

裘柳钦民间舞蹈音乐文选

(上)

总主编 / 李 续

主 编 / 邓佑玲
副主编 / 仝 妍

裘柳钦◎著

北京舞蹈学院庆60周年献礼
新中国舞蹈发展史·舞蹈人物研究丛书
北京市教育委员会科技创新平台资助项目

中央民族大学出版社

裘柳钦民间舞蹈音乐文选

(上)

总主编 / 李 续

主 编 / 邓佑玲

副主编 / 全 妍

裘柳钦◎著

北京舞蹈学院院庆60周年献礼
新中国舞蹈发展史·舞蹈人物研究丛书
北京市教育委员会科技创新平台资助项目

中央民族大学出版社

新中国舞蹈发展史·舞蹈人物研究丛书 总编委会

主 任：王传亮 李 续

副主任：迟行刚 明文军 郭 磊 邓佑玲 王 伟 彭 红

委 员：王传亮 李 续 吕艺生 许定中 熊家泰 潘志涛
王 国 宾 迟行刚 明文军 郭 磊 邓佑玲 王 伟
彭 红 肖苏华 王佩英 孟广城 贾美娜 袁 禾
赵铁春 温 柔 张 平 满运春 高 度 欧 鹿
张建民 杨 鸥 韩美玲 张 旭 韩春启 张朝霞
张守和 陈建男 钟 宁 李天欣 仝 妍

总主编：李 续

主 编：邓佑玲

副主编：仝 妍

《裘柳钦民间舞蹈音乐文选》编委会

主 编：邓佑玲

副主编：仝 妍

执行编辑：李 莘

目 录

上 册

第一部分 裘柳钦小传

快乐的童年	(1)
中学时代	(7)
走进音乐的殿堂	(12)
与舞蹈音乐结缘	(16)
恢复工作	(21)
事业的转型	(32)
社科教学	(46)
发挥余热	(58)

第二部分 裘柳钦历年发表的部分学术论文

“止步锣”的叫法不妥 ——“止步锣”不能代替“单喘气锣”	(67)
朝鲜族与维吾尔族民间舞蹈音乐的比较研究	(72)
关于音乐理论基础课加强素质教育的探讨	(78)
关于中国民间舞课堂伴奏形式的探讨	(84)
浅谈中国民间舞蹈音乐的记谱问题	(88)
唢呐曲牌《句句双》浅析	(92)
舞蹈院校学生加强音乐修养很有必要	(96)

在舞蹈史论系 1996 届毕业论文宣讲会上的总结发言(代序)	(101)
小议东北秧歌曲牌的标题	(103)
选择和丰富中国民间舞课堂音乐的若干方法	(106)
音乐艺术的特征	(110)
中国民间舞蹈音乐的继承与发展	(115)
中国民间舞蹈音乐的曲式分析	(119)
中西乐理之比较研究	(128)

快乐的童年

1942 年农历三月初十，舞蹈音乐家裘柳钦出生在浙江省嵊州市崇仁镇的一个普通农民家庭。

嵊州市地处浙东腹地，是绍兴市管辖的五个县、市之一，建于秦汉之际，古称剡县，初唐时曾设嵊州，宋时改为嵊县。1995 年 8 月 28 日，经国务院批准撤县设市，嵊县正式更名为嵊州市。

嵊州市地理位置示意图

嵊州市山清水秀，人杰地灵，素有“东南山水越为最，越地风光剡为先”之说。古有王羲之、李白、杜甫、朱熹、陆游等文人墨客入剡揽胜，

近代又孕育了马寅初、任光、袁雪芬、刘文西、马晓春等文化名人。嵊州是越剧的发源地。^①

崇仁镇是浙东著名的古镇，依山傍水，风景秀丽，具有地方特色的群众民间文艺活动历来非常活跃。每逢节日、会期（物资交流大会），这里都热闹非凡。镇里演出的戏曲有越剧、徽班（京剧）、绍剧、东阳班、新昌高腔、余姚鹦歌班；音乐有吹打乐（浙东锣鼓）：《辕门》、《十番》、《都花》、《绣球》；民间舞蹈有：龙舞、狮舞、回头拜、大头和尚、调无常、调五马、叠罗汉等，^② 广受人民群众的喜爱。

裘柳钦的童年就是在这种丰富多彩的民俗文化氛围中熏陶成长起来的。

裘柳钦的父亲

裘柳钦的父亲是当地的种田能手。在五亩二分八厘土地上精耕细作，生产的粮食不但能自给自足，还有余粮（糯米）制作黄酒。酒在裘柳钦爷爷开的12平方米的小店里出售，自产自销，可以获取比粮食价格高几倍的经济效益。中华人民共和国建国后，崇仁镇办起了国营酿造厂，裘柳钦的父亲进厂当了工人，很快成为该厂的技术掌门。裘柳钦的母亲是普通的家庭妇女，十分勤劳能干。除了抚养子女、日常家务外，她还养蚕、养猪、

① 嵊县政协文史资料委员会：《越剧溯源》，浙江文艺出版社，1992年。

② 嵊县政协文史资料委员会：《越剧溯源》，浙江文艺出版社，1992年。

1987年春节，裘柳钦回家探亲时与母亲的合影

养鸡、养鸭。蚕茧出售给国家，得到的收入也能补贴家用。

夫妻二人育有五子二女，在五个兄弟中，裘柳钦排行老四，另有两个姐姐。

父母亲对子女要求很严，教导他们：读书要刻苦努力，生活要艰苦朴素，待人要诚恳友善，还要尊敬师长。

这是一个和谐幸福的大家庭，家庭成员对音乐艺术自发的热爱使家庭中充满了浓厚的艺术气息。裘柳钦的父亲喜欢音调高亢的绍兴大班（绍剧），尤其喜欢1961年浙江省绍剧团拍摄的戏曲艺术片《孙悟空三打白骨精》，对剧中孙悟空的扮演者章宗义（六龄童）、猪八戒的扮演者章宗信（七龄童）的表演以及唐僧的扮演者陈鹤皋的演唱赞不绝口。

家里其他的人都喜欢越剧。特别是大哥、二哥，都能用二胡演奏越剧传统戏《梁山伯与祝英台》、《红楼梦》、《西厢记》、《追鱼》、《情探》等剧目的主要唱段，也能演唱。

1961年春节，裘柳钦的二哥从新疆生产建设兵团、三哥从广州部队某部回家探亲，他本人从上海音乐学院放寒假回家，全家人团聚，兄弟姐妹7人合影（左一为裘柳钦）。

1959年，裘柳钦的二哥在新疆生产建设兵团庆祝建国10周年的晚会上，演出越剧《梁祝》中的第三场“十八相送”，他在剧中饰演梁山伯。

1948年3月初，不满6周岁的裘柳钦开始上小学了。当时的招生制度是学生春季入学，学年从3月初到第二年的1月放寒假之前。裘家离崇仁小学很近，可以自己 and 邻居家的小朋友一起上学和放学回家，不需家长接送。小学开设的课程主要是国文（语文）和算术。语文课从三字经开蒙：“人之初，性本善，性相近，习相远……”让学生们从小就接受中国传统文化的教育。不但要会念，还要能背诵，同时学会用毛笔书写。每一个学生都有一套书写工具：浙江生产的湖笔，安徽歙县的砚台和胡开文牌的墨。老师要求学生写字的姿势要端正大方，然后练习笔画。算术则离不开加减乘除。

1949年5月19日下午，学校正在上课，突然传来了一阵密集的枪声。老师立即停止上课，让学生们趴在地上，钻到课桌底下。这一天，崇仁解放了，从此人们在中国共产党的领导下开始了新的生活。

小学的五六年级被称为高小，增加了珠算课。算盘是老祖宗留下的运算工具，在农村，几乎家家都有算盘。孩子们开始打算盘时速度很慢，通过不断练习，速度逐渐加快，运算时噼里啪啦的清脆响声，伴随着学童快乐成长的点点滴滴，成为裘柳钦脑海中永不磨灭的美好记忆。

1953年，国家的招生制度发生了改变，学生从春季入学改为秋季入学，大概是为了与国际接轨吧。1954年1月，裘柳钦从小学毕业后，要到9月份才能上初中。整个上半年都需要在家中等待。

这期间，除了复习小学的课本外，裘柳钦还做了两件事：

一是看闲书（当地人把课本以外的书统称为闲书），看《水浒传》、《西游记》。按他当时的文化程度，书中的字还有好些不认识。有的字通过查字典学会，太难的字干脆就不管它，也能大概把书读懂。小说中“武松打虎”、“鲁提辖拳打镇关西”、“孙悟空大闹天宫”的情节深深吸引着裘柳钦，读到入神时竟会忘了吃饭的时间。《水浒传》中的一百零八将，按照英雄排座次的顺序，裘柳钦能够将36位天罡星的名字和外号背得滚瓜烂熟，72位地煞星的名字也能说出一部分。

裘老现在回忆起来，感到一个人如果从小就背诵一些三字经、唐诗宋词、小说中的人物等，对提高人的记忆力是很有帮助的。

二是摆弄家里的几件民族乐器。裘家有笛子、箫、二胡、小三弦，裘柳钦觉得很有趣，经常是爱不释手。崇仁镇上有几位盲艺人，他们以给人算命、卜卦为生。为了吸引人，经常在他们的小店里演奏民族乐器，曲目主要是当地的民间乐曲。

崇仁横街的伯生瞎子演奏小三弦、二胡、琵琶有一定水平。每当裘柳钦上街路过他们那里，常常停下脚步，听他们演奏。在那个没有电视、没有广播的年代里，听听盲人演奏演唱，也可以算是一种文化享受。

嵊州深厚的文化底蕴和家庭成员对艺术的喜爱，在裘柳钦童年的心田中播下了热爱艺术的种子。小学的六年间，老师布置作业很少，又没有家长望子成龙互相攀比带来的压力，可以用四个字来形容裘柳钦的童年生活，就是轻松、快乐。

中 学 时 代

1954年9月初的一天，裘柳钦到1950年建校的崇仁中学（1956年改为嵊县第三中学）上学。当年崇仁中学招了甲、乙、丙、丁4个班，每个班50多人，裘柳钦被分在丁班。由于裘柳钦的学习成绩名列前茅，又能积极参加学校组织的多项活动，得到了班主任、大队辅导员王又仁老师的赏识。在他的推荐下，经大家的同意，由裘柳钦担任崇仁中学少先队大队长，手臂上佩戴三条红杠的臂章，好不神气。在崇仁中学期间，裘柳钦经常与几位爱好音乐的同学在一起听唱片，并在一起吹、拉、弹、唱，演奏的音乐大多为广东音乐和江南丝竹乐。广东音乐有：《小桃红》、《步步高》、《三潭印月》、《平湖秋月》等。江南丝竹有《欢乐歌》、《薰风曲》、《行街》等。常常吸引很多人听他们的演奏。

1957年初中毕业后，裘柳钦面临一次升学的考验。升学的路子相当狭窄，只能报考嵊县中学，当时全县只有嵊县中学是完全中学，其余五个大镇：崇仁、长乐、甘霖、黄泽、三界中学都是初级中学。崇仁中学初三丁班52名毕业生，只有10人考取了嵊县中学，升学率不足20%，裘柳钦算幸运，是20%之内的人。

嵊县中学是一所老学校，1905年（光绪三十一年）建校，校名为嵊县中学堂，后改为嵊县中学，现校改名为嵊州中学，是浙江省重点中学。学校建在嵊县城隍山的半山腰（今嵊州越剧艺校所在地）。嵊州中学与崇仁中学的教学质量都很好，文体活动也相当活跃。学校有宣传队，寒暑假期间还组织在全县范围内作巡回演出，主要是演出越剧和民族器乐演奏。张一诚的笛子、金治本的琵琶、张方洪和袁开朗的二胡、王元宇的三弦都相当不错，张一诚于1959年考入上海音乐学院民族音乐系。大家经常在一起演奏，在这样的环境下，裘柳钦对民族器乐的热爱迅速升温，很快便达到了痴迷的程度。

1957年嵊县中学也招了4个班级，分属甲、乙、丙、丁，裘柳钦被分在乙班。班主任张都老师是从浙江师范学院毕业的年轻教师，教数学课。他是一位艺术爱好者，唱歌（美声唱法）很好听，还拉得一手很好的手风

琴，他对裘柳钦喜欢音乐很理解，并给予大力支持。按嵊县中学的教学管理制度，学生除了白天正常上课外，每天都要集体上早自习和晚自习。

经张都老师特批，裘柳钦可以在自习时间到音乐教室或城隍山去拉二胡、吹笛子。学校的音乐老师钱柏松老师对裘柳钦也给予了特殊照顾，他把学校唯一的一台钢琴的钥匙给了裘柳钦一把，裘柳钦可以随时去音乐教室使用钢琴。裘柳钦不会弹钢琴，但可以对照钢琴的键盘学习乐理，听音，进行音乐的听觉训练。

1959 年合影：永远在一道

张方洪（左）、裘柳钦（中）、袁开朗（右）

1959 年合影：二胡笛子二重奏

县里每年都组织文艺会演，学校也经常组织演出。裘柳钦只是宣传队里一个小小的乐队队长，但在校内的知名度却很高，几乎全校的师生员工都认识他，因为裘柳钦经常上台表演节目，多次参加嵊县文教局主办的文艺会演，为嵊县中学争得荣誉。那时裘柳钦演奏的二胡曲有刘天华的《病中吟》、《良宵》、《光明行》、《烛影摇红》，瞎子阿炳的《二泉映月》、《听松》；曾加庆的《新农村》、《山村变了样》等；演奏的笛子曲有冯子存的《喜相逢》、《放风筝》、《五梆子》，刘管乐的《荫中鸟》、《卖菜》、赵松庭的《早晨》、《三五七》等。还有《小放牛》等乐曲。

1959 年嵊县中学宣传队合影（第三排右三为裘柳钦）

裘柳钦把大量的时间用在了学习音乐上，仍丝毫也没有影响裘柳钦的学习成绩。他的成绩在班级里处于中上等的水平，相比之下数理化的成绩好于文、史课程。到高中三年级的时候，又一次面临升学的问题，裘柳钦的父母及全家都支持他继续升学，但对报考什么学校，什么专业的问题，他们十分的开明，完全由裘柳钦自主决定，不做任何干预。

在决定志愿之前，裘柳钦也有过激烈的思想斗争，按照学习成绩，裘柳钦应该报考理工类的学校。他对浙江大学光学仪器系、机械系和土木工程系有兴趣；另一方面，裘柳钦对音乐的痴迷又令他很想报考上海音乐学院民族音乐系。两者相比，考取浙江大学的概率大于考取上海音乐学院。

上海音乐学院是在 1927 年建立的中国第一所音乐学院。当时的校名为“国立音乐院”，艺术院校的规模都相当小，招生的名额很少，要求很高。

经过反复思考分析，裘柳钦觉得音乐学院虽然难考，但他已经做了比较充分的准备。根据了解，从 1956 年上海音乐学院民族音乐系建系至 1959 年 4 年间，这个全部学生不到 60 人的系，竟有 4 位嵊县人考取，他们是 1956 年从浙江越剧团乐队赴考的李民雄、裘春尧；1957 年考取的陈

龙章；1959年考取的张一诚。

李民雄曾有江南鼓王之称，毕业后留校任教，后来是音乐学系的教授，曾兼任中国民族管弦乐学会打击乐专业委员会的名誉会长。裘春尧是崇仁人，毕业后分回杭州，任浙江歌舞剧院（当时称浙江省民间歌舞团）的弹拨乐首席、琵琶独奏演员。陈龙章毕业后留在本院附中任二胡专业教师。张一诚则到上海歌剧院工作，70年代初移居海外定居。

既然已有4个人考取，裘柳钦想自己也有可能成为该系学生。艺术院校的考试是早于高考提前举行的。音乐学院属于文科的范畴，报考音乐学院，如果没有录取，还可参加普通高考的考试，但只能报考文科，不能报考理工科。经过反复考虑，裘柳钦决定冒险一试，报考音乐学院。

1960年，中央音乐学院、上海音乐学院和中国人民解放军艺术学院在全国范围内联合招生，在杭州设有考点，于是裘柳钦就到杭州应试，他只填报了上海音乐学院，那两所学校没有报。考点设在西湖边上的浙江美术学院院内，在那里初试、复试、乐理、视唱练耳、口试，然后就是等待通知。

考完音乐学院，裘柳钦立即返回嵊县中学，继续复习功课，准备参加高考。7月上旬某日，当裘柳钦参加高考考完第一门课后，班主任张都老师通知裘柳钦已被上海音乐学院录取，当时裘柳钦的心情是兴奋不已啊！立即决定退出高考。那些紧张备考的日子对裘柳钦也是非常的煎熬。

被上海音乐学院录取后，裘柳钦并没有马上回崇仁，而是继续留在学校，与班上的大部分同学一起参加了半个月的义务劳动。当时嵊县中学正准备搬家，但在北直街往北延伸线边上的新校舍尚未完工，大家在那里做些杂工，算是有始有终，为母校做了一点小小的回报。

走进音乐的殿堂

上海音乐学院坐落在淮海中路1131号院内，这里是一处闹中取静的地段，北邻淮海中路，南靠复兴中路，东边是汾阳路，西边与另一单位毗邻。走进音乐学院的大门，只见这里的建筑中西结合，有50年代建成的南大楼，北大楼，是学校上课的教室。办公区是一些法式的建筑，殖民时代，这里属于法租界，是法国人建造的房子。靠近复兴中路的地方，有一幢二层小楼，称为第八琴房，每层都有20多间面积不超过10平方米的房间，这里便是民族器乐专业学生居住的地方。二层为宿舍兼琴房，两人一间，一层是琴房，不住人，每间都有一架钢琴，供大家练琴使用。一个人在宿舍练琴，另一个人就可以去一层琴房练琴，屋内的墙体都有隔音装置。这样的环境是非常理想的。

软件方面，这里云集了以贺绿汀院长、丁善德、谭抒真副院长为代表的一批著名的音乐家任教。全院共设有6个系：管弦系、民族音乐系、声乐系、钢琴系、理论作曲系、指挥系，还有一些干部进修班。全院学生共300多人，而教职员工的数量也有300多人，师生比例约为1:1。民族音乐系分民族音乐理论、民族音乐作曲和民族乐器演奏三个专业，不同的乐器作为器乐专业下的子专业。民族音乐系的系主任是著名音乐理论家沈知白教授，副主任是国乐大师卫仲乐教授。

系里三个专业的一年级学生算一个班，由作曲家胡登跳和三弦教育家、演奏家李乙为政治辅导员。器乐专业共16名学生，加上理论、作曲专业的学生共22人，有一半来自本院的附属中学，一半来自普通高中。与前几届相比，这是人数最多的一届。

来自附中的学生，都已经经过了7年的正规专业训练（初中三年，高中四年），有的甚至上过3年附属小学，与他们相比，普通高中上来的学生在专业上差距不小。

除专业课、大合奏、小合奏外，共同课包括4类：专业基础课、专业共同课、社科课及文化课。音乐基础课有两门：基本乐课、钢琴（从附中升上来的学生这两门课必修）。基本乐课包括基本乐理和视唱练耳，民族