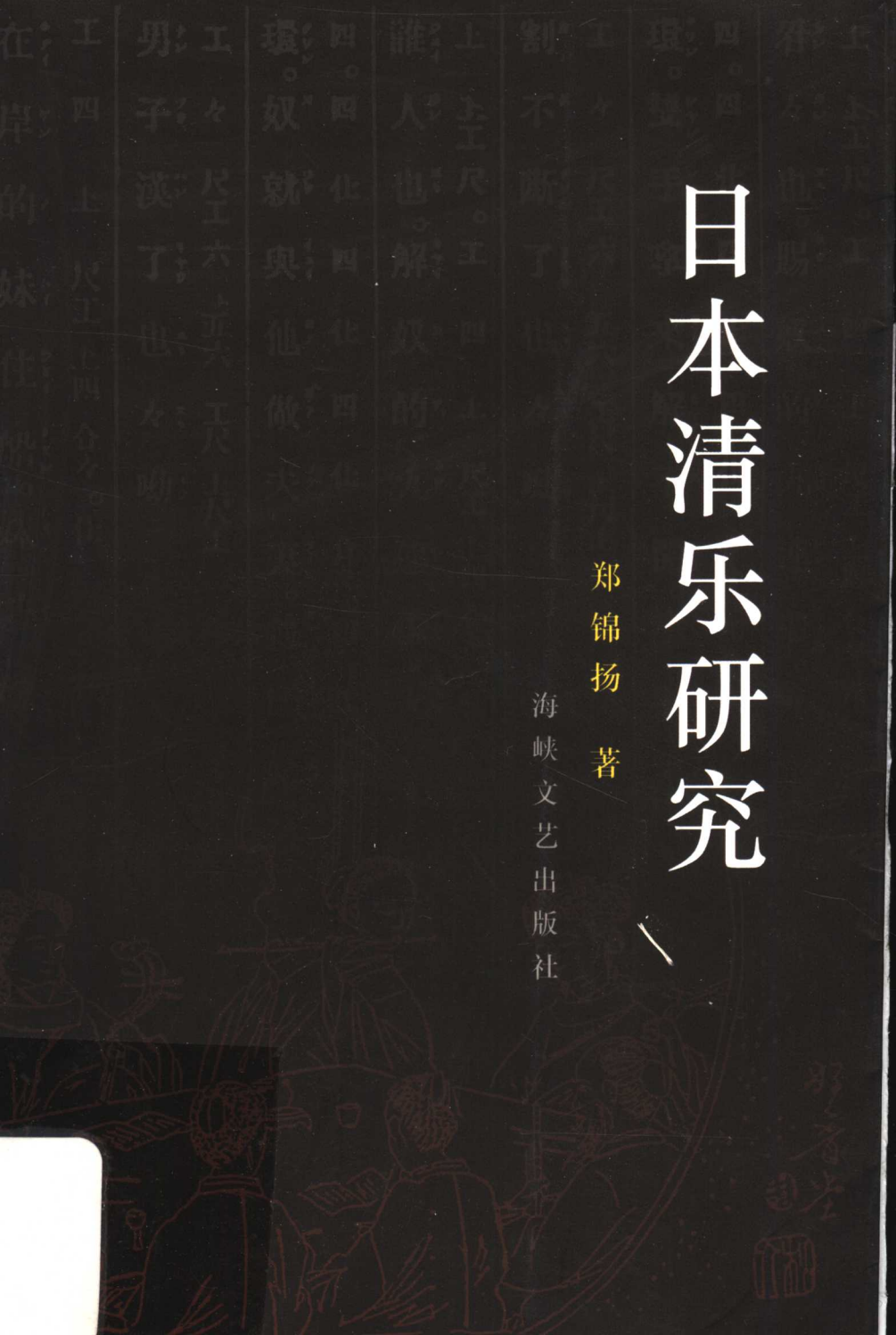

日本清乐研究

郑锦扬 著

海峡文艺出版社

日本清乐研究

郑锦扬 著

海峡文艺出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本清乐研究/郑锦扬著. —福州:海峡文艺出版社,
2003.12

ISBN 7-80640-914-9

I. 日… II. 郑… III. 传统音乐—研究—日本
IV. J605.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 120428 号

日本清乐研究

作者:郑锦扬

责任编辑:王顿顿

出版发行:海峡文艺出版社

社址:福州市东水路 76 号 14 层

邮编:350001

发行部电话:0591—7536724

印刷:福州闽伟印务有限公司

邮编:350004

开本:850×1168 毫米 1/32

字数:210 千字

印张:11.5

插页:2

版次:2003 年 12 月第 1 版

印次:2003 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-80640-914-9/I·630

定价:20.00 元

如发现印装质量问题,请寄承印厂调换

内 容 提 要

日本“清乐”是中日音乐文化交流的结果，也是日本有今存作品的一个古老乐种。本文将清乐置于中日关系、日本社会政治文化背景中，运用比较、统计、分析等方法 and 音乐学、历史学的基本原理，研究清乐的兴衰历程、主要类型、曲目、曲乐、传播的主要特征等。从而探讨清乐形成的原因与传播、发展的规律，清乐的性质与艺术风貌；进一步认识清代中日音乐文化交流的特征。

本文要点与结论如下：

1、日本清乐受到中日关系和日本国内环境（主要是社会、人文、音乐）的重要影响；日本清乐是清代中日音乐文化交流曲折、丰富历程的一个缩影。

2、日本清乐作为曾经与和乐、洋乐并行的日本三大乐类之一，拥有大量的遗存信息，是中日音乐文化交流一大高潮的重要成果。

3、日本清乐的大量作品是清代从中国传入日本的，具有清代音乐的基本特征，而且与清代中国沿海地区音乐有特别密切的联系。清乐在传播过程中适应日本社会，又产生了许多变化与发展。

关键词：中日音乐交流 清乐 兴衰 作品 传播。

Abstract

Qingyue (adapted from music in the Qing Dynasty) in Japan, the fruit of musical and cultural exchanges between China and Japan, is a traditional type of music that has its existing representative works. This paper explores the main features of the history of Qingyue, its main types, works, music and dissemination through the analysis of the relationship between China and Japan, the analysis of social, political and cultural contexts in Japan, and the use of statistical comparisons and the basic principles of musicology and history. Based on this exploration this paper aims at bringing to light the cause of the formation of Qingyue and the laws of its dissemination, the features of Qingyue and its artistic traits, thus providing a better understanding of the features of musical and cultural exchanges between China and Japan. The major points and conclusions of this paper are as follows;

- 1. There is a great influence on Qingyue of the**

Sino-Japanese relationship and the domestic environment of social, humanistic and musical elements. Qingyue is a micro mirror of the complex and rich development of musical and cultural exchanges between China and Japan.

2. Qingyue, one of the three major music types in Japan with the other two being Japanese music and Western music, enjoys a great amount of historic information and is an important fruit of the climax of the musical and cultural exchanges between China and Japan.

3. A great number of musical pieces of Qingyue came to Japan from China in the Qing Dynasty, has many features of the music in the same period and bears a close relation with the music popular along the coastal areas of China at that time. In its dissemination Qingyue took on many variations in order to adapt itself to the Japanese society.

Key words: Sino-Japanese musical and cultural exchanges, Qingyue, works, dissemination, rise and decline.

目 录

序 言	1
-----	---

第一章 兴 衰

第一节 一波三折	5
一、初传	5
二、兴盛	13
三、遽衰	26
四、恢复	28
五、微存	34
第二节 兴衰之析	39
一、兴衰长短	39
二、顺利之传	39
三、逆境之传	61

第二章 作 品

第一节 类别	70
一、歌曲	70
二、戏曲	83
三、乐曲	89
第二节 曲目	95
一、数量	95
二、特色	102
第三节 曲乐	146

一、作品结构·····	146
二、旋律特色·····	155
三、音阶调式·····	172
四、音乐风格·····	182
第四节 曲词·····	189
一、题材·····	189
二、形式·····	197
三、格调·····	201

第三章 传 播

第一节 形式·····	202
一、教学·····	202
二、表演·····	208
三、文献·····	212
第二节 地域·····	220
一、路线·····	220
二、城市·····	235
第三节 形态·····	243
一、原传·····	243
二、变传·····	246
结 论·····	254
参考文献·····	256
附 录·····	266
后 记·····	360

序 言

从历史和现状而言,日本“清乐”都是中国与日本在音乐交流方面的重大结果。作为历史上曾经广泛传播到日本几十个城市,与和乐(日本音乐)、洋乐(中国之外的外国音乐)并行的清乐,经过几百年仍然在传承,并被日本长崎县县政府列为“文化财”,这在中日、中外音乐关系史上都是罕见的。

可是,对日本“清乐”的研究却十分薄弱。日本方面,至今没有全面系统论述清乐的专门著作出版,长篇的专门研究论文也很少见。发表的主要研究成果数量不多,其特征为:

1、在明清乐的搜集整理研究中涉及清乐。如浜 一卫发表在《文学论辑》的《明清乐觉之书》(1996年)文,其之二有“清乐”(一)的简述。长崎教育委员会的《传到长崎的明清乐》(调查报告书,1969年)、小曾根吉郎的《看明清乐的复兴(旅九州新风土记)》(1979年)文、塚原康子发表在草乐社季刊(コンソト)的《明清乐——江户的外来音乐》(1988年)文等。

2、对清乐名家名曲的记述与描写,如《长崎文化》上的《小曾根家与音乐》(1968年)文、新长崎风土会刊行的《长崎民谣之旅》(1981年)文中涉及了《九连环》与《法界节》。

3、概要的解说与研究。吉川英史监修的《邦乐百科

辞典》(1985年)中设“清乐”词目,(其释文有368个日文印刷符号)概说清乐及传承、乐器、曲目、乐谱记录。平野健次、上参乡祐康、蒲生乡昭监修《日本音乐大事典》(1989)设“清乐”(其释文有84个日文印刷符号)与“清乐历史”(其释文有1540个日文印刷符号)两个词目。后者主要概说清乐和清乐名家与流派等。关于日本清乐,规模最大的学术研究成果是塚原康子《十九世纪日本对西洋音乐的受容》(1993年)中的第五章《从江户后期到明治期明清乐的音乐活动》。该章既谈明清乐,又谈明乐、清乐。其中,专述清乐和以清乐为主的正文部分为20299个日语字符。

4、中西启监修、著,中西启、塚原ヒロ子编著的《月琴新谱》(1991年)一书是过去十二年间又一重要成果。该书的视野与塚原康子《十九世纪日本对西洋音乐的受容》第五章“从江户后期到明治期的明清乐的音乐活动”对明清乐作整体审视、并涉及清乐一样。但是,塚原康子之作是取论述角度,而《月琴新谱》则更注重乐谱:一是对林德健著《清乐曲谱》作注,具有古籍整理的意义;一是翻译了13首清乐作品,体现了该书注重乐谱的思想。该书《月琴曲目出典一览表》与《月琴关联参考资料》是书中又一很有价值的月琴(明清乐)文献材料。此外,《月琴新谱》中的:《中国音乐的情况》、《〈九连环〉新考》、《长崎月琴传承的谱系》三篇文章也对相应的三个问题作了专门的叙述。

从上所述,日本学者对日本清乐的研究尚处在初步阶

段。对清乐作专门而系统的研究还未充分展开。

中国方面，对清乐的研究刚刚开始。以日本清乐为题的研究可谓凤毛麟角。现见对日本清乐作专门研究的最大成果是张前教授的《中日音乐交流史》(1999、10)书中的“明清篇”第二章《清代的中日音乐交流》。这一章 45 页，有正文 26768 个汉字(以所占页码计)。从清乐传入日本的经纬(正文 4704 个汉语字符，下面只简记数字)、传入日本的清乐(4900)、《九连环》与《茉莉花》的传承与变化(7980)、从明治时代日本新闻记事中看清乐的实际演奏情况(3640)、传入日本的清乐乐器及其演奏形态(4844)、清乐的变质与衰退(5404)六个角度分别讨论了日本清乐。该书“明清篇”的第二章，代表着 20 世纪最后十年中国学者对日本清乐研究的水平。以“日本清乐”为题的其他概要性论述在国内未见有其他成果发表。涉及日本清乐研究的还有徐元勇的博士学位论文《论明清俗曲的流变》中第五章第二节《日本“清乐”中的明清俗曲》(24640)、第三节《“明清乐”中明清俗曲与〈九连环〉的流变》(8800)。这两节从明清俗曲的角度、与之相关的日本清乐作品《九连环》的流变、清乐中的明清俗曲三个方面讨论。

根据中日学术界对日本清乐的研究状况。本文在努力吸收所见各种成果和信息的基础上把对日本清乐研究所要解决的问题集中在：由中国清代传往日本的音乐并在日本传播、变化，从而形成(具有中日两国音乐、文化特色的)日本清乐的基本情况；日本清乐的历史、作品、传播的主要特征，以及日本清乐与日本、中国各自社会和两国交往

的关系方面。

这种研究，有助于客观地认识日本清乐的基本情况，从而也有助于较全面地认识日本清乐的去与现在；有助于进一步认识中国清代与日本的音乐关系，也有助于从乐艺的角度认识清代中日两国的艺术、文化、国家关系；有助于认识中日音乐关系史上继唐代之后的又一高潮，从而对更全面地了解中日音乐关系提供一个新的材料，也有助于从一个国际音乐交流的特殊实例，了解两个国家之间音乐交流的规律。由于日本清乐是一个有现存传承活动的古老乐种，对日本清乐的研究除了对日本清乐这一乐种本身所具有的意义，还有助于了解研究外国乐种的方法与特点，进而有助于探讨（中国人）研究外国乐种的规律。

第一章 兴 衰

第一节 一波三折

一、初传

1.初传时间。中国清乐进入日本的时间，在日本的音乐辞书中多有涉及。当今最重要的两种日本音乐辞书的有关释文认为，初传日本的中国音乐是：

江户时代传来的中国清代的音乐。

文政年间（1818-1830）渡来长崎的金琴江等在日
本传播……。

——吉川英史监修《邦乐百科辞典》第542页，
1984年11月1日第1版，音乐之友社发行。

文化文政（1804-1830）左右传来日本的中国民间
音乐。化政期（1804-1830）以降，清代的中国民间音
乐在日本普及，当时到日本来的清国船主与乘客许多
人会演奏清乐，来长崎游学中的日本文人们开始了学
习。

——平野健次、上参乡祐康、蒲生乡昭监修《日
本音乐大事典》第570页、第571页，1989年3月23
日初版第1次印刷，平凡社发行。笔者译。

从上述二种辞书的有关释文看，平野健次先生所说与
《邦乐百科辞典》所说（1918-1830年间）不同。他认为，
清乐在日本的普及时间是1804-1830年之后，而未言及清

乐初传日本的时间。在日本权威辞书所说的 1818 年，甚至是 1804 年之前，中国清乐传入日本的情况就成为清乐初传日本的一个重要问题了。

中国明末以来与日本有许多交往。其中，舟船进入长崎的时间（现知最早之时）是日本庆长五年，即 1600 年。自此而起的二百余年，尤其是入清（1644 年）以来至 1804 年的 160 年间，中国音乐就没有进入日本吗？清代，中国音乐传入日本的历史仅仅是从 1804 年开始的吗？据目前所见材料，显然不是。以下是距此早约百年之事，它说明日本长崎官员在其官署以中国歌舞作招待演出，远在 18 世纪初就成为一种官方组织的“外事活动”了。据长崎历史（日文）的有关材料，长崎奉行（奉行，官名）曾在：

宝永六乙丑年（即 1709 年）10 月 20 日招 36 号、50 号、54 号三只船中的 18 位中国人，在立山奉行所观看唐人舞。那时，奏中国的乐曲、唱南京歌、跳漳州舞。

——笔者译自《长崎市史·风俗编上》（日文版）第 449 页，昭和 56 年 11 月 20 日复刻版，清文堂出版。

上述事情之所以得以实现的音乐方面的前提至少有几方面。一是长崎奉行对中国之乐有一定的知识，有喜欢的态度，才能举行包含中国歌舞乐的招待性演出。一是当时长崎已有一批能作这些表演的人，才能聚合上演这些节目。从而，我们有理由推论中国清乐的传入应在此前，至少数年或更早，否则难以形成一支能作多种艺术形式表演的队伍。

在长崎乃至整个日本的华侨、华人历史和文化艺术中，元禄二年（1689年）长崎唐人屋铺的建设是一件重要的事情。唐人屋铺自建成之时就成为长崎华侨的聚居地、也是中国清乐和文化艺术的传习之地，这是有清一代在日本最大的唐人屋铺。进入日本的中国商人、船员和其他人所带入的中国之乐既在唐人屋铺内表演，也以此为主要据点在长崎以至更广大的地区流传开来。如长崎人冈岛弥太夫（冠山）所著的《唐音和解》（1716年）中就收有唐人屋铺采录的笛乐谱8种。这部书一出就产生了影响，如近松门左卫门享宝三年（1718年）上演的《博多小女郎浪枕》中就采用了冠山采录的《醉胡蝶》这首歌。享保七年（1813年）举行的《唐船新会国姓爷》中借用了《十三省》这首叙唱中国清朝地理的歌。由于《唐音和解》这本书的重要，它不仅给学习汉语、清乐的人以资料，还为日本研究者所注重，成为中日音乐关系史的一种重要文献。中村重嘉在谈到中国音乐流传日本的历史时有关于这部书的叙述。

宽文（1661）、延宝（1673）左右传入的清初的中国俗谣，滞长崎唐人屋铺的中国人们，异国之族所唱的歌，最早被长崎人冈岛弥太夫（冠山）采录了8种笛谱在其《唐音和解》著作中。

——中村重嘉《唐人踊的中央进展—近世支那音乐本邦传来史初稿之一》（日文）中语，笔者译自《长崎谈丛·第31辑》，长崎史谈会辑，藤木博英社昭和17年（1942）12月30日发行。

在中国清代初年，中国音乐传入日本的过程中起重要

作用者有商人、僧人、艺人以及翻译、外交人员等各界人士。其中何兆晋父子是值得提出来的。何兆晋为中国江西省建昌府新成县人，宽永五年(1628)住在长崎。他于万治元年(1658 年)作为唐小通事(通事，职官名)住在桦岛町，宽文八年(1668 年)

图1

退役。兆晋心性风雅，别号心声子，非常喜爱梅花，心田庵是其天和初年(1682)在长崎片渊乡的别庄，被称为长崎第一幽雅之地。七弦琴名

家、擅长于茶道的唐通事神代松隐曾在心田庵居住。(松隐之名一时传天下，千家茶会记着他的大名，这个心田庵也广为人知。心田庵之于长崎的茶道也是最值得重视的建筑物，对今天的日本园林建筑有多方面的影响，为一文化遗产)。松隐、兆晋等人于品评茶道之余援琴吟歌，使心田庵成为长崎传播中国乐艺与茶艺的名所。何兆晋的长子何高材(日本名林仁右卫门)是因为从事与中国的贸易而具有巨万家资的富豪，他投资援助建立长崎崇福寺(长崎第一座大型佛寺)与招请隐元禅师来崇福寺。^①隐元禅师以及清初赴日弘法的原中国泉州开元寺僧人木庵禅师对日本佛教

^① 此段出自中西启监修、著，塚原乙口子编著《月琴新谱——长崎明清乐的脚步》第71页，长崎文献社平成三年(1991)10月15日发行。郑锦扬译。

黄檗宗作出了开创性的贡献,(二位禅师分别被尊为日本黄檗宗祖师和第二代祖师)也对清代中国佛教音乐在日本的传播作出了贡献。何兆晋、何高材父子的工作对清初中国音乐在日本的传播起的是间接作用,这些工作是音乐传播所不可缺少的。心越禅师对琴乐在日本的传播则作出了直接的重大贡献。关于心越,日本文献多有记载。心越(1639-1695)为中国清代前期禅僧、琴学家。

生于浙江省金华府。本名蒋兴畴,初名兆隐、字心越、号东臯。还有别号樵云,越道人。属于曹洞宗寿昌派,水户天德寺(后来的祇园寺)开堂。八岁住佛门,三十二岁移位杭州永福寺。延宝五年(1677)年应长崎兴福寺的澄一禅师之邀渡来住在兴福寺。

天和三年移入水户,元禄五(1692)年天德寺开堂,翌年九月在水户圆寂。他诗文书画皆擅,作为琴师有许多弟子。高弟子有人见竹洞、杉浦琴川。琴川在宝永年间(1704-11)编纂了心越校订的琴曲集《东臯琴谱》。从那以后出现了多种写本、刊本。

——吉川英史监修《邦乐百科辞典》第542页,昭和60年(1985)2月15日第3刷,音乐之友社发行。笔者译。

心越生于1639年,8岁入佛门,其时已经入清三年,故《邦乐百科辞典》称其为“明末禅僧、琴学家”显然不合适。至于其作为琴学家更是成年之事,也不在明朝之时。所以,本文把他作为清代前期禅僧与琴学家记。心越入住兴福寺时入清已经35年,时年他39岁,是其学识丰硕的