

MUSIC

音乐论著丛书

乐史曲论

夏野音乐文集

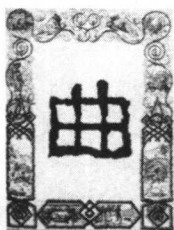
上海音乐学院出版社

SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐论著丛书

乐史曲论

夏野音乐文集

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐史曲论:夏野音乐文集/夏野著. —上海:

上海音乐学院出版社,2006. 1

(音乐论著丛书)

ISBN 7-80692-156-7

I. 乐… II. 夏… III. 音乐史-中国-古代-文集 IV. J609.22-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 150184 号

丛 书 名 音乐论著丛书

出 品 人 洛 秦

书 名 乐史曲论——夏野音乐文集

著 者 夏 野

责任编辑 陈应时 洛 秦 夏 楠

封面设计 陈 岫

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

排 版 东方出版中心海峰电脑照排公司

印 刷 上海交大印务有限公司

开 本 850×1168 1/32

印 张 12.25

字 数 282 千

版 次 2006 年 1 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1—2,100 册

书 号 ISBN 7-80692-156-7/J.149

定 价 30.00 元

代序：写在《乐史曲论——夏野 音乐文集》出版前 ——纪念恩师夏野先生逝世十周年

洛 秦

十年前的12月26日美国西雅图当地时间凌晨两点左右，接到夏野先生的女婿高崎的电话，告知夏野先生去世。

一个留学美国、身在异国他乡游子，一直深受夏野先生厚爱的学生，且被夏家视为半个儿子的我，得知此噩耗时的心情至今回想起来都难以叙述。往事历历、感恩不尽、内疚之至和远离祖国而不能最终见上恩师一面的复杂心情，随着泪水流淌不止。

记得，当时含着眼泪写下一封长长的夏野先生追悼会致函，其中有这样一段话：

先生，您走好，12月的上海冬季十分寒冷，您平日体弱怕寒，这次您要出远门，请务必多穿衣御寒。请原谅学生不能亲自搀扶您，只能在遥远的大西洋彼岸目送您远行。但您的教诲、恩情和慈祥，无论今后在何方，都将永远伴随在我心里。

十年后的今天，复写这些语言，深深触动感情和往事。

1986年是我进入上海音乐学院成为夏野先生研究生的第二年。那年的十月，郑州将召开全国性的“纪念朱载堉诞辰四百五十周年学术研讨会”，为准备参加会议，在任教老师之一陈

应时先生的建议和夏野先生指导下,我撰写了《朱载堉十二平均律命运的思考》一文。那是我第一次参加学术会议,虽然夏野先生和陈应时先生不断鼓励,但我依然带着稚嫩和恐慌的心情在会上宣读了论文,并也参加了论文评选。

没有想到,我首次出席学术会议递交的文章就得到了不少与会师长、学者们的好评。大家觉得文章从一个新的角度探讨了朱载堉的“新法密率”为何没有在中国音乐实践中得到实施的其个人、社会和文化原因。并且在当年学校举行的上海音乐学院论文评选中,该论文获得学生论文一等奖。

也没有想到,第二年在江阴举行的中国音乐史学会年会暨“第一届全国高等音乐艺术院校中国音乐史学生论文评选”中获得了“研究生组”的一等奖。我个人的高兴、陈应时老师的高兴不用说,夏野更是非常高兴。改革开放、恢复高考之后,他的第一位研究生获得了这样的奖励,是老师的骄傲、学校的荣誉。兴奋之下,夏野先生与大家一起饮酒共庆会议闭幕。

更没有想到,因为会议持续时间较长,路途颠簸,疲惫、兴奋,加上混酒,导致夏野先生在回沪的路上,病倒了。回家后不久,即送往医院抢救,病情是脑溢血后中风。先生从那病之后,一直体弱多病,1995年的岁末离开了我们。先生享年71岁。

虽然月有阴晴圆缺、人有生老病死,此事古难全。然而,回想起在病床边陪伴先生的那些日子……至今内疚和难过依然!

夏野先生1924年5月20日出生于四川省广安县禄市乡,原名夏正纯,又名夏忠良。成长在一个晚清的秀才之家,从接受儒家“四书五经”的教育。受兄长影响,从小喜爱音乐,学二胡、唱川剧。在广安私立储英中学就读高中时,曾自导、自演了郭沫若的话剧《孔雀胆》,还谱写了该剧主题歌。在重庆北碚国立复旦大学法律系学习期间,曾组织“法学院合唱团”,并担任指挥。

上海解放前夕，曾担任常州地委文化服务团音乐指挥兼歌舞队副队长。1949年9月，由党组织选派入中央音乐学院华东分院（即今上海音乐学院）音乐教育专修班，师从沈知白教授研习中国音乐史，开始专业音乐教育和研究生涯。

翌年同月，夏野先生留校专职从事音乐研究和教学工作。1953年初，在民族音乐研究室从事地方戏曲研究；1963年民族音乐理论系建立之后，担任民族音乐教研组副组长；1982年音乐学系成立，夏野先生任副主任，主持为音乐学学科的建设制定了一套办系方案，对专业及其课程设置、教材配备，以及师资等事宜建立了规则，对上海音乐学院音乐学系的创建和发展建立了重要功绩。

先后还曾担任中国律学学会顾问、中国音乐史学会副会长、东方音乐学会副会长、《中国民族音乐大系》主编等职务。在四十多年的从教生涯中，先后培养和造就了一批在国内外具有重要影响的学者，诸如陈应时、沈洽、费师逊、刘国杰、林友仁等，还曾教过两位在中国音乐史学习方面颇有成绩的意大利学生拉菲埃拉和米莱拉。为此，夏野先生获得了多种殊荣，诸如，1987年上海市文学艺术界联合会授予他“为文艺教育事业做出贡献”的荣誉证书，中国音乐史学会授予他优秀指导教师奖；1989年又被评为上海市优秀教师；1992年，获国务院颁发的“为发展我国文化事业做出突出贡献”证书，其事迹被编入《中国近现代音乐家传》。

在学术上，夏野先生为中国戏曲音乐和中国古代音乐史学研究建立了丰碑，但其为人非常谦逊、宽厚，在他身上始终有一股巨大的凝聚力，深深影响和感染着学界同仁、同事、其学生及身边的人。在向他遗体告别的追悼大厅两侧曾悬挂着一幅挽联，表达了大家对夏野先生深深的怀念之情：华夏乐史痛失巨笔、朝野学人惜别诤友。

1998年回国工作后,为总结夏野先生的学术成就,缅怀恩师的教诲,以《夏野学术成果之研究》为内容,作为我的第一个研究生王赛的硕士论文课题。经过梳理、研究,我们对夏野先生在学术上的贡献,从两个领域进行了归纳。

1. 戏曲音乐研究

1959年10月,上海文艺出版社出版了夏野先生的《戏曲音乐研究》一书,这是我国第一部专门论述戏曲音乐的学术专著,书中关于声腔分类和唱腔音乐体制分类的学术观点对我国戏曲音乐学界产生了广泛而深远的影响,为从事戏曲音乐研究提供了最初的研究框架,也是夏野先生戏曲音乐研究成果的集中体现。

《戏曲音乐研究》由上海文艺出版社出版于1959年10月。夏野先生早年参加的音乐活动为其戏曲音乐研究奠定了重要的实践基础,同时,在上海音乐学院从事民族音乐研究和教学工作的经历为他写作《戏曲音乐研究》一书提供了动力、创造了条件。

20世纪50年代初期,全国涌现出一大批专门从事戏剧研究的学者,音乐学界也有不少学者开始了对戏曲音乐的研究,夏野先生便是在这样的大环境下加入戏曲音乐研究队伍的。戏剧研究大环境的影响为夏野先生从事戏曲音乐研究创造了客观条件。1951年周贻白先生发表了著名的《中国戏曲声腔的三大源流》文章,周先生对戏剧声腔的研究又为夏野先生展开戏曲音乐研究提供了理论依据。在主、客观两方面因素的作用下,夏野先生撰写出《戏曲音乐研究》这本我国第一部专门论述戏曲音乐的学术专著也就水到渠成。

《戏曲音乐研究》一书的意义及其影响主要体现在三个方面:

首先,该书标志了我国“戏曲音乐研究”成为一门独立的学

科,将以前在戏剧舞台上的“唱”从自在进入到了自觉状态,使人们对戏曲音乐唱腔的认识从感性上升到了理性的高度,也使学者们对戏曲音乐的研究从局部分析扩大至全面的整体关照。因此,《戏曲音乐研究》一书具有开拓性意义。不仅如此,《戏曲音乐研究》一书中对我国戏曲声腔系统及戏曲音乐体制的分类,使学者们在从事戏曲音乐研究时有了可以量化的依据,从而将“中国戏曲音乐研究”作为一门课程进入了高等专业音乐院校的课堂。

其次,虽然将我国戏剧剧种按照声腔分类并非自夏野先生起,周贻白先生在其《中国戏曲声腔的三大源流》中将近代几十个剧种的声腔分别归纳到了昆腔、高腔、梆子腔三大源流中。然而,由于周先生的研究是以戏剧剧种源流为根本出发点,所以对于戏曲音乐并未作深入研究;而夏野先生则从音乐本体的角度出发,首次将全国三百多个剧种的音乐按照声腔特点划分为昆腔、高腔、梆子腔、皮黄腔四大类。

再是,“昆腔”、“高腔”、“梆子腔”、“皮黄腔”四大声腔类别的分类是夏野先生在调查研究我国近代三百多个戏剧剧种音乐的基础上,按照声腔特点加以比较、总结后所得到的结论,而“联曲体”、“板腔体”、“综合体”三大唱腔体制的分类则是夏野先生在调查研究我国戏剧音乐的基础上,更加深入、细致地按照不同唱腔结构的特点加以提炼、概括所提出的观点。《戏曲音乐研究》提出的“声腔分类法”、“唱腔体制分类法”以及其他一些学术观点对我国戏曲音乐研究学界产生了广泛而深远的影响。

2. 中国古代音乐研究

夏野先生在中国古代音乐研究领域所取得的学术成果主要体现在乐调理论研究、姜白石创作歌曲研究以及他撰写的《中国古代音乐史简编》三个方面。

夏野先生对我国古代乐调理论的研究主要体现在唐燕乐二十八调音阶、“犯调”理论、“瑟调”调式及燕乐音阶与“八音之乐”四个方面。除了“犯调”理论外,夏野先生对其他三个方面的研究都是从音阶、调式入手的。在对燕乐二十八调的研究中,夏野先生没有将精力放在学者们普遍关注的“四宫还是七宫”这一问题上,而是从燕乐二十八调音阶体系的角度出发,提出了“燕乐二十八调为多种音阶并用”以及“唐宋俗乐二十八调中的宫商角羽四调非出于同一音阶体系”的观点。在对“瑟调”调式的研究中,通过对楚(商)调、瑟调调式的分析,提出楚调既然是新音阶徵调式,那么,楚商就应该是新音阶羽调式。相和三调中的瑟调,就是隋唐俗乐二十八调中所谓的角调。隋唐俗乐中的角调并非“正角调”,即主音不在其同系统宫调的角位,而在变宫位。按古音阶观念,本应称为变宫调,因它在实际运用时,常体现为新音阶角调的风格,即是以古音阶的徵音为宫、以变宫为角作为主音的音阶,所以称为角调,也有称之为“徵角”的。从而提出了“瑟调以宫为主”乃为“瑟调以变宫为主”之误的新观点。对燕乐音阶与“八音之乐”的研究,夏野先生也是以对苏祇婆琵琶调的分析为基础的。正是因为夏野先生提出了“苏祇婆琵琶调是一个燕乐林钟徵调音阶”,才会在此基础上进一步阐述了“八音之乐”形成的原因。

对音阶、调式的研究是夏野先生展开我国古代乐调理论研究的切入口,这一点,体现在夏野先生对该领域研究的始终。按照时间顺序来看,夏野先生发表的第一篇有关我国古代乐调理论研究的文章即是《中国古代音阶、调式的发展和演变》,无独有偶,夏野先生的遗作是《中国古代音阶的变迁和乐律理论的演进》。夏野先生在对我国古代乐调理论进行研究时,总是将理论与实践紧密结合,这使得它的研究更加具有说服力,同时,也成为了他进行该领域研究的一个突出特点。

尽管夏野先生在姜白石及其创作歌曲研究这一领域仅撰写过《南宋作曲家姜夔及其作品》这一篇文章，但此文在该领域却有着至关重要的作用。一方面，文章体现了夏野先生对待古谱翻译时“严格遵照原谱”的严谨的治学态度，引起了学者们对杨荫浏先生古谱翻译的质疑；另一方面，文中对姜白石歌曲艺术手法的论述和音乐形态方面的分析，为后来的学者开辟了研究的思路和方法。夏野先生的《南宋作曲家姜夔及其作品》一文为该领域的重要之作。

夏野先生的《中国古代音乐史简编》一书在集中了当时中国古代音乐史学界普遍观点的基础上，也凝集了夏先生在中国古代音乐史研究和戏曲音乐研究两方面所取得的学术成果。他对燕乐二十八调音阶体系的研究、对瑟调调式的研究、对燕乐音阶与“八音之乐”的研究、对姜白石“自度曲”的研究，以及对戏曲音乐的研究都在这本书中得以体现。值得一提的是，夏野先生还首次对“燕乐”一词的概念从“大、小、中”三个层面作了总结。《简编》一书共有 53 个谱例，试图改变“哑巴音乐史”的状态，大量谱例的列举与他重视理论与实践的结合是密不可分的。《简编》一书具有既精炼概括、又内容全面的特点，而且不乏作者独到的见解。该书出版后被全国各地的音乐院校和师范院校作为中国古代音乐史的教材使用，并于 1991 年获得了文化部优秀教材二等奖。《简编》对普及我国音乐教育起到了至关重要的作用，也正因如此，其成为了夏野先生一生所撰写的学术成果中影响最大、流传最广的一部分。

此外，夏野先生还撰写过《西汉音乐历史纪要》、《唐代风雅十二诗谱的节奏问题》、《明清琴歌与弦索调》等对史料、古谱以及琴歌的研究。

尽管夏野先生在中国古代音乐史研究中所涉足的领域和著述相对不多，但他所提出的学术观点和研究思路却对后来的学

者产生了很大的影响。夏野先生对该学科的发展所做出的贡献有目共睹,被称为中国古代音乐史学研究领域的奠基人之一,将当之无愧。

2005年12月26日将是夏野先生离开我们十周年的日子。在此之际,我们将其重要的音乐文论进行整理,题《乐史曲论——夏野音乐文集》为书名出版,总结先生的学术成果,以及缅怀先生的恩情和教诲。

2005年深秋

目 录

代序：写在《乐史曲论》出版之前/洛秦

1	南宋作曲家姜夔及其作品
17	中国古代音阶、调式的发展和演变
42	古代犯调理论及其实践
55	关于“瑟调”的调式及陈仲儒“奏议”的校勘问题
63	“苏祇婆琵琶调”新解
69	自制“俗乐二十调表尺”的初步设计
75	论燕乐音阶与古代琵琶之关系
82	唐俗乐二十八调在南北曲中的演变
91	西汉音乐历史纪要
97	唐代风雅十二诗谱的节奏问题
102	中国古代音乐史研究

110	中国古代音乐概述
127	中国戏曲音乐的演进
142	燕乐音阶与“八音之乐”
152	中国古代音乐研究情况述略
160	“八音之乐”浅识
166	中国古代音阶的变迁和乐律理论的演进
187	明清琴歌与弦索调
194	戏曲音乐研究(专著)
	附录
367	1. 民族器乐研究的硕果——简评《民族器乐概论》
370	2. 我教外国留学生
373	3. 沈先生指导我学习中国音乐史——忆沈知白教授
	编后记

南宋作曲家姜夔及其作品

我国晚唐五代以来,歌曲艺术经历过一次重大的发展和演变,其突出表现就是从五、七言绝律诗体逐渐转向以长短句为主的词体歌曲形式。由于字数不等的长短句歌词可使乐曲获得较为多样丰富的节奏变化,在表达思想感情上也更为灵活自由,所以民间艺人及教坊乐工都乐于演唱这类歌曲。诗人们也争相摹仿民间词调填写新词供艺人们演唱;或者新创长短句歌词交艺人们重新配曲,从而促进了这一艺术形式的繁荣和发展。到宋代词体歌曲达到了极盛,还出现了许多专门写作长短句歌曲的诗人和作曲家。其中有些人常常自己作词并为之配曲,称为“自由度”。姜夔就是南宋时候以“自由度”著称的作曲家之一。他留下的二十几首附有乐谱的词体歌曲和其他歌曲,是研究中国古代音乐的极为重要的资料。

生平及创作活动

姜夔生于南宋初期(1155-1221)字尧章,江西鄱阳(今波阳)人。曾在浙江苕溪白石洞天附近居住过,因号白石道人。姜夔从小跟随在湖北做官的父亲住在汉阳,父母死后,他便寄居

在当地姐姐家里。他在青少年时代的生活比较优裕,也受着比较良好的文艺教养,吟诗作曲,纵情山水,成为他生活中的最大爱好。虽然他父母早亡,家庭变故,在成人之后,又长期飘流外乡,过着寄人篱下的生活,但山行野吟之兴却从未消减。可以说他创作的歌曲作品,大都是旅游所感。

他第一次出游是在一一七六年,就是创作《扬州慢》的那一次。但时间不长,很快又回到了汉阳姐姐家,一直住到一一八六年。

一一八六年夏秋间,他去湖南长沙访友,其间游祝融峰时,在乐工故书中寻得了旧传《商调霓裳曲》的乐谱十八段,其“音节闲雅,不类今曲”,引起了他对古乐的兴趣,遂为其中一段《霓裳中序第一》填了词,藉以抒发自己羁游飘零的感慨。

同年冬天,他回到汉阳,适逢武昌安远楼建成,他与友人刘去非等前往参加落成典礼,因度曲见志,写了《翠楼吟》一曲。此曲曾广为流传,据说他离开武昌十年之后,还有人在鹦鹉洲畔听到歌女们歌唱过。

这一年年底,他应他的老师萧德藻之约,到苕溪吴兴去。他预感到这次远游,很难再回来了,因而十分留恋。行前他写诗道:“长恨离多会少,重访问竹西,珠泪盈把。雁碛波平,渔汀人散,老去不堪游冶。无奈苕溪月,又照我,扁舟东下。甚日归来,梅花零乱春夜。”

次年春天,他在去吴兴途中,路过金陵,感漂泊之苦,在舟中写下了著名歌曲《杏花天影》,再次抒发出自己对家乡的思念之情。抵吴兴后,曾游千岩,又作《惜红衣》等曲。

一一九一年,姜夔由吴兴去合肥,路过金陵时,曾往访大诗人杨万里,在杨家认识了一位琵琶艺人,艺人弹奏久已失传的古调《醉吟商胡渭州》。姜夔向艺人学得了该曲的“品弦法”,然后依其音调编曲填词,作成了一首风格别致的《醉吟商小品》。在

合肥期间,他曾作《凄凉犯》、《长亭怨慢》等曲,抒写他客居边塞的感触和对古代抗敌英雄的怀念。

这年冬天,他在回吴兴途中,应范成大(号石湖居士)之约,在苏州住了一个月,作了《石湖仙》、《暗香》、《疏影》等曲;还为范石湖作的《玉梅令》曲填了词。这些歌曲由石湖家伎演唱后,受到石湖家的赞扬。在吴兴居住期间,为探索古曲音调,他还作过《角招》、《徵招》等曲。一一九六年,他因再去淮阳访问未果,是冬自无锡归,作《鬲溪梅令》寓意,表达他不能及时访问淮阳的遗憾之情。

现在《白石道人歌曲》中的十七首有谱词调,除一首系范成大作曲,两首采用旧曲填词外,其余十四首均为姜夔自度曲。这些乐曲大概都是他在二十一岁至四十一岁之间创作的。四十一岁以后,他的兴趣似乎转向了对古乐调的探讨,并于一一九九上“大乐议”,论宫廷音乐之得失,同时进饶歌鼓吹曲十四首,希望对宫廷音乐有所改进。他想通过乐歌来启发人们不忘宋建国的艰辛,希冀当今“将蹠胡血”,保土卫国。琴歌《古怨》和根据民间风俗歌曲创作的“越九歌”,也可能皆是他晚期的作品。

姜夔一生所处的时代,是南宋小朝廷苟安贪逸,偏安江左,不思进击中原、收复失地的时期,所以早在青年时代,他就写下了象《扬州慢》这样富有爱国思想的歌曲。中年以后,他对淮北人民在金人铁蹄下,所遭受的苦难和压迫表示十分同情,并寄希望于爱国将领辛弃疾等能积极排除苟安偷生的讲和派的干扰和捣乱,早日收复北方疆土。他在《永遇乐·北固楼·次稼轩韵》一词中写道:“使君心在,苍厓绿嶂,苦被北门留住。有尊中酒差可饮,大旗尽绣熊虎。”又说:“楼外冥冥,江皋隐隐,认得征西路。中原生聚,神京耆老,南望长淮金鼓。问当时,依依种柳,至今在否!”他对辛弃疾受到朝廷掣肘,不能实现其抗敌救国理想的苦闷,寄与了深切的同情。但是,南宋朝廷的腐败无能,使得

他的爱国热忱无从寄托。他的大乐议的饶歌鼓吹曲也只落得个“付太常看详”而已。失望之余,他只能无可奈何地在《古怨》中痛苦地唱道:

“欢有穷兮恨无数,弦欲绝兮声苦。满目江山兮泪沾屐!君不见,年年汾水上兮——惟秋雁飞去!”

一二二一年,作曲家、诗人姜夔,终于怀着“满目江山兮泪沾屐”、“妾自伤兮迟暮”的悲叹,在杭州旅邸引憾而逝了。

《扬州慢》及其他

白石歌曲创作中最值得注意的是反映他的爱国思想和对侵略战争的厌恶之情的一些作品。这方面较为突出的当推《扬州慢》、《凄凉犯》和《古怨》。

《扬州慢》是一一七六年,当他首次远游,途中路过掠后不久的扬州,因“感慨今昔”而创作的。

(中吕宫)

淮左名都竹西佳处。解鞍少驻初程。过春风十里,尽荠
声青青。自胡马窥江去后,废池乔木,犹厌言兵。渐黄
昏,清角吹寒,都在空城。杜郎俊赏,算而今重到须
惊。纵豆蔻词工,青楼梦好,难赋深情。二十四桥仍
在,波心荡,冷月无声。念桥边,红药年年,知为谁生。