

中国民族声乐论

顾旭光 著

东方文丛

主 编 余 悦

光明日报出版社

中国民族声乐论

顾旭光 著

图书在版编目(CIP)数据

中国民族声乐论/顾旭光著. —北京:光明日报出版社,1997.6

ISBN7-80091-997-8

I. 中… II. 顾… III. 民族声乐—研究—中国
N. J616.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 14375 号

☆

光明日报出版社出版发行

(北京永安路 106 号)

邮政编码:100050

电话:63017788-225

新华书店北京发行所经销

江西行政学院造纸印刷厂印刷

*

850×1168 1/32 印张 10 字数 242 千字

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷

印刷:1-2,000 册

ISBN7-80091-997-8/J·43

定价:26 元

《东方文丛》编辑委员会：

顾 问
主 编
编 委

钟敬文 季羨林
余 悦
(以姓氏笔画为序)
江 帆 邢 莉
刘晔原 余 悦
吴振中 陈勤建
徐华龙 徐杰舜

杨通方

刘勇强
杨宝发
苑 利
彭 华

刘铁梁
吴胜天
贺学君
赖功欧

●《东方文丛》总序

东方文化的现代重构

面对即将告别的波澜壮阔的 20 世纪，
面对充满巨大希望和崭新成就的新纪元，
面对全球性的机遇和迎接未来的挑战，

世界各国的思想家、理论家都沉缅于世纪性的回顾
与前瞻，预测着世界未来格局中的文化前景，展现哲学的
睿智，阐释传世的宏论：

“21 世纪将是东方文化的世纪。”这是日本筑波大学
高桥进教授充满信心的预言。

“东方的文化西方的技术，这便是我们的未来。”这是
韩国著名学者柳承国教授理性的思考。

“未来世纪,将是东西文化汇合的时代,将是中国传统思想大放异彩的时代。”这是美国著名科学史家萨顿的敏锐见解。

谈古论今,纵横捭阖,中国的专家学者也向其间投入深情的目光。对东方文化研究倾注全部热情和精力的北京大学著名教授季羡林先生也在许多著述中鲜明地表达了自己的观点:“从人类全部历史上来看,东方文化和西方文化的关系是‘三十年河东,三十年河西’。”“到了21世纪,三十年河西的西方文化,就将逐步让位于三十年河东的东方文化,人类文化的发展将进入一个新时期。”

虽然诸家蜂起,虽然说法各异,但是,东方文化无疑成为世纪之交文化论坛关注的焦点。

虽然观念不一,虽然角度不同,但是,东方文化正在越来越受到世界各国有识之士的青睐。

虽然推崇备至,虽然期望殷切,但是,东方文化的价值、地位和作用依然有待我们作出冷静、全面、科学的分析。

毫无疑问,东方文化具有悠久的历史、丰富的蕴涵、恒久的价值,是世界文化史上一颗璀璨的明珠,一度造就了领先于世界文明的东方古代文明。在古老的世界文化中,东方占据了三大文化,即印度文化(包括梵字文化圈的南亚与东南亚文化)、阿拉伯文化(包括伊斯兰文化

值导向、文化认同、民族凝聚的作用,毕竟还在深刻地影响现代社会的发展进程。正因为如此,曾被视为“荒谬而不合时宜”、“已经彻底瓦解”的东方文化,如今又被诸多学者认定为“有助于东亚国家的现代化”,诸多的思想家又重新到东方文化的宝库中寻求世界涅槃的良方。这固然是由于东亚工业文明的崛起和古老中国的振兴,也是由于西方化的社会和西方现代的种种问题得不到解决,还是由于东方文化的思想内涵有其永久的价值和时代意义。

当然,文化的生命在于创造,“若无新变,不能代雄。”

当然,我们对传统一往情深,却不能总是津津乐道于往昔的辉煌。

当然,东方文化不能沉缅于过去,而应该努力去创造灿烂的未来。

未来,需要我们去设计;明天,需要我们去建设。

置身于世纪之交的历史重要时刻,置身于各种不同文化交流日益活跃的氛围,置身于中国改革开放和伟大事业胜利推向 21 世纪的进程中,我们深深地感到:

尽管近代社会东方世界因受西方文化的冲击融入了无数现代内容,但其根基依然是以传统的东方文化为主体的。东方文化的某些成分至今仍有一定的活力,其中某些思想观念经过改造,赋予现代意义,仍然会有新

圈的中亚、西亚和北非文化)和中国文化(包括汉字文化圈的东亚文化)。以这三大古老文化为基石、以中国文化为核心的东方文化,曾以无可抵御的魅力,深深地吸引着世界各国的学人和广大民众。这始自公元初的浪潮一直持续到18世纪,东方文化的神髓向西方展现出一片新的天地。一批西方思想家怀着虔敬的真情,吸收东方传统文化的营养,建立他们新的学说。

然而,随着近代世界的风云际会,东方文明却踌躇不前,欧洲工业革命迅速改变了世界历史的旧格局,东方文化经受着强烈的激荡和冲击,面临着严峻的考验。特别是西方列强用最先由中国人发明的指南针驾驶着坚船利舰,驶向东方蓝色的海域;用最先由中国人发明的重器火炮,轰开了东方古国多年封闭的门户,于是,惊醒了千年帝国的酣梦,震荡了赫赫天朝的威严,触动了长期信奉和尊崇的圣训,动摇了数千年传统文化独霸的地位。于是,东方文化被定位于消极影响和惰性因素,被视为阻碍社会现代化进程的具有负面效应的“国民性”。于是,仰慕西方,仿效西方,在欧风美雨的侵袭下,甚至希望走上“全盘西化”的道路,这成为自19世纪后半叶以来近一百五十年间东方文化思想的一股潮流。

但是,东方文化毕竟是曾经有过辉煌历史的文化,毕竟是智慧的结晶和东方精神文明的象征,毕竟是维系民族共同心理、共同价值追求的思想纽带,毕竟有着价

的生命力。因此,在难分伯仲的文化大交汇中,在现代社会的背景下对传统的东方文化进行剖析和重构,就显得尤为迫切和需要。

东方文化的现代重构决不是对传统文化的整体抛弃和连根拔除式的全盘西化,也不是换汤不换药、新瓶装旧酒式的改头换面,更不是传统文化的东山再起与卷土重来,或将其提到至高无上的宝座顶礼膜拜。东方文化的现代重构就是要对东方文化的特殊性进行广泛探讨,对社会发展模式的关联性进行纵横追踪,对东西文化的差异性进行深入比较,立足于本身的深厚根基,找寻出其生长点,熔铸出与民族传统、民族命运、民族发展充分联系的,在世界先进思想的现代意识观照下充分发展的新文化。

东方文化的现代重构,不仅影响着东方国家现代社会的发展模式,而且对整个人类文明的发展也将起到难以估量的推动作用。长期以来,东西方文明更多是各自单向发展,而东方文化的现代重构则使两种文化加强碰撞磨砺,加速综合交融。这种文化双向交流的加快,将把现代文明推向新的峰巅。

“文化兴亡,匹夫有责。”

革新东方文化,充实东方文化,弘扬东方文化,重构东方文化,应该是东方各国思想家、理论家们的共识。只有形成共识,东方文化的重构才有理论价值和实际效

用,东方文化的复兴才能对人类进步事业作出更卓越的贡献。

作为中国人,我们满怀着诚挚深广的“中国情结”;

作为研究者,我们满怀着民族的历史感、使命感和责任感。

近些年来,全国各地出版了一批东方文化的专著和论文,极大地推动和深化了这方面的研究。江西省中国民俗文化研究中心设立以来,在中国传统文化的诸多领域,特别是宋代文化、民俗文化和茶文化研究方面都取得了一系列成果。如今,也希望在东方文化研究方面有所贡献。经与光明日报出版社商议,得到一批享誉海内外的学界泰斗的鼎力支持和帮助,邀请一批功力扎实、著述慎重的高级研究人员参与,特编辑出版《东方文丛》丛书。

《东方文丛》收入有关中国和其他东方国家(诸如日本、韩国、东南亚、阿拉伯国家等)传统文化研究及各国文化比较的专著,力求资料翔实,准确可信,见解新颖,严谨深刻,对东方文化作出自己的解说。

《东方文丛》重在揭示东方世界的诸文化相,并着力透过历史和现存的种种文化表象,探索其深厚的内涵和意义,以开放式的现代学术意识,构建当代东方的新型文化体系。

《东方文丛》面对浮躁的世风,倡导和坚持“板凳要

● 题 记

人生是一项沉重的劳动，单调的生活底色有赖于自己去调剂，歌唱是最能得心应手的笔，好的歌唱是对绚丽阳光的召唤，坏的歌唱是卑琐心灵的宣泄，无怪有人说——“一切歌，不是文化的索引，便是时代的伴唱。”

透过古老文化的惰性与暮气，或许能体味到成熟的深沉，在艺术世界里，最古老的有时却是最年轻的。日渐开放的社会中，文化借助了先进的传媒，在碰撞、交流、融合中向多元发展，就趋势而言无疑是进步，但这又并不意味着可以无视“究天人之际，通古今之变”的鹄的，文化传统与传统文化毕竟是两个有联系而又不同的概念，飞升最坚实的依托，总是属于自己民族的土地。

自序

仿佛银河中的星光灿烂,那是从人心灵底层迸发出灵魂精粹——歌唱。如果世界上没有歌唱,那么世界将是怎样的黯淡呢?

达尔文说“发声器官的最初使用及其完善化就同物种繁殖关联着”,马克思却认为因为劳动生活,歌唱这“能成为人的享受的感觉,即确证自己是人的本质力量的感觉,才一部分发展起来,一部分产生出来”。

翻开人类历史的扉页,我们十分清晰地看到歌唱深深扎根于生活,只要有社会人的地方,这生命情调中最直接、最深刻、最富强烈震撼力量的有意味的声音的律动形式总是充溢于生活之中。人类这种深厚文化心理意蕴究竟有多么博大的涵盖呢?可以说它差不多等同于人类社会生活所及的深度和广度。

人类为什么歌唱?人类为什么用那么多不尽相同的方式歌唱?人类用什么样的方式来发展歌唱?对于这些问题,华夏先祖虽然不乏精彩辞章,但多为飞花碎玉,且囿于一种思维定势之中。

近代,体系化了的西方声乐逐渐传入我国,它对于我国民族声乐从实践到理论的发展起了很大的作用,然可资借鉴而不能取代。

中国民族声乐在发展中需要有自己的系统,这是我们这一两代乃至两三代声乐工作者的责任。我在撰写《中国民族声乐论》这部著作时,首先想到的是怎么尽力做到比较全面地反映中国民族声乐的基本面貌,正确揭示中国民族声乐的本质和规律,尽可能用系统的观点分析它所表现出来的现象。我首先遇到的问题是资料如何翔实,在漫长的历史过程中这方面的文字记载本就稀少,歌唱又受时间局限,人类能够用声响把它记录下来只是近代的事情。我一方面从现实生活诸多方面感受歌唱强大生命力的延续,一方面还须从原始遗风中追寻歌唱的源头和发展轨迹,用“活的化石”印证“化石”。人极其短暂的生命能够经验的东西实在太少,必须借助前人所经验过并确证下来的东西作为阶梯,站在阶梯上把两方面的获得罗列出来,那些相关联的部分才有可能凸现。此时,便可按我们的目的条理化。由于自然和社会很少把它的规律主动地、直接地给人,人在历史的递接中所传承的对自然和社会的认识和记载也不可能先验地系统化,在这种情况下,就得利用现有的、并不完备的资料作为基本事实的逻辑起点,在这个逻辑起点上再赖以“假说”,把那些尚不清楚之处构想出来,把零散的碎片完整起来、系统起来。

《中国民族声乐论》是一个庞大的课题,研究这个课题须推本求原、说明申辩、解释疑难、辩驳争议,面对博大的时空,这当然是极不容易做的事情。

本书力求勾勒一个框架,理清史的脉络,对中国古代戏曲声乐的主要论著作了分析和评点,对中国民族声乐重要的技术环节和美学标准作了阐释和辨析。由于时空跨度很大,论辩和评述必须有把握历史和地域的能力。为此,我把它摆在古今中外的比较中去展开,但这毕竟是一件难度很大的工作。它涉及集、史、论、评,它需要确立一种逻辑体系,它需要用抽象思维把握世界

有关联的成果使得那些死的资料活起来,从理出的脉络中找出它的规律,从而增强我们对中国民族声乐能动的认识,虽然这项工作难度很大,但总要有一些人去做,由于水平和条件有限,难免疏漏与错误,敬请批评指正。

坐十年冷,文章不写半句空”的优良学风,不赶时髦,不追浪潮,不尚空谈,不急于求成,完成一部,出版一部,以期经过若干年的努力,形成相当的规模,产生一定的影响,给后人留下一份有益的文化遗产,给中国和世界文化大厦增添新的砖瓦。

回首前尘,瞻望未来,无限向往,无限感奋:

20 世纪的中国,曾交织着不幸与屈辱;

21 世纪的中华,将充满着尊严与荣耀。

经过艰难与曲折,经过坎坷与奋斗,我们终于找到了一条真正适合中国发展的道路。

激发新的智慧,鼓起新的勇气,

向着绵延不绝的理想,向着无限灿烂的前景,

这就是使命! 这就是目标!

新时代的宏吕大钟已经敲响了未来乐章的前奏!

余 悦

1997 年 6 月 28 日

于江西省社会科学院

目 录

自 序	(1)
中国民族声乐论纲	(1)
人类智慧深处最独特最隐秘的美	(1)
沉睡的梦,半醒半睡的梦	(2)
中国民族声乐的概况及其发展源流	(10)
关于西洋声乐东渐与中外声乐的交流	(22)
中国民族声乐古典论著述评	(34)
《唱论》:中国最早的声乐专论	(34)
《词林须知》:古代歌唱理论的重要资料	(44)
《曲律》:一部重要的中国民族声乐著作	(49)
《方诸馆曲律》:内容系统的戏曲理论专著	(58)
《乐府传声》:对中国古典声乐的独特贡献	(60)
《顾误录》:一本研习歌唱颇有份量的著作	(69)
《闲情偶记》:中国古代第一部最系统最全面的 戏曲理论著作	(74)

中国民族声乐歌伶史纲	(83)
优伶,一个宽泛的职业从艺名称	(83)
先秦两汉的民间歌唱家.....	(87)
盛唐五代的著名歌唱家.....	(89)
宋元之际的歌坛风尚.....	(91)
明清演唱的多极走向.....	(94)
关于中国民族声乐中几个重要问题的思辨	(101)
“气沉丹田”辨析	(101)
“字正腔圆”辨析	(110)
中国民族声乐的气论及其流变	(120)
中国民族声乐的结构及其美学特征	(129)
声:中国民族声乐的载体.....	(129)
字:从生活中来的艺术化的语言.....	(138)
腔:狭义的界定与广义的延伸.....	(148)
情:声情并茂是更高深的歌唱追求.....	(159)
韵:声、字、腔、情统一的综合美	(168)
关于中国民族声乐的诀谚	(177)
关于呼吸的诀谚	(178)
关于咬字吐字的诀谚	(180)
关于用嗓变化的诀谚	(183)
关于以情动人的诀谚	(184)
关于苦练基本功的诀谚	(187)
论中国民族声乐的“雅”与“俗”	(188)
源于先秦的雅俗观	(188)