

栾桂娟
音乐学研究文集

——绿叶与根的对话——

中国

音乐学研究文集

栾桂娟音乐学研究文集

0

1

著

5)

中 国 音 乐 学 研 究 文 库

山东文艺出版社

—— 绿叶与根的对话 ——

栾桂娟

音乐学研究文集

中央音乐学院图书馆

00017280

183865

图书在版编目 (CIP) 数据

绿叶与根的对话: 栾桂娟音乐学研究文集/栾桂娟著.
济南: 山东文艺出版社, 2002.11

(中国音乐学研究文库)

ISBN 7-5329-2075-5

I. 绿... II. 栾... III. 音乐学-研究-文集
IV. J60-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 056394 号

- 主管部门 山东出版集团
集团网址 [www. sdpress. com. cn](http://www.sdpress.com.cn)
出版发行 山东文艺出版社
电子邮箱 [sdwy@sdpress. com. cn](mailto:sdwy@sdpress.com.cn)
地 址 济南经九路胜利大街 39 号
印 刷 山东新华印刷厂临沂厂
版 次 2002 年 11 月第 1 版
2002 年 11 月第 1 次印刷
规 格 开本/850 × 1168 毫米 1/32
印张/10.5 插页/2 千字/232
印 数 1 - 2000
定 价 19.00 元

序 言

马克思有句名言：“文明如果是自发的而不是自觉的发展，留给自己的就是沙漠。”沙漠，能使美丽富饶的绿洲变成寸草不生的荒野；如果人类文明也遭遇如同自然生态的沙漠化（事实证明，许多土地的沙漠化也是人为造成的），其结局恐怕比自然界的景象还要悲凉。

从某种程度上讲，“文化的延续是民族生存的象征”。这得以延续的根本，正是我们赖以生存，又不能彻底割舍的民族传统文化。它像源头活水一样，养育着我们，并推进着文明的发展和再生。几十年来，我在这样的精神支撑下，怀着求知、求真的渴望和那种锥心刺骨的痛，耕耘在传统音乐文化与万花筒般的现实之间。经过苦苦的求索，匆匆地走到了今天。这中间有艰辛，有困惑，有遗憾，也有过发现“新大陆”一般的喜悦。作为一个“过来人”，我想诚挚地告诉后学者，只有看见了大海，才会感知苍穹之无限；只有领略了

高山，方知自己之渺小。只要你想做一个音乐人，你就无权对本民族的传统文化视而不见；只要你想在音乐艺术上有所建树，你就无法拒绝吸吮民族音乐的乳汁。只有当你把传统音乐文化从概念变成深入其内的切身体验时；用对母亲般的挚爱去拥抱时，才会真正感受到传统的博大精深，领悟到绿叶离开了根就无法存活的基本道理。

这本论文集收入了笔者二十余年中撰写的部分学术论文及少量文论，共计二十四篇。文章按内容分为两大部分。

第一部分，收入七篇。内容主要涉及语言与音乐的关系；传统音乐叙述法及与现代音乐创作的比较研究；对二十世纪中国音乐状况的回顾与反思及方法论的思考。其中《音韵美——中国传统音乐的精华》（1992）是我的学术论文中颇具代表性的一篇。其题目鲜明地昭示了本文的基本观点。它以语言与音乐二者相互依存的各种形态为基本对象，揭示了中国传统音乐中特有的一种美学特征——音韵美。学术见解带有独创性。《散议语言与音乐的关系》（1994）以当前歌坛某些现象为起因，讲述了语言与音乐的三种结合类型，并从每种类型结合的具体形态特点，进一步联系音乐创作及表演实践，强调了重视与研究语言与音乐两者关系的必要性。《民族声乐的误区》（1994），体现了我对当前民族声乐唱法的思考。它从“观念上的失误”、“‘无技巧’状态”及“审美意识的盲目转移与艺术实践的无所适从”三个方面进行了论述。反映了笔者对声乐艺术的现状及其审美倾向的关注与忧虑。文章刊出后，引起较大的社会反响。《歌唱性口语与口语化歌唱》（1999）与《语言·拍子·曲调三要素》（2001）是有关传统音乐叙述法的研究课题中的两篇论文，它从歌唱中的自然状态与音乐结构中的诸多因素，寻找传统音乐的叙

述法则及其规律性，并从中寻求与现代音乐创作的契合点。《世纪末的反思》(2000)为杨荫浏先生百年诞辰而作，从中引发了对中国音乐的现状及其发展的深刻思考。可以说，此篇论文集中体现了笔者的音乐观。《我的困惑与思索》(1988)文章虽不长，但在我的学术生涯中具有重要意义，正是解决了方法论的这个“台阶”，之后的研究工作才有了新的突破。

第二部分，收入十六篇。为曲艺与曲艺音乐的专题研究。根据内容又分为前半部，后半部。前半部(八篇)侧重于曲艺与曲艺音乐的民族形式特征、现状研究及对研究方法的探索和总结等。后半部(八篇)侧重于曲艺音乐形态的研究及对曲艺名家、典型作品、艺术现象的评析等。这部分的研究成果，基本体现了笔者对于曲艺艺术及其音乐的主要学术观点。在此基础上，1998年出版了个人学术专著《中国曲艺与曲艺音乐》。

前半部第一篇，《曲艺艺术的传承性与时代性》(1997)阐述了艺术发展的规律。传承，是艺术发展的动脉；同时，在不同的时代，要为艺术注入新鲜血液。惟此，艺术才有鲜活的生命力。《试论曲艺音乐民族形式的特征》(1978)，是我的第一篇关于曲艺音乐的专论。由于众所周知的原因，当时无处发表。在尘封了二十余年后，将其从资料堆中翻找出来，虽然文章显得有些稚拙，但笔者八十年代后所写的论文基本观点都是从这篇文章中生发出来的。因此，把这篇曲艺研究的处女作原样收入本书。《关于曲艺音乐研究方法的思考》(1988)，是对方法论认识的一次总结。文中所谈“综合研究，以大见小”，“逆向研究，由近及远”，“比较研究，以领帮我”，“方法交叉，相互印证”，是从本人具体实践中总

结出来的。这四种方法既是从研究实际出发，又是可供其它艺术学科研究参照的方法系列。后面六篇是有关曲艺音乐现状的思索及学术研究动向的分析。

后半部，在《简论曲艺音乐的基本特征》（1989）中，提出曲艺音乐三大特征之说，其中首次将唱法（演唱方法）归入三大特征之中，强调了独特的润腔技巧对于音乐风格的形成，有着举足轻重的作用，并第一次明确地界定曲艺音乐中两种唱腔类型的称谓——“说书调”与“唱书调”。在随后发表的《说书调与唱书调》中，对两种唱腔的分类依据及其形态特点进行了深入细致的分析和论述。《“本上生枝”与“借本生枝”漫议》（1987）、《马增芬的创腔技巧》（1986），是从不同的切入点阐述曲艺唱腔在结构方法、变化手法及用腔技巧上的运行规律。尤其是西河大鼓名家马增芬在改造老腔、创立新腔中的艺术创作理念和实践经验，具有宝贵的示范价值。这两篇文章实际已经深入到传统音乐的作曲法则（音乐叙述法），对今天的音乐创作有借鉴意义。《美的追求与美的把握》（2001）与《形式与内容的和谐美》（1987），是在美学的层面上描述的有关创作与表演的理想追求。前文中指出，作为一个演员，在自己的心目中应该树立起两个理想坐标——艺术美与人格美。奠定了这样的人生目的，才有可能在艺术的舞台上把握美并创造美。后文则从一个作品的剖析，论述了传统的艺术形式如何被赋予一定的现代审美意识，在创新的过程中如何把握时代特点与传统艺术技巧的高度融合；融合的理想境界，即是艺术美学所追求的和谐美。

由于工作关系，从二十世纪七十年代初开始涉足曲艺界。从下意识地进入，到钻进去有意识地探索，转瞬间已过去三十个春秋。渐渐地，曲艺音乐研究成了我的一个学术主

攻方向。俗话说，只有亲口尝到梨子，才知道梨子是啥滋味。曲艺是一门很深的学问，站在门外便永远不会认识它的堂奥和真珠般的光彩。我庆幸这些年只身跑过十几个省的诸多曲艺之乡和偏远的山野茅屋，面对面地与老艺人进行心与心的交流，使我对传统文化，对民间艺术有了更为丰富的感性体味，也使我对现代艺术的状态有了更加清晰的认识。同时，对曲艺音乐的深入研究，帮助自己进一步加深了对与音乐学相关课题的认知，它给予我的启迪几乎是全方位的。我常常以自己的切身感受告诉我的学生：中国的传统音乐是一座艺术宝库，老老实实地去探知、求索吧！它会恩泽你一辈子。到了那时，就不会以为自己迈进了音乐院校的门槛，就很懂音乐了；也不至于因为积累甚少而缺乏创作的资本；更不会到了美国学习了“蓝调”才知道什么是说唱音乐，如此等等。我愿以一个老学生的身份与大家共勉。

2002年5月于北京

目录

序言	1
----	---

第一部分

音韵美——中国传统音乐的精华	3
----------------	---

散议语言与音乐的关系	50
------------	----

——从当前歌坛某些现象谈起

民族声乐的误区	68
---------	----

——对当前民族声乐唱法的思考

歌唱性口语与口语化歌唱	80
——兼议旋律进行中的“非结构因素”	
语言·拍子·曲调三要素	95
——音乐叙述法的内在走向	
世纪末的反思	115
——杨荫浏百年诞辰感言	
我的困惑与思索	140

第二部分

曲艺艺术的传承性与时代性	147
试论曲艺音乐民族形式的特征	156
关于曲艺音乐研究方法的思考	172
关于曲艺音乐现状的几点思考	185
从演唱现状看曲艺美学特征的流失与淡化	198
一个需要开拓的学术领域	207
说唱音乐研究	211
冷中有热的曲艺音乐现状	218
简论曲艺音乐的基本特征	225
说书调与唱书调	237
——论曲艺音乐的两种唱腔类型	

“本上生枝”与“借本生枝”漫议	260
论马增芬的创腔技巧	279
——兼谈其唱腔特色	
美的追求与美的把握	296
——兼谈孙书筠的表演艺术	
形式与内容的和谐美	313
——评二人转《理解之歌》的艺术探索	
从乔派坠子的改革说起	321
二人转战胜《霍元甲》的启迪	324

第
一
部
分

音韵美——中国传统音乐的精华

— 引 言

我国有一句谚语：“一方水土养一方人。”人们对于赖以生存的土地常常怀着一种特殊的感情，莫名其妙地爱恋着那里的一切（包括音乐）。这种深层的审美心理，几乎是与生俱来的，埋藏在人的潜意识中。久而久之，带有某种地域烙印的传统文化自然应运而生，且生生不息。随之而产生的每一种艺术现象，即是一种文化现象。因之，我们对艺术美的观照，应该是多视角、多层次的。在反复的审视与比较当中，找出它的精华之所在，并使之发扬光大。

音乐同其它艺术一样，给人以美的感受。因为“美是艺术的特殊目的。若放弃了美，艺术可以供给知识，宣扬道

德，服务于实际的某一目的，但不是艺术了”。^① 因此，创造美的艺术，是艺术家共同的追求。然而，在不同的国家、民族和地区，人们用不同的物质条件和表现方法创造着他们所喜爱的音乐，从而形成了各种不同的音乐风格，不同的艺术流派。它们像绚丽的百花一样，呈现着不同的姿态和色彩。

中国是一个具有深厚传统文化的国家，古老的灿烂文化孕育了丰美绝妙的音乐艺术，我们把它称之为中国的传统音乐。就传统音乐本身，可以分门别类地进行各种专题研究。本文将以汉族语言与音乐二者相互依恋的各种动态为基本对象，阐述中国传统音乐中特有的一种美学特征——音韵美。它是中国从古至今几千年音乐文化的历史积淀，是为历代人民所创造、所接受的音乐创作与表演法则。

二 中国汉族语言的特质

就文化范畴而言，可以说“语言是构成民族风格的最重要的成分”。^② 有千差万别的民族（或者说有千差万别的人群居住的地方），就必然有千差万别的语言存在。以表达人类的各种情感、意向为己任的文学、艺术，更是直接或间接地把语言作为畅言或抒怀的重要手段。即便是没有具体唱词的“纯音乐”或“纯舞蹈”，也被称作音乐语言——无形而有声的语言；舞蹈语汇——无声而有形的语言。广义地说，语言本身具有的形态特征，对于体现一种艺术或一个流派的

① 宗白华：《美学散步》

② 《老舍曲艺文选》

风格特色，都起着或明或暗的重要作用。在传统音乐中，尤其是那些有着具体演唱内容的声乐艺术，更是浸透着某种语言特有的结构形式、节奏特点、声调趋势等因素。这些因素，促使音乐与语言在种种融合中产生了具有独特美感的音乐风格和表现技巧。由此而论，语言的特色与音乐的魅力，恰似一对有着共同渊源的孪生姐妹。

下面就汉语的主要特点，予以简要陈述。

（一）自成体系

据语言学家统计，我国有百分之七十以上的人说汉语。汉语在世界范围内是使用人口最多的一种语言。汉语自成体系，是具有多种声调的单音节语言及文字系统。其一，所谓单音节，即一字一音，一个音节就是一个字，每一个字（即每一个音节）都可表达一定的意义。其二，一个单音节的构成，包括了声母、韵母、声调，即声、韵、调三大要素；字形（指发音）又可细分为字头、字腹、字尾三个部分，并且每一个字都有自己的声调。汉语的这两大特征鲜明地区别于其它语系，并在长期的具体运用过程中，渐渐地形成了大家都能接受（并在实践着）的一套规范用法，成为一种特定的语言形态。

（二）主要形态特征

汉语的形态特征主要有以下三点。

1. 响亮的音节

汉语中的每一个字都是独立的音节，并且每一个字处在不同的音高位置上。必须把每个字的字音（从声母到韵母，从字头到字尾）都念准了，然后在组字成句时，才能像串珠

那样连贯而清晰，达到准确表达语义的目的。因而，汉语的音节带有铿锵有力的特点，一般比较强调字音的开始部分——字头，对加重语气的字音更是给以重读，使其音节响亮而突出。比如，“今天天气真好！”是由六个字组成的句子，读起来好似由六个“点”串成的一条“线”，而第五个“点”（“真”字）比其它五个“点”要大一些、长一些，这个“点”是语气重音。“点”的跳跃与“线”的连贯，产生明亮而宛转的音节之美。

2. 悦耳的声调

所谓悦耳的声调，包含着极为丰富的内容。曾有人撰文把汉语比作一种“旋律性”的语言，以强调汉语自身所具备的“吟诵成腔”的音乐性。^①这种音乐性寓于“声→韵→调”的各种运动过程之中，具体而生动地体现了每个单音节字音的音韵动态——这是汉语特有的语言状态。把汉语中不同字音、不同声调的各种组合诉诸于听觉，会让人感到抑、扬相随，有腔有调；舒、促有致，节奏灵活。这些明朗悦耳的声调不但好听，而且擅于传达细微而含蓄的感情意味。形成这种语言特色的主要物质条件就是汉语特有的声韵因素和字调关系。这两者又是密不可分的统一体。

平时，两人用汉语进行对话时，似乎每个字、每句话都是呼之即出。如果你有意放慢每一个字的时值，倾听它的流动趋向时，就会发现大部分汉字是经过头、腹、尾三个层次来完成的。这三个层次中，要做到字头短而清晰，字腹长而饱满，字尾轻而准确。比如“当”字，汉语拼音为 dang

^① 原文见1982年第一期《音乐艺术》沈知白《和声在中国已往不能发展的原因》。