

21 **Century** 世纪中国音乐学文库

CHUZHONG YANJIU

楚钟研究

邵晓洁/著

人民音乐出版社
People's Music Publishing House

楚钟研究

CHUZHONG YANJIU

邵晓洁/著

人民音乐出版社

图书在版编目(CIP)数据

楚钟研究 / 邵晓洁著. —北京: 人民音乐出版社, 2010. 8
(21 世纪中国音乐学文库)

ISBN 978-7-103-03857-4

I. ①楚… II. ①邵… III. ①编钟—古乐器—研究—中
国—楚国(?~前 223) IV. ①K875.54②J632.59

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 225409 号

责任编辑: 吴 朋

责任校对: 张 琛、刘慧芳

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

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

787×1092 毫米 16 开 2 插页 19.25 印张

2010 年 8 月北京第 1 版 2010 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1,000 册 定价: 48.00 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)58110651

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

序

最近二三十年来,中国考古学不断变换着面孔,考古学原有的“纯洁性”一步步在消失。考古学吸引了其他许多学科的注意,考古行当吸引了许多行外的学者,考古越来越像是一支万花筒,忽闪着灿烂缤纷的光彩。为此一些考古学者感到有一种危机感,于是考古学是做什么的这样的话题,也成为讨论的焦点。也有相当多的考古学者为这样的变化喝彩,他们觉得这是学科进步的必然趋势。静静地一想,考古学的领域大大扩展了,关注考古的学者乃至民众更多了,是一件很值得高兴的事,不必为着维护旧有的纯洁性去呼号什么,应当庆幸一番才是。应当承认传统考古学的局限,也应当承认考古学者的局限。各学科的介入,其实是丰富了考古学的内涵,延展了研究领域。包罗万象的考古学资料,一个考古学者能解释清楚的能有多少?考古学者不必过于自信,其实许多问题不求教于行外学人我们是找不到正确答案的。

随着许多学科介入考古学的,其中就有音乐史学,嫁接的结果就是音乐考古学的出现。又随着音乐考古学的立足,一些老少学者自觉地不自觉地先后就跟进去了,队伍有渐渐壮大之势。有了研究队伍,有了不断成长的人才,就有了一个接一个问世的成果。邵晓洁博士很坚定地成了这队伍中的一员,她即将问世的大作《楚钟研究》就是音乐考古学的一个新成果。

中国考古中出土了大量音乐实物资料,但是长期以来,由于音乐与考古之间的学科界限,这些珍贵的材料未能得到充分的利用和深度的分析研究。音乐考古学的产生与发展,弥补了单纯的考古学研究对音乐实物资料关注不够,也弥补了以往音乐界不善于运用考古材料的缺憾。面对大量的音乐考古资料,考古学者常常显得力不从心,他们也许在努力

断明某种乐器的时代与演变轨迹以后,便以为自己担当了大任。音乐史学者往往依据考古人初步消化的资料,再做些音乐学的整理而已。

音乐考古学是一门交叉学科,横跨于音乐学和考古学之间,利用考古出土或传世的音乐类实物史料探讨古代先民的音乐生活,探讨古代音乐文化。这对从事音乐考古研究的学者提出了新的要求,那便是在深谙音乐学研究的同时,还必须了解考古材料的来源以及考古学的理论与方法,要同时用考古学的方法和音乐学的方法进行研究。《楚钟研究》的作者是一位初入音乐考古学之门的年轻学者,她正是运用考古类型学的方法对现有出土楚钟进行了分析,对涉及到楚文化内涵的楚钟纹饰进行探讨,对较难读解的楚钟铭文进行概括与归纳,还利用自己擅长的音乐学知识对楚钟的音乐性能进行了研究。更可贵的是,作者能有意识地将楚钟置于其出土的墓葬空间环境和所处的文化背景与社会环境中进行深入探讨,而不单纯孤立地就器论器,以钟说钟。同时书中的所有研究,包括形制、纹饰以及铭文等都牢牢把握住了以音乐解读为立足点,体现出音乐考古特色。尤其值得一提的是,作者对所使用材料的科学性与可靠性表现出极大的关注,对音乐实物史料的甄别与使用提出了很有见地的看法,由此不难看出作者学术研究中的科学理念,这在许多音乐考古学著述中是不易见到的。

我们可以将邵晓洁的《楚钟研究》作为音乐考古学的一部新的范本,也可以直接将这部著作列入考古学之列。这样的著作不仅丰富了考古学的内涵,事实上也帮了那些“纯洁的”与“纯粹的”考古学者的忙,解决了他们没有准备解决也没有办法解决的难题。

楚国与楚文化,曾经非常强势,楚国列为七强之一,还曾问鼎中原。半个多世纪以来,楚文化都是考古学、历史学研究的热点,对楚乐的研究也陆续掀起了一些小高潮。楚钟是楚文化的载体之一,楚钟的研究成果能够丰富我们对楚音乐文化乃至楚文化的认识。楚钟又是先秦编钟中最具代表性的一支,对楚钟的研究可以加强和深化对中国先秦编钟文化以及中国音乐文化的认识。楚钟研究这一选题恰好满足了这些要求,而全书的总纲和内容也显示出,这是目前对楚钟研究得最全面、最深入的著述。当然,尽管目前所知楚钟资料已相当丰富,但在某些方面的资料还较为欠缺,因此随着考古资料的不断丰富,相信作者对楚钟的研究还会继续下去,也一定会有新收获。

作者虽是一个年轻学者,但却比同龄人有更丰富的经历,特别是与专业相关的那些经历,这或许是她能够较好地驾驭课题的重要原因。作者从小在楚国故地生活学习,古今事物耳濡目染。作者曾经是一名古编钟演奏员,积累了对古代编钟乃至其他古代乐器最为直观的感性认识。作者又曾在博物馆工作,对于考古与文物研究较为了解。作者曾在专业音乐学院系统学习了音乐学研究的方法和理论,先后在湖北省文物考古研究所和北京大学考古文博学院专门学习了考古学基础理论及夏商周考古等,接受了较为系统的考古学训练。作者还曾参与湖北枣阳九连墩音乐文物的发掘与整理,并多次参与其他音乐文物的整理与研究。这样的一些经历,对邵晓洁是非常宝贵的,这会是她生发出一种特有的音乐考古情结,让她做起研究来驾轻就熟,能够兴致勃勃。

希望作者能以《楚钟研究》为一个新起点,在今后的学术道路上走得更远,为音乐考古学,也为考古学,奉献出更多的真知灼见。

王仁湘

中国社会科学院考古研究所研究员

2009年8月于北京

目 录

绪 言	1
第一章 楚钟的发现与研究	8
第一节 楚钟的发现与分布	8
一、楚钟发现概述	8
(一) 宋代的楚钟发现	9
(二) 20 世纪 20 至 40 年代的楚钟发现	10
(三) 20 世纪 50 至 70 年代的楚钟发现	12
(四) 20 世纪 80 年代至世纪末的楚钟发现	19
(五) 21 世纪以来的楚钟发现	23
二、楚钟分布概览	25
三、从楚钟发现看楚人的尚钟之风	27
第二节 楚钟研究述略	29
一、宋代至清代的楚钟研究——金石学时期以著录和 考证铭、纹为主的单项研究	29
二、近代的楚钟研究——历史学时期结合文献记载的 二重证据研究	31
三、当代的楚钟研究——考古学时期立足科学发掘 实物材料的多角度综合考察	32
(一) 楚钟铭辞考释及相关研究	34
(二) 楚钟形制、纹饰的专门探讨	35

(三) 楚钟的乐律学分析	35
(四) 以楚钟为主并兼及楚乐的研究	36
(五) 曾侯乙编钟专题研究	37
四、楚钟研究现状透析	40
第二章 楚钟的形制、纹饰及铭文	42
第一节 楚钟的形制特征及其演变	42
一、影响乐器形态的因素	42
二、楚钟的型式划分	45
三、楚钟形制演变的历史分期及其与中原钟的基本 关系	49
四、形制演变与音乐音响性能的关系	50
(一) 钟体变化	50
(二) 钲部变化	51
(三) 关于钟枚的作用	52
(四) 内壁调音	54
(五) 甬部变化	55
五、秦王卑命钟略考	55
第二节 楚钟纹饰及其礼乐象征	60
一、甬钟与钮钟的各部位纹饰及其差别	61
(一) 各部位纹饰	61
(二) 甬钟与钮钟的纹饰差别	69
二、纹饰母题与风格的时代特征	70
(一) 楚公逆编钟的纹饰组合特点	70
(二) 纹饰风格及处理手法的时代特征	71
三、楚钟纹饰的功能指向	74
(一) 声形合一的装饰特点	74
(二) 标记实用功能的侧鼓部纹饰	75
(三) 作为象征隐喻符号的楚钟纹饰	77
第三节 楚钟铭文	82
一、有铭楚钟概况	82
二、楚钟铭文的位置与布局	85

(一) 西周时期的楚钟铭布局	85
(二) 春秋时期的楚钟铭布局	85
(三) 战国时期的楚钟铭布局	86
三、铭文内容	87
(一) 祈求人之祥瑞	88
(二) 记述国之大事	89
(三) 标记音律之名	90
四、钟铭字体风格	91
第三章 楚钟的音乐性能研究	93
第一节 部分楚钟编组及实用性的初步分析与确认	94
一、楚公逆编钟的编组分析	94
二、王孙诰钟编组的初步认定	95
三、鄱子成周钟铸的拼合状况	99
四、徐家岭 M3 钟铸的拼合状况	101
五、甬簠钟编制的确认	104
(一) 关于甬簠钟编制的争议	104
(二) 甬簠钟编制的初步判定	105
六、擂鼓墩 M2 编钟实用可能性的探讨	106
七、天星观 M2 钟实用性能与功能的推断	108
第二节 楚钟音列与调高分析	116
一、楚公逆编钟的音列与调高分析	116
(一) 音列推定	116
(二) 音列布局及调高	118
(三) 晋侯墓地出土楚公逆编钟的性质及其与宋代出土 楚公逆钟的关系	119
二、叶县旧县 M4 编钟的音列及调高分析	120
(一) 甬钟的音列及调高分析	121
(二) 钮钟的音列及调高分析	128
(三) 编钟的音乐性能	131
三、敬事天王钟的音列与调高分析	133
(一) 音列推定	133

(二) 音列布局	134
(三) 调高分析	135
四、甬钟甬铎的音列与调高分析	135
五、王孙诰钟的音列与调高分析	141
(一) 音列判断及推定	142
(二) 音列布局	145
(三) 调高分析	145
六、鄱子成周钟铎的音列推定	146
七、徐家岭 M3 钟铎的音列分析	149
八、曾侯乙编钟的音乐分析	151
(一) 曾侯乙编钟钟铭国别的统计分析	151
(二) 曾侯乙编钟各组甬钟的音列布局及其基本特点	153
(三) 曾侯乙编钟的调高及其调律的稳定性	155
九、甬簠钟的音列及相关分析	157
(一) 甬簠钟音乐性能分析小史	157
(二) 音列分析	158
(三) 首钟加入的音乐内涵与意义	160
(四) 调高分析	161
第三节 楚钟音乐性能的历史遗痕	162
一、音域的相对稳定与音列的集约化	163
二、音列集约化的有效手段——双音设置	165
三、楚钟音列、音阶形态的发展与音乐功能的拓展	166
(一) 西周时期楚钟的四声结构	167
(二) 春秋早中期楚钟的七声齐全	168
(三) 春秋晚期楚钟的九声具备	169
(四) 战国时期楚钟的 12 半音	170
四、楚钟音列发展中的两种基本架构	171
(一) 以西周时期 8 件套甬钟的固定音列为基本架构	171
(二) 以春秋时期 9 件套编钟的固定音列为基本架构	172
(三) 两种基本音列框架的文化来源	172
五、贯穿始终的核心音列形态	173
六、楚钟调高	175

第四节	几套音响不全楚钟的相关推测	179
一、	对出土楚公豪钟的推测	179
二、	郢子受钟的音列推测	182
三、	浏阳北星纸背村编钟的音列推测	184
第四章	“礼崩乐坏”历史洪流中的楚钟	186
第一节	楚钟组合及其特点	186
一、	楚钟组合概况	186
(一)	组合类别	186
(二)	件数变化	187
(三)	8+9 的固定组合	188
(四)	战国时期 13 件钮钟组合	190
二、	从叶县旧县 M4 编钟的组合形式看其文化 因素的构成	191
(一)	叶县旧县 M4 编钟组合的基本形式及性质	191
(二)	叶县旧县 M4 编钟组合中的文化因素显现	193
三、	大型楚系编钟的组合类比	196
第二节	楚墓中楚钟的摆放情况	199
一、	楚墓中楚钟的同置器物	199
二、	楚墓中楚钟的摆放方位	202
三、	楚墓中楚钟的摆放方式	202
第三节	楚乐悬钩沉	203
一、	关于“乐悬”	203
二、	关于楚乐悬	205
三、	楚乐悬之用器	206
四、	楚乐悬之摆列	209
五、	关于音列及其他因素的分析	211
第四节	礼乐制度兴衰中的楚钟	213
一、	楚钟与礼乐制度的兴衰	213
(一)	春秋时期礼乐衰变中的楚钟	213
(二)	战国时期礼崩乐坏中的楚钟	214
(三)	再识“礼崩乐坏”	215

二、礼乐制度与礼乐意识	217
三、钟磬乐舞时代的历史终结	219
结 语	221
一、楚钟的基本特征	221
二、楚钟的演变及历史分期	222
三、楚钟与先秦礼乐制度的表里关系	223
四、从楚钟与中原钟的基本关系看文化整合与文化 变迁中的选择性和目的性	224
五、楚钟——巫史音乐文化的结晶	224
附 录	226
附录一 论音乐实物史料的甄别与使用——兼谈《中国音乐文物 大系》之相关问题	226
一、音乐实物史料的类别及其特殊性	227
二、音乐实物史料的局限性	229
(一) 音乐实物史料自身的局限性	230
(二) 客观因素造成了音乐实物史料的局限性	231
(三) 人为因素造成了音乐实物史料的局限性	231
三、音乐实物史料的甄别与使用	232
四、《中国音乐文物大系》的合理使用	235
附录二 楚钟测音资料的校勘与说明	239
一、楚公逆编钟测音资料及相关说明	239
二、叶县旧县 M4 编钟测音资料及相关说明	240
三、敬事天王钟测音资料及相关说明	241
四、甬钟甬钟测音资料的校勘	242
五、王孙诰钟测音资料的校勘与说明	243
六、鄱子成周钟测音资料的校勘与说明	245
七、徐家岭 M3 钟测音数据的说明	247
八、曾侯乙编钟测音资料的说明	248
九、翟篱钟测音工作始末	251
十、擂鼓墩 M2 编钟测音资料的说明	252

十一、天星观 M2 钟测音资料的说明	254
附录三 曾侯乙编钟甬钟钟铭国别一览表	256
附录四 楚钟资料统计表(截至 2006 年 8 月).....	273
表格目录	278
图片目录	281
主要参考文献	282
后 记	292

绪 言

青铜双音编钟是古代中国独有的大型乐器,也是当今中国最具代表性的文化遗产之一。无论于中国古代文化史,还是在古代科学技术发展史上,青铜编钟都占据了极为重要的地位。在钟磬乐舞时代早已逝去的今天,编钟又因为它特殊的青铜材质,独有的“一钟双音”的音乐性能以及积淀于身的深刻文化内涵,而成为了我们追溯古代音乐面貌、寻绎古人音乐逻辑、探索古代音乐文化形成与变迁的不可多得的实物材料。

在没有录音设备和缺乏乐谱记录的年代里,作为听觉艺术的音乐随着时间而消逝,然而我们依然不能断言它们已消失殆尽,因为它们或多或少会以某种特有的样态隐匿于不同形式的音乐传统遗存中,比如:古代文献中的相关记述、保存较好的各类音乐文物、存活于当下的音乐活化石等等。

早在 20 世纪 50 年代,李纯一就在《关于殷钟的研究》一文的“附记”中呼吁道:

关于我国古代音乐,因无乐谱留传,所以很难进行比较具体的研究。幸亏有不少古乐器被保存下来,并且常有考古学上的发现,若能对其发音进行全面的综合考察,当可略补上述的缺陷。^①

此后,黄翔鹏在《新石器 and 青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题》中又进一步指出:

原始社会到奴隶社会之间的古代音乐,其本身早已不复存在了。也许,它以不可察觉的方式,融汇在我们民族音乐传统的中间,……现在,

^① 李纯一. 关于殷钟的研究[J]. 考古学报, 1957(3): 50.

我们已经很难确切地把它们的原始形态一一指认出来。唯独有条件的,只是它们的音阶结构的规律可能保存在某些幸存的乐器实物之中,可供我们今天来进行研究。^①

毫无疑问,对于研究古代音乐形态而言,乐器实物具有难以取代的优越性。从乐器制作的角度来说,“烧结、镂刻、熔铸可看做古代的录音技术。”^②其中,“熔铸”所指代的便是古代的青铜乐钟。与其他古代乐器遗存相比,青铜材质的古代乐钟更易于保存,所以留存数量较多,保存情况也更为完善。作为一种固定音高乐器,数件或数十件成编的编钟所保留的音响,以及各件钟所发音与音之间的关系是相对稳定的,它们构成了较为严密的逻辑关系。可以说,这些音律关系是古人音乐思维观念和模式的固化,能够反映出古代音乐中的某些技术性和理论性的问题。与此同时,这种关系的变化也在一定程度上显示了古代音乐形态的演变,以及潜藏其间的古人音乐思维的发展历程,带有相应的时代精神与艺术特征。显然,出土古代青铜编钟是研究古代音乐最直接、最客观的实物材料。

在西周礼乐制度的核心内容——乐悬中,编钟是必备的器用之一,由此而成为了权利等级的符号和统治阶级地位的象征。青铜乐钟的定型是中国古代礼乐制度形成和建立的重要标志,编钟的演变和发展也与礼乐制度的兴衰息息相关。由此可见,古代青铜乐钟绝不仅仅是一种大型乐器,更是当时的一种极为重要的礼器。青铜编钟的文化意义也正在于此。

在迄今所见的先秦编钟中,楚钟的地位卓越。又鉴于楚钟实物材料的多重属性,故可从三个方面来看待楚钟研究这一课题的必要性和重要性。

(一) 深化中国古代音乐史研究

古代音乐断代史的研究是中国古代音乐史研究的重要方面和发展趋势。在目前所见的任何一部中国音乐史著作中,有关东周时期的音乐状况大多着墨较少。东周时期是中国历史上一个大分裂时期,诸侯割

^① 黄翔鹏. 新石器 and 青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题[C]// 溯流探源——中国传统音乐研究. 北京: 人民音乐出版社, 1993: 4.

^② 黄翔鹏. 新石器 and 青铜时代的已知音响资料与我国音阶发展史问题[C]// 溯流探源——中国传统音乐研究. 北京: 人民音乐出版社, 1993: 5.

据,战火连连。这种地域的割裂和地理环境的差别,使其文化也呈现差异、彰显特色,音乐文化也是如此。

传世文献记载和考古出土实物早已验证了东周时期各诸侯国音乐文化的特色和差异。古代文献中所记述的孔子“郑声淫”的观点,恰好体现了郑国音乐具备了有别于其他地域的音乐风格和特征;而楚人钟仪在晋国操南音的故事,也反映了钟仪所操缦的琴乐必定带有显著的地域特点。曾侯乙钟磬铭辞的内容更表明,战国时期至少有6个诸侯国所使用的律名系统不同,黄钟标准音高也不同。^①此外,大量出土乐器实物都显示,不同地域所用乐器的器类、外形、装饰、组合以及性能等都具有自身鲜明的特点。有鉴于此,若要对东周时期整个“中国”的音乐状况全面了解,就不得不首先对当时各诸侯国或各区域的音乐状况有较为深入的研究,从而整合并构建东周这一重要历史时期的音乐框架。简言之,在东周断代音乐史研究的课题中,包括有地域音乐文化研究的重要方面。

楚国作为东周时期扩张速度最快、地域面积最广的诸侯国,其音乐文化在当时乃至后世都产生了极为广泛和深远的影响,因此,楚音乐文化研究便成为东周时期各地域音乐文化研究中具有一定代表性的重要方面。出土楚钟作为古代楚人音乐活动的物质遗存,能够较为忠实地反映楚音乐的核心内容,是研究楚音乐的较好材料。通过分析存见楚钟的音乐性能,研究与音乐本体直接相关的问题,可以为解决古代音乐史上的某些疑案提供一些新线索和新角度。

(二) 补充楚文化研究中的音乐内容

长期以来被历史学、考古学界所艳称的楚文化,是以先秦时期长江中游地区为中心的地域性文化。随着楚国势力的逐步扩张,楚文化的辐射面也不断扩大,“说楚文化影响所及达到半个中国,并非夸张之词”^②。楚国以及楚文化是“与当时中原华夏文化系统的诸国、东部近海地区的东夷族及其文化系统鼎立的三大支柱之一”^③,自20世纪中叶以来一直备受学术界的关注。随着楚文化田野考古发掘工作的不断深入,楚文化考古材料日益丰富,相关研究也逐渐纵深和宽广。

① 崔宪. 曾侯乙编钟钟铭校释及其乐律学研究[M]. 北京:人民音乐出版社,1997:147.

② 李学勤. 东周与秦代文明[M]. 北京:文物出版社,1984:12.

③ 石泉. 楚国历史文化辞典[M]. 武汉:武汉大学出版社,1996:1.

历代史官记载并流传下来的典籍中关于楚的记载较为少见,而被誉为构建美轮美奂楚文化的六大支柱之一的楚音乐,与之相关的文献记载更加匮乏。因此,要在中国传统文献中寻找楚音乐的材料,势必收获甚小,这意味着楚音乐实物资料在楚音乐文化研究中的地位和作用是难以被取代的。楚音乐文物的种类繁多,“八音”之属皆有实物出土。楚钟无疑是探索楚音乐文化的最佳实物材料。其一,在目前已知的楚音乐文物中,楚钟的数量最多,几乎占楚音乐文物总量的40%,并且它们已具备了较为完整的年代序列。其二,楚钟有着与中原各国列鼎相当的重要政治意义,仅从春秋末期吴人入郢时“破九龙之钟”^①的历史事件中即可可见一斑。

近年来,楚文化研究的现状显示,相对于楚文化其他方面的研究而言,楚音乐艺术的研究略显滞后。楚钟研究应可对此有所小补。

(三) 强化中国古代编钟研究

在先秦编钟的发展历史中,楚钟的地位异常突出,主要表现为以下几点:(1)无论是单批,还是总数,楚钟的数量都堪称之最;(2)楚钟的分布范围最广,横跨了湖北、湖南、河南、安徽四个省份;(3)楚钟历经的时间最长,目前已知楚钟早自西周晚期,晚至战国晚期;(4)所见楚钟的音乐性能较为完善,此力证便是蕴含丰富楚文化因素的曾侯乙钟,其保存完好的音乐音响和乐律铭文显示了极富逻辑、且未见于文献的乐律体系,补正了中国先秦音乐史中的重要内容。在其乐律铭文中,关于楚律的记载最为全面,使用也最多。当然,楚钟如此良好的状况,不仅得益于其所处的地理环境,更是古代楚人埋葬密封有佳的功劳。

如果说,西周时期中原编钟是中国青铜乐钟的主流的话,那么,自春秋中期开始,楚钟日益迅猛的发展与繁盛无疑削弱了此前中原编钟的地位,而一跃成为中国青铜乐钟的重要代表作,它缔造了先秦编钟的辉煌,并且将钟磬乐舞时代推向了历史高峰。

历史文献中所言钟的涵盖较广,“楚”也包括多方面的意义,加之楚国历史发展中存在诸多复杂的关系,因此,有必要首先对楚钟加以

^①《淮南子·泰族训》:“阖闾伐楚,五战入郢,烧高府之粟,破九龙之钟。”(何宁、淮南子集释:卷二十[M],北京:中华书局,1998:1416.)