彩；不听一听世界各民族的器乐人声，真不知道人类的音乐远不止《春江花月夜》和《命运交响曲》。总想与热爱音乐的读者们分享我在聆听和观赏大千音乐世界中所得到的感受。

世界音乐中蕴藏着丰富多彩的人类文化宝藏。正如人们常说的，各民族的歌声，像一座汇集千年珍品的宝库，独放异彩；他们的曲调，似一条闪烁着万斛明珠的长河，源远流长。那些节奏讴歌了人们赖以生存的江河、平原和山川，那些旋律记载了民众繁衍生息的欢乐、苦难和希望。世界音乐是一座五光十色、万紫千红的百花园。在东方，我们从中国先秦金石琴箫的吹奏中能感应到士文化的精神，日本尺八总让人唤起人生悲凉的情景，再如“佳美兰”音乐结构与当地的宗教“轮回”观念切切相应，而孟买城、恒河边的旋律永远歌唱着生命轮回永不灭的诗篇。因此，音乐不仅仅是人们表达感情的载体，而更多的成为了社会文化的象征。特别在非洲，音乐节奏中充满了“神”的象征，因此节奏成为了非洲人生命的灵魂。欧洲大陆的音乐巡礼告诉我们，古典并不是空中楼阁，它的根基、它的源泉在民间。在贝多芬《英雄交响曲》中，我们可以听到德国乡村号角声，在巴托克的旋律中，更是跳跃着生动的匈牙利民间生息。虽然南美洲处处可见殖民文化的遗迹，但在安第斯排箫声中依然保留着印加社会的文化性，为什么苏

亚要“歌唱”的故事就是一个典型例子。北美洲新大陆展示给大家的是一个多元民族文化天地,那里的音乐尤为五彩缤纷,诸如非洲文化遗产的美国黑人音乐,街头乐手在小巷里弄间歌唱着自己的人生,萨克斯管从新奥尔良吹出了爵士的第一声,以及我们看到《阿帕拉契亚的春天》充满了美国乡村田野的欢快气息。

这里所陈述的,就是这样一个充满人生哲理、展示民俗风情、环绕五洲四海、聆听各民族音乐的节奏旋律,从古典到民间、由宫廷至乡村的五彩斑斓的《世界音乐人文叙事》。

目 录

序 [美]米 勒 /1

前言 /1

亚 洲 集

(asia.soul&music.com)

1. 中国篇:文明久远、民族多姿的国度 /3
  - 金石交响先秦乐 /3
  - 琴箫回响士文化的精神 /6
  - 小泽征尔的眼泪为谁流 /10
  - 敦煌琵琶反弹窈窕舞姿 /14
  - 广东话、广东人和广东音乐 /19
  - 丝竹节韵袅绕在茶亭间 /20
  - 婉约南音唱、文武洞经乐 /23

- 那天葬、那人声,宇宙人间浑然拉萨中 /25
男扮女装、女扮男装中的文化性别 /26
2. 日本篇:樱花之岛、歌伎之邦 /30
樱花池中《樱花》歌 /30
岛国尺八吹不尽人生的悲凉 /32
“三足鼎立”缺一不可 /36
唐代丝弦的回忆 /39
缓缓能乐声、神圣太鼓点 /41
3. 韩国篇:礼教传统的民族 /44
韩国语音铿锵激越、伽倻琴声跌宕起伏 /44
唐代宫廷管弦交响在他乡 /46
孔子的言行、基督的音乐 /50
西方文明的熏陶与传统文化的尊重 /51
传统灵魂与现代意识的融合 /53

4. 越南篇:南海的儿女 /55
  - 海情海风更有海的五声音音 /55
  - 现代“麦克风”迷恋古老“纯律”的独弦琴 /56
  - 竹山、竹水、竹子的音乐海洋 /58
  - 歌声中的“忧伤”、琴声中的“浪漫” /59
  - “点描主义”中的社会学理念敲响在南越的山坡锣声里 /62
  - “来自越南的传说”、在异国他乡的“宣言” /64
5. 泰国篇:异风异情的王国 /66
  - 全民佛心、微笑国度 /66
  - 五彩的音响节奏与艳丽的寺庙装饰 /67
  - 传统古典日月困扰于现代商业中、哥妹排笙昼夜说唱不完人间事 /74
  - 泰国孤儿的父亲、泰国音乐的福音 /76

6. 印度尼西亚篇:铜锣鼓乐的万岛之国 /80
  - 佳美兰和皮影戏中的印度史诗 /80
  - “佳美兰”音乐结构和宗教“轮回”观念的相应 /82
  - 人声喉咙中的“佳美兰” /84
  - “卡恰毕”弦中的爱情故事、“苏灵”管中的“地理学” /86
  - 欧洲人“口味”中的佳美兰 /88
7. 印度篇:东方古老文明的国度 /92
  - 从“流浪者之歌”说起 /92
  - 生命轮回永不灭:孟买城、恒河边的音乐诗篇 /93
  - 一种精神的誓言、一曲难以让人忘怀的歌 /100
  - 一直敲到长城边的“塔布拉”鼓 /101
  - 梅纽因、苏布拉马尼亚姆和拉维香卡相遇在印度化了的小提琴声中 /103

- 骆驼、纺纱与“打夫”是沙漠游民的生活和生命 /104
8. 巴基斯坦篇:清真之国 /109
那是阿拉伯人的心声,他们为真主而歌唱 /109
  9. 伊朗篇:古代丝绸之路的波斯王国/114
一种集音阶结构、表演创作及曲目组合为一身的
构成方式 /114
  10. 阿富汗篇:音乐在心境之中的民族 /119
音乐概念的表述越口语化,它的意思却越正式、
越专业、越具体 /119
  11. 西方古典音乐中的东方之声 /123
奥斯曼帝国的《土耳其进行曲》曾叱咤风云 /124
沙漠月夜下的阿拉伯风格舞、骆驼帐篷边的《天
方夜谭》 /126
紫禁城广场上的《图兰多》、李白吟唱《大地之

歌》/128

非洲集

(africa.soul&music.com)

12. 节奏中语言的信息、鼓乐里神的象征 /139
13. “拇指钢琴”:非洲音乐的灵魂 /145
14. Kora, 传统和现代声音的传递者 /151
15. 非洲的木琴从印度尼西亚传去的吗? /153
16. 精神、荣誉和地位的高低,物资、财富和权力的平等 /154
17. 非洲丛林里的《新年好》,村寨广场中的《摇篮曲》/157
18. 《寨主的小鸟》是马绍纳人的心灵载体 /160
19. 从音乐游戏中学习生活 /161