

MUSIC

音乐论著丛书

国乐今说

乔建中音乐文集

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐论著丛书

国乐今说

乔建中音乐文集

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

国乐今说:乔建中音乐文集/乔建中著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2005. 10

(音乐论著丛书)

ISBN 7-80692-174-5

I. 国… II. 乔… III. 音乐-文集 IV. J6-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第113767号

丛 书 名 音乐论著丛书

出 品 人 洛 秦

书 名 国乐今说——乔建中音乐文集

著 者 乔建中

责任编辑 范进德 王小龙

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 18.75

字 数 464千

版 次 2005年10月第1版 2005年10月第1次印刷

印 数 1—2,100

书 号 ISBN 7-80692-174-5/J. 167

定 价 39.00元

家乡的歌

——“陕北民歌—榆林篇”序

题记：家乡的歌，是我们人生的第一本教科书。

我的家乡在陕北榆林。

陕北是一片广袤的黄土地，榆林就矗立在这片黄土高原的北缘。

昔日，陕北是闭塞的，榆林自然也是闭塞的。闭塞的环境曾长期阻滞了黄土高原的经济发展，但却让它储存、保留下来丰富的传统文化宝藏。

黄土高原是贫瘠的，榆林也曾经是贫瘠的。贫瘠让高原人远离现代，但却让他们始终保持着自己对社会、历史、人生的一份真情。

这份真情，藏在陕北人的心里，流露于他们平常一来二往的礼俗间，更浸入他们世代传承不断的歌唱中。

这歌唱，外人或学术界称它为“陕北民歌。”也有人把它们笼统地称为“黄土地上的歌”。

“黄土地”不是一块平常之地。一位文化地理学家曾说：中国古代的文化中心在黄土地带。这是事实。我们的祖先的

确从这里迈出创造中华民族文化的第一步,让东方农业文明的曙光冉冉升起!

尽管,在后来的岁月里,恶劣的气候自然条件,让高原人生活得万般艰辛,沙化、水涝、天旱,把黄土地糟蹋得满目疮痍,但对于生性勤劳、敦厚、纯朴的陕北人来说,这里仍然是一片充满生命活力的热土,一个给他们以激情,让他们源源不断地创造着美的天地。千百年来,不管这土地给他们带来的欢乐还是痛苦,他们都和高原上的一草一木、一山一水、一沟一峁,友善而处,从中收获自己必需的物质生活用品,也从中汲取讴歌生活的激情和灵感。

黄土地上的歌也不是平常的歌。在 20 世纪 30 年代以前,高原人依照自己的传统,在耕地、赶路、放牧、喝酒、过节、盖房、祝寿、迎神赛会等各种生活场景里引吭而歌,一任粗放、自由的歌声,在山野沟壑里回荡。但外界却根本没有人知道他们的这种歌唱。1937 年以后,从全国四面八方来陕北参加抗日的音乐家们,刚刚踏上黄土地,就被这奔放激越而又深沉、苍凉的高原之声震撼了。就像发现了一座蕴藏丰富的大矿山那样,他们视之若瑰宝,立刻开展了一个从未有过的由音乐家直接参与、持续了数年的采集、记录民歌运动。未久,音乐家填词的新民歌就在全国广泛传播:《拥军秧歌》、《打南沟岔》、《翻身道情》、《刘志丹》、《东方红》、《秋收》、《绣金匾》《高楼万丈平地起》等各以其清新、浓郁的高原格调滋润着唱歌人的心田。一种本乡本土的民间歌唱,头一回远传于更广大的地区。我们家乡的歌,也第一次以上述新民歌精典而赢得了人们的一片赞誉。

自 1950 年代起,中国进入了一个民歌的新时代。五彩缤纷的各民族、各地区民间音乐、特别是民间歌曲争奇斗艳。也就在这时候,一批陕北传统民歌通过电台、舞台而流传开来:

《三十里铺》、《兰花花》、《脚夫调》、《五哥放羊》、《赶牲灵》、《跑旱船》、《绣荷包》、《对花》，以它们直指人心的深情、质朴、优美再次燃起一股陕北民歌热。所不同者，它们是原汁原味，每字每音都散发出黄土地浓烈韵味，体现出传统民歌精典作品的特殊品格和精神气质。不仅使那个时代的听众耳熟能详，回味无穷，而且，直至1990年代，仍然是民歌舞台、课堂上夺人耳目的杰作。家乡的歌，在这个令人难忘的年代里，仍然独领风骚，并引发起人们对高原文化满怀的眷恋和深深的思考。

1980年代以后，中国现代化的建设浪潮，几乎淹没了传统音乐仅存的传播之地，其中自然包括民歌在内。所谓“民歌是民族文化的母亲”这种精辟之论，一个时期也被强大的“现代风”吹得无影无踪。但，社会文化的发展有它恒定的规则，几年之后，文艺界的许多有识之士便自觉地掀起一个“寻根”运动。所谓“寻根”，即寻“文化之根”，“民族精神之根”。这个“根”在哪里？不在别处，就在传统文化、传统音乐中。因为有这个“根”，中国五千年的文明才没有中断，才成为东方文化的典范。于是，在新一轮“寻根”运动中，我们的古典哲学、传统文化，我们的戏曲、器乐、民歌的价值，再次获得高度的评价。我们家乡的歌，又悄然兴起，不径而走，酝酿出它的“第三次浪潮”。其间《黄河船夫曲》、《那是一个谁》、《泪蛋蛋抛在沙蒿蒿林》、《你把哥哥的心扰乱》、《三天路程两天到》这几首堪称新传统经典的作品，各以其恢宏的气派、独特的构思和精致的语言，征服了新世纪的听众。

瑰宝的光彩永不消退。我们家乡的歌，作为高原文化的灵魂和高原人精神的结晶，作为20世纪此起彼伏、波澜壮阔的民歌运动的引领者，发挥了巨大的历史作用，它已经将自己无法估量的艺术价值融入中华文化的宝库中，并永远成为这

个宝库中光彩夺目的有机组成部分。

离开家乡快半个世纪了,但往日的一切,无论是古城门、旧牌楼、城外的东沙梁、城内的老爷庙,还是北街的鼓楼、凯歌楼、南街的星楼、万佛楼;无论是家人的节日聚会、祭祖“上坟”,还是同学们油灯下的晨读、四月初八逛庙,都保存在最珍贵的那个“记忆库”里,抹不掉,擦不去,什么时候想起来,什么时候心颤眼热,难以自控。

然而,也许是职业使然,最最让我难以忘怀的,却是家乡的歌。

家乡的歌,是黄土地的绝唱,是“天地间自然之音”,是高原精神最深刻的揭示!

家乡的歌,是我们人生的第一本教科书。

家乡的歌,是穷苦人感情的渊藪,是每个黄土地人生命的支柱!

我们听着母亲的“摇儿歌”,来到人世间;我们低吟着家乡的歌,走向自己的人生。家乡的歌,将永远以一份暖融融的乡情,呵护着我们的一生!

2004年2月1日 北京

目 录

	代前言
1	1 家乡的歌 ——“陕北民歌—榆林篇”序
	一、学科建设
1	1. 20 世纪中国传统音乐研究论纲
57	2. 中国音乐学文化区系类型研究刍议
77	3. 论中国传统音乐的地理特征及中国音乐地 理学的建设
93	4. 20 世纪中国专业音乐教育与传统音乐资源
107	5. 传统能给我们什么? ——新世纪音乐教育 改革再议
124	6. 中国当代民歌的生态与传承——兼谈中国 民歌的“口头文本”与“书面文本”
129	7. 现代民族管弦乐队与中国传统音乐
	二、文化释义
158	1. 时序体民歌与月令文化传统
182	2. 两句体的旋律类型简论

- 213 3. 桂、湘、粤交界地区的“过山瑶”民歌
- 239 4. “歌种”琐谈
- 244 5. 汉族民歌趣味谈
- 249 6. 民歌的边缘化与文化生态的失衡
- 255 7. 通俗歌曲的民歌意蕴
- 259 8. 歌曲创作中民歌音调的运用——从《谁不说俺家乡好》谈起
- 264 9. 珍贵的种子——郑律成作品中的民间音乐因素略述
- 277 10. 中国的鼓
- 288 11. 中国“三代”鼓考略
- 三、见闻感怀
- 304 1. 我的“音乐年鉴”观
- 309 2. 十年感言——贺《音乐学术信息》创刊 10 周年
- 313 3. 十年一回首——纪念《中国音乐学》创刊 10 周年
- 317 4. 陕西榆林丧仪活动琐忆
- 340 5. 南王四日——台东南王卑南族猎祭(营地部分)纪略
- 360 6. 河口音乐见闻——鲁豫采风散记
- 366 7. 杨荫浏先生与“十番锣鼓”的一段旧缘
- 375 8. 琵琶耆老 国乐宗师——林石城与 20 世

- 纪琵琶艺术散议
- 382 9. 开一代师宗 领笛乐风骚——为纪念赵松庭 80 诞辰专题音乐会而作
- 387 10. 我“读”《秋感》——吴伯超先生二胡旧作初识
- 395 11. 对《乌苏里船歌》与赫哲族民歌关系的鉴定意见
- 403 12. 一生谦谦 百年安和——曹安和先生一个世纪的音乐生涯
- 四、评论汇集**
- 418 1. 为国乐存典 为大师立档——香港龙音制作有限公司“国乐大师 CD 专辑”系列制品述评(一)
- 426 2. 感天动地的生命绝唱——香港龙音制作有限公司“国乐大师 CD 专辑”系列制品述评(二)——《华彦钧集》
- 436 3. 一生的琴缘——香港龙音制作有限公司“国乐大师 CD 专辑”系列制品述评(三):《管平湖集》
- 443 4. 高怀寄寸心 绝学传千古——香港龙音制作有限公司“国乐大师 CD 专辑”系列制品述评(四):《吴景略集》
- 450 5. 琴中之禅 词中之仙 字中之米颠——香港

- 龙音制作有限公司“国乐大师 CD 专辑”系列制品述评(五):《蔡德允集》
- 458 6. 广陵未散 明珠不沉——香港龙音制作有限公司“国乐大师 CD 专辑”系列制品述评(六):《刘少椿集》
- 466 7. 我看《巫山神女》
- 471 8. 传统歌舞艺术的新开掘——《黄河儿女情》观后
- 477 9. 万籁真笙竽 秋色正潇洒——“ART 杯中国乐器国际比赛”漫笔
- 483 10. 别有一番追求——“琵琶音乐会”杂议
- 488 11. 时移音律改 岂是昔时声——徐阳和她的阮独奏音乐会散议
- 492 12. 请给传统音乐多一点生存空间——为范李彬《关山月映江雪晴》音乐会而作
- 495 13. 从儿童做起——评北京市第五届少年民族器乐比赛
- 499 14. 1986 年汉族民歌研究综述
- 504 15. 为了筑起一座音乐学术之厦——读音乐研究所三届研究生学位论文杂感
- 511 16. 高原风 黄河情——贺《中国民歌集成·山西卷》出版
- 515 17. “扛大旗”者马可——马可和他的《中国民间音乐讲话》

五、书序一组

- 519 1. 《中国音乐国际研讨会论文集》序
- 524 2. 《首届中国鼓吹乐研讨会文集》序
- 530 3. 门外谈箏——《徐晓琳箏曲集》代序
- 535 4. 马达《20世纪中国学校音乐教育》序
- 540 5. 陈玉琛《“聊斋”俚曲研究》序
- 545 6. 《二胡练习曲选》序
- 548 7. 人间性情之响 天地间自然之音——为
《中国陕北民歌》CD系列出版而作
- 555 8. 《国乐典藏》序
- 563 9. 文如其人——《1950~2000中国音乐期刊
目录汇编》跋
- 567 10. 王国潼《二胡音阶练习》序
- 572 11. 听丝竹之声 而天下治——《江南丝竹音
乐大成》序
- 578 12. 《花儿王朱仲禄——对一个民间歌手的人
类学实验研究》序

六、其他

- 582 面向新世纪 为复兴传统琴学而努力——在全
国第四届古琴打谱会暨国际琴学研讨会开幕
式上的致辞
- 586 后记

20 世纪中国传统音乐研究论纲

第一单元 1900 ~ 1950 酝酿与起步阶段

绪论：传统与现代的分水岭——

20 世纪中国文化及学术研究的基本特色，与 20 世纪中国社会经济的历史性变革直接相关。在这 100 年间，中国基本上完成了由传统社会（封建社会、半殖民地半封建社会）进入现代社会（旧民主主义、新民主主义、社会主义、有中国特色的社会主义社会）的转接，所以有人也称之为“百年转型”。以音乐文化的历史脉络而言，我们可以说 20 世纪是中国传统音乐与现代专业音乐的一个分水岭：1900 年以前，中国是传统音乐的一统天下，数千年间传承下来的民间歌曲、戏曲、说唱、歌舞、社火、器乐、文人琴乐、庙堂之乐及词调酬唱，遍布于传统社会的每一个角落，成为中国民间社会广大民众习以为常的精神伴物。但自世纪之初始，在长达一个世纪的新旧（古今）文化、中西文化、雅俗文化的冲撞、变革、交流、吸收、融合这一历史背景的影响下，中国音乐自身发生了前所未有的深刻变化。其结果是教育、创作、表演、学术研究的高度专

业化、“学院化”，史家将这种深受西方专业音乐思维模式影响而产生的音乐称之为“新音乐”。“新音乐”只有100年，传统音乐则有5000年或更长的历史。但新音乐的出现却改变了20世纪中国音乐的总格局，由世纪初传统音乐的“一统天下”，变为“三分天下”（新音乐、西方音乐、传统音乐）、“五分天下”（新音乐、西方音乐、传统音乐、流行音乐、20世纪现代音乐），这一格局伴随着20世纪中国社会向现代化推进的全部进程。因此，中国音乐的多元存在已成为一种定局，一种历史的现实。而在这一历史的“转型期”，音乐家们完成了两大历史性任务，或曰建立了两大历史功勋：一是创造出属于20世纪的中国新音乐；二是发动了一场规模巨大、持久不断的传统音乐采集运动，并为后人留下一个有关中国音乐音响资料、乐器、图片、乐书、乐谱的价值巨大的资源库。

一、1910年代——萧友梅和他的博士学位论文

1916年，萧友梅（1884～1940）在德国完成了他的学业之后，向莱比锡大学哲学系交出了他的博士学位论文《17世纪以前中国管弦乐队的历史的研究》。

该文在里曼教授主持下获得通过。1988年，应贺绿汀院长之要求，廖辅叔教授译出全文，后载于《音乐艺术》1989年第2～4期，并收入上海音乐出版社1990年出版的《萧友梅音乐文集》中。该文为20世纪中国音乐学界的第一篇博士论文，全文约9万字。分两部分，第一部分为“中国乐队概述”，分“上古时代”（前3000年～公元588年）和“中世纪”（589～1700年）两编。第二部分为“乐队乐器情况”，分“节奏乐器、舞蹈道具及打击乐器”“吹奏乐器”“弦乐器”三编。作者在远离祖国、文献匮乏的条件下完成如此宏大的著述，实在不易。它为我们详细勾勒了古代中国的乐器和乐队发展的历史，是

20 世纪第一篇以现代眼光疏理古乐器资料的大作。在 20 世纪中国音乐研究史上,该文居于特殊地位。

除博士学位论文外,萧友梅在这一阶段及其之后还发表了不少论述音乐学和中国传统音乐的文章,诸如《华夏歌名之由来》、《古今中西音阶概说》、《九宫大成所用的音阶》、《对于“大同乐会”仿造乐器之我见》、《中国历代音乐沿革概略》、《十年来的中国音乐研究》、《旧乐沿革》、《复兴国乐我见》等。在科学范畴的中国音乐研究尚处于举步之时,他以如此开阔的思路关注中国音乐研究,实在难得。

二、1920 年代——

叶伯和(1922)、郑觐文(1928)、许之衡(1930)、缪天瑞等相继出版了《中国音乐史》,代表了音乐史学最早的开拓;青主(廖尚果,1892~1959)发表著名的《乐话》,为现代中国音乐美学研究开了先河;正在光华大学读经济专业的青年杨荫浏用英文写了《中国音乐史概要》,并在全校英文比赛中获得金奖;刘天华等筹办“国乐改进社”、编辑第一本国乐研究专刊《音乐杂志》、亲自撰写学术文章、招收国乐表演专业学生、为梅兰芳记录整理《梅兰芳歌曲谱》、搜集《安次县吵子会乐谱》、《佛曲谱》等,揭开了现代民族音乐研究、民族音乐教育的序幕;杨荫浏先生在昆曲大师吴畹卿的指导下,一方面全面学习昆曲音乐,另一方面开始学习、采录苏南道派“十番鼓”和“十番锣鼓”音乐,迈出现代音乐家实地采录民间音乐的第一步。

三、1930 年代——

王光祈(1892~1936)在德国完成博士学位论文——《论中国古典歌剧》。该论文于 1934 年在德国波恩弗里德里希·

威廉大学哲学院答辩并获通过。曾于1934年由日内瓦中国图书馆出版。后传入中国,由廖辅叔教授翻译。但因战乱而遗失。1981年,中国艺术研究院音乐研究所从日本音乐学家岸边成雄先生处得到德文原件,再由金经言重新翻译,后收入《王光祈音乐文选》。全文分为十二章,分别是:中国戏曲的发展;题材;曲词;乐律;调和移调;乐谱;音乐;乐队;舞台、行头和脸谱;演员及其动作;中国音乐美学;几个例子(历史剧《琵琶记》;悲剧《一捧雪》;喜剧《风筝误》;悲剧《长生殿》)。除本文外,王光祈还撰写了《中国音乐史》、《东西乐制之研究》、《东方之民族音乐》、《音学》、《中西音乐之异同》、《千百年间中国音乐与西方的音乐交流》等一系列专著、专论,在介绍欧洲比较音乐学及以此观察研究中国音乐方面,他是一位伟大的开拓者。[详见《王光祈文集》巴蜀出版社,1992年]

也在这一时期,杨荫浏(1899~1984)先生为了全面研究中国音乐史,首先开始涉足古代律学研究。他通过自己的实验(自制铜律管),否定了康熙十四律;又亲自研究历代乐律文献,特别是明中叶朱载堉“密律理论”,写出了《平均律算解》,为进一步研究中国音乐史作涉足充分的学术准备。在教学实际中,他深深体会到音乐史研究不能从文献到文献,而应该引入大量活生生的传统音乐资料。为此,他在1936~1937年,利用暑假返乡的机会,将苏南民间吹打乐“十番鼓”“十番锣鼓”的艺人请到自己家里,依乐器、乐曲逐一请教,直到完全掌握为止。他和刘天华先生遂成为本世纪最早深入到民间收集传统音乐的音乐学者。

四、1940年代——

杨荫浏假重庆青木关国立音乐学院教学之机会,开始撰

写他自己心目中的古代音乐史和中国音乐概论。于1943年底完成《中国音乐史纲》这本巨著。并由他自己刻写油印,装订成册。虽不是正式出版,却也获得了当年教育部二等奖。当时,正值抗战最艰苦的年月,一是资料奇缺,国立音乐院连一部完备的“二十四史”都没有,要么是他自己跑到城里去借,要么是请文学家沈从文帮忙从昆明带回;二是生活条件极差,他的《中国音乐史纲》《国乐概论》都是在桐油灯下一字字写下来的。《中国音乐史纲》的正式出版,则是在十余年后的1953年了。这一时期,杨荫浏先生还写了一篇《国乐前途及其研究》专论。全文共十节:即国乐的事实;国乐将来地位的前瞻;国乐特殊注意的必要;音乐在我国的出路;国乐研究多方面的准备;国乐基础的深度;国乐基础的广度;国乐园地中的工作;各人的责任;去取的审慎。从学术的角度看,该文是那一历史阶段讨论研究中国传统器乐艺术最具价值的一篇文章。1980年代重新发表后,曾引起大陆民族音乐学界强烈的反响。

1940年代,聚集在陕西北部延安的一批音乐家,一方面从事音乐创作,另一方面也以很浓厚的兴趣广泛收集、记录、研究当地的各种民间音乐如民歌、歌舞、说唱、戏曲、器乐等。早在1938年,就在吕骥倡导下,成立了“民歌研究会”,1941年,改为“中国民间音乐研究会”,主要成员包括吕骥、安波、刘炽、李焕之、马可、关鹤童、张鲁等。在音乐学研究方面,这一时期的代表性论文有冼星海的《论中国音乐的民族形式》、《民歌与中国新兴音乐》、《论民歌的研究》;吕骥的《民歌的节拍形式》;钱仁康的《论民歌》等,均不乏真知灼见。但最重要的一篇著作应该说是吕骥的《中国民间音乐研究提纲》。该文写于1941年,是为延安鲁艺民间音乐研究会写的。1948年发表于《民间音乐论文集》。全文分四部分:前言;研究中