

琉球御座乐 与中国音乐

王耀华 著

琉球御座乐与中国音乐

王耀华 著

人民教育出版社

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

琉球御座乐与中国音乐/王耀华著. —北京: 人民教育出版社, 2003

ISBN 7-107-16540-2

I. 琉...

II. 王...

III. ①宫廷音乐—研究—中国—明清—汉、日②音乐—研究—琉球群岛—汉、日

IV. J609.242

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 025762 号

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2003 年 9 月第 1 版 2003 年 9 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 22.75

字数: 470 千字 印数: 0 001~3 000 册

定价: 39.60 元

王耀华 福建师范大学闽台区域研究中心研究员，音乐学院教授、博士生导师。已出版专著《中国传统音乐概论》、《世界民族音乐概论》、《琉球、中国音乐比较论》、《三弦艺术论》、《福建传统音乐》、《福建南音初探》等20部(册)，发表学术论文100余篇。多项成果获国家级、省(部)级奖。福建省优秀专家，获国家人事部“有突出贡献中青年专家”表彰，获国家级教学名师奖。

责任编辑 杜永寿

封面设计 张 蓓

ISBN7-107-16540-2

G · 9629

定价：39.60 元

ISBN 7-107-16540-2

9 787107 165405 >

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。

(联系地址：北京市方庄小区芳城园三区 13 号楼 邮编：100078)

目录

绪论	(1)
一、御座乐是什么	(1)
二、御座乐复原研究的意义	(3)
三、御座乐复原研究现状	(5)
四、本书写作的视角、方法和目标	(7)
第一章 御座乐乐器与中国乐器	(11)
一、冲绳县立博物馆展出的岛根县津和野旧藩家所藏乐器考	(11)
(一) 拍板/11 (二) 横笛/12 (三) 唢呐/13	
(四) 七弦琴/13 (五) 琵琶/15 (六) 八角琴/16	
(七) 月琴/17 (八) 扬琴/19 (九) 壳仔弦/20	
(十) 京胡/21 (十一) 二胡/21 (十二) 三线/21	
二、水户德川家所藏御座乐乐器之考察	(22)
(一) 琵琶/23 (二) 三弦/23 (三) 月琴/24	
(四) 四线/25 (五) 二弦/25 (六) 胡琴/25	
(七) 洋琴/26 (八) 提箏/26 (九) 十二律/27	
(十) 洞箫/28 (十一) 唢呐/28 (十二) 笛/28	
(十三) 打击乐器/29	
三、御座乐乐器综考	(31)
(一) 御座乐所使用的乐器	(31)
(二) 御座乐乐器中的异名同物和同名异物	(33)
(三) 尚需进一步考察的几个问题	(38)

第二章 御座乐演奏形态与中国音乐	(44)
一、乐队编制	(44)
(一)“乐”的乐队编制	(44)
(二)“唱曲”的乐队编制	(48)
二、演奏姿势	(50)
第三章 御座乐曲目概述	(55)
一、乐	(56)
二、唱曲	(58)
(一)与宫廷音乐相关的唱曲曲目	(59)
(二)与民间歌曲相关的唱曲曲目	(59)
(三)与戏曲音乐相关的唱曲曲目	(60)
(四)同时与民间歌曲、戏曲音乐两个方面相关的唱曲 曲目	(60)
第四章 御座乐唱曲曲目源流考	(63)
一、《四大景》(《春佳景》、《春大景》、《春色娇》)	(63)
二、《一年才过》(《四时莲花落》)	(68)
三、《天初晓》(《颂太平》)	(71)
四、《清江引》	(73)
五、《急三枪》	(74)
六、《相思病》	(74)

七、《一更里》	(82)
八、《闹元宵》	(89)
九、《纱窗外》	(97)
十、《福寿歌》(《福寿颂》、《明良时》、《熙朝治》、《圣寿颂》、《颂圣寿》、《太平歌》)	(111)
第五章 御座乐“乐”之曲目考	(124)
一、太平乐	(124)
二、万岁乐	(127)
三、万年春	(129)
四、贺圣朝	(134)
五、乐清朝	(139)
六、凤凰吟	(139)
七、庆皇都	(142)
结语 从琉球御座乐对中国音乐的受容看音乐文化传播中的“不变”与“变”	(146)
一、琉球御座乐对中国音乐受容的“不变”	(146)
二、琉球御座乐对中国音乐受容的“变”	(149)
三、从琉球御座乐对中国音乐的受容看音乐文化传播中的“不变”与“变”	(151)

照片目录	(158)
图版目录	(164)
谱例目录	(188)
附录目录	(236)

绪 论

一、御座乐是什么

关于御座乐是什么的问题，有以下几种说法。

一是琉球音乐研究家山内盛彬（1890—1986）在《琉球王朝古谣秘曲之研究》中的界定：

所谓御座乐，是相当于日本雅乐那样的在王室中使用的室内乐。旧时曾经是管弦乐器和打击乐器的合奏，后来，弦乐器逐渐消失，只剩下管乐器和打击乐器。……

御座乐是从中国传来的明清时代的音乐。……

王朝时期的演奏机会：（1）册封使宴饷时，（2）萨摩奉行及御假屋招待宴会之际在南殿三方交换时，（3）御即位、御元服时，（4）江户朝贡的庆贺使在江户、京都等地①。

二是宫城荣昌（1907—1982）在《冲绳大百科事典》“御座乐”条中指出：

御座乐（UZAGAKU）是在王城的庆贺和御冠船或江户朝贡时的室内乐，而与路次乐相对而言。根据1534年（尚清8年）来岛的册封正使陈侃的《使琉球录》记载，御座乐在当时就已存在。可以认为，是以接待册封使为目的，经由闽人三十六姓的手而发展起来的明清时代的音乐。江户朝贡的路次乐实际上是从参府的1644年（正保1年）开始演奏的，御座乐的首次演奏是在第4次参府的1653年（承应2年）。……唱曲

分为明曲和清曲，其曲目几乎每年不同。琉歌有《御前风节》一曲^②。

三是喜名盛昭、冈崎郁子《冲绳与中国艺能》中的观点。

御座乐分为纯粹器乐合奏的奏曲和歌唱的唱曲^③。

四是比嘉悦子在《琉球王府中的中国系音乐与“御座乐”的乐曲》中指出：

称为“座乐”或“御座乐”的音乐，一般指的是在室内坐着演奏的音乐。琉球王府的御座乐是用中国乐器演奏的受明朝、清朝宫廷音乐影响的音乐，主要在款待册封使的仪式和宴席上，以及由作为谢恩使、庆贺使的江户朝贡使者在江户城和萨摩屋敷演奏。……将这些总括而言，从天和二年（1682年）江户朝贡时开始在江户城内演奏的御座乐，形成了器乐合奏的“乐”、加入歌唱的“唱曲”，以及“琉歌（三线歌）”的形式，以后就沿袭这种形式^④。

五是《琉球国由来记》“卷四”“乐”条的记载：

当国乐，察度王尚巴志王之世间，自中华传授来乎。不可考。有座乐（是为太平乐。奏于座中故，亦曰座乐）、大乐、笙家来赤头乐、路次乐等也^⑤。

六是内田顺子《有关近世琉球的中国系音乐“座乐”的考察》，在引用了上述《琉球国由来记》“乐”条之后指出：

所谓座乐，按文字的意义就是坐在那里演奏的音乐。座乐中，有用中国乐器来演奏的器乐合奏的“乐”，以及伴随着用中国语言来歌唱的“唱曲”。但是，由于现在已不再传承，也没有留下乐谱，所以，要了解它的音乐几乎是不可能的了^⑥。

综上所述，关于琉球御座乐的定义，是否可以作如下表述：琉球御座乐是琉球王朝时代的一种仪式、宴饷音乐，因在室内坐着为贵人演奏，故名“御座乐”。包括用乐器演奏的器乐合奏的“乐”和加入歌唱的“唱曲”。其音乐深受中国明代、清代音乐的影响。

乐器使用中国乐器。主要在欢迎招待中国册封使的仪式、宴会上，以及由江户朝贡的使者在江户城和萨摩屋敷演奏。与此相对的还有路次乐、大乐、笙家来赤头乐等。因为自废藩置县以来，伴随着琉球王朝而消亡，目前已不再传承，也没有留下乐谱，所以，对其音乐的理解就成了较为困难的课题。

二、御座乐复原研究的意义

如前所述，御座乐是琉球王朝时代的音乐，伴随着 1879 年的废藩置县，它已成为历史陈迹。然而，自 1993 年 8 月以来，在日本国冲绳县观光文化局文化振兴课的支持和指导下，冲绳县内组织了以比嘉悦子氏为会长、金城厚教授为副会长的御座乐复原研究会，从事御座乐的复原研究工作。笔者认为，这是一项富有现实意义、历史意义和学术价值的事业。其意义主要有如下三个方面。

一是为创造具有冲绳特色、时代特点、被冲绳广大群众所乐于接受的新冲绳音乐打下基础，提供参考。

历史是前进的，时代是发展的。为了顺应不断前进的历史，不断发展的时代，必须创造与之相适应的新音乐。对于冲绳来说，也就是要创造具有冲绳特色、时代特点，并且容易被冲绳的广大群众所乐于接受的新冲绳音乐。在此，所谓的“冲绳特色”，既不是西方的，也不是泛日本的，而是“冲绳的”，这就需要有一个基础，这个基础不是别的，而是历史的继承性，无论是乐器、乐曲、旋律、节奏、结构，或者是感情素质、美学特征，都应该有冲绳自己的特色，是在继承传统的基础上的新发展。这个传统就既包括目前还在被广泛传承的民歌、琉球三线古典音乐、组舞音乐、民俗音乐，也包括过去曾经存在并发挥过重要作用的御座乐、路次乐、笙家来赤头乐、大乐等。目前后面这四种音乐有的已经失传，有的濒于失传，但是，如果我们能够通过复原研究，恢复它们的本来面貌，也许可以从中得到启发，可为创造新冲绳音乐提供有益的

参考。

因此，我们可以说，复原研究为了创造发展，创造发展应以复原研究作为根基。

二是为当代人民群众提供一个新的古典音乐品种，以丰富人民群众的精神文化生活。

在价值观方面，自然科学研究与文学艺术创作有相当大的差异。从自然科学研究方面看，虽然十分重视前代科技发明对后代科技进步的作用，但是，新一代科技发明往往会淘汰前一代的科技发明，比如：电气火车的发明就在逐渐取代煤炭火车。然而，在音乐艺术方面，虽然不断有新的作曲家创作新的优秀的音乐作品，但这些新的优秀音乐作品并不淘汰旧的优秀音乐作品，无论出现多少新的优秀的作曲家及其作品，也不否定巴赫、海顿、莫扎特、贝多芬、肖邦、柴可夫斯基，音乐作品的审美价值是以积淀的方式而不断继承的。

因此，虽然不断有新的民歌和三线音乐作品出现，但是，传统民歌、三线古典音乐、组舞音乐、民俗音乐还继续存活于冲绳人民的音乐生活中。同样，如果能将“御座乐”这一乐种予以复原，并搞好其演奏传承工作的话，那么，也必然地将为冲绳人民的音乐生活增添一个新的音乐艺术品种。

三是恢复历史上曾经存在过的一个古典音乐品种，为历史学研究的进一步深入做出贡献。

历史学研究的重要任务之一，就是解明历史上曾经有过什么、曾经发生过什么，对之进行客观的描述，使人们了解历史的真实面貌。

御座乐既然是在琉球王朝时代曾经存在过并且发挥过重要作用的音乐品种，那么，我们也就有责任有必要来解明它的真象，恢复它的本来面貌，以帮助人们了解历史上曾经存在过的音乐品种的现象及其实质。这本身就是对历史学、音乐史学研究的重要贡献。

由上所述可见，御座乐的复原研究是一项对未来、现实、历史都具有重要意义的事业。

三、御座乐复原研究现状

自从1993年8月27日成立冲绳县御座乐复原研究会以来，在冲绳县政府、观光文化局（国际文化局）、文化振兴课的指导支持下，以比嘉悦子会长为首的御座乐复原研究会的全体成员共同努力，开展了多方面的工作，取得了可喜的成果。

（一）进行了御座乐相关资料的调查工作。

御座乐复原研究会的活动是以1993年9月27日在冲绳县立博物馆进行琉球乐器调查作为开始的，此后，1993年11月19日—21日进行了滋贺县彦根博物馆主办的“琉球王朝之美”展览会所陈列的尾张德川家所藏御座乐乐器的调查，1994年2月8日—10日进行茨城县水户德川家考彰馆所藏琉球关系资料的调查，1994年9月19日—21日进行了水户德川博物馆特别展“琉球王朝之神秘”陈列的御座乐乐器的调查，1995年9月29日—10月2日到台湾作御座乐乐器复原状况的考察，1996年1月20日—23日、6月10日—13日到台湾开展了与北管音乐的交流和考察活动，1997年1月7日—10日到福建省进行了莆田音乐和惠安县北管音乐的调查。

通过以上调查、考察、交流活动，掌握了大量有关乐器、乐曲以及与此相关的社会、文化背景资料，为进一步深入研究奠定了基础。

（二）展开了学术研究活动，取得了一批学术研究成果。

在以上资料和乐器调查的基础上，研究会的成员和有关学者开展了学术研究活动，取得了颇为丰硕的学术成果。其中比较集中的体现是冲绳县商工劳动部观光文化局《御座乐复原研究会调查研究报告书》（1997年3月）、冲绳县文化环境部文化国际局《御座乐

复原研究会调查研究报告书Ⅱ》(2001年3月)。在1997年3月的“报告书”中,除了比嘉悦子会长的《御座乐复原研究会的活动和报告书》以及附录资料《御座乐复元研究会调查研究经纬》、《御座乐复元研究会设置要纲》之外,收录了论文9篇,即:田名真之《文献资料中看到的御座乐》、内田顺子《琉球王权与座乐》、比嘉悦子《御座乐歌词初探》、王耀华《江户朝贡史料中的5曲源流初探》、金城厚《试论御座乐的源流和音乐样式》、寺内直子《御座乐与明乐关系资料—以〈魏氏乐谱〉〈魏氏乐品弹秘调〉为中心》、瑞庆览尚子《御座乐相关乐谱初探—北管戏〈韩信问卜〉分析考》、王耀华《水户德川家所藏御座乐乐器初探》、喜濑慎仁《德川家所藏琉球三线(弦)的考察》等。

在2001年3月的《报告书Ⅱ》中,除了5篇“资料”之外,还收录了8篇论文,即:比嘉悦子《山内盛彬留下的有关御座乐的记录》、金城厚《乐童子·乐师·歌乐师—传承御座乐的人们》、寺内直子《东亚宫廷音乐复原的尝试—越南宫廷音乐与御座乐的场合—》、瑞庆览尚子《御座乐曲〈古啰啰〉创作初探》、喜濑慎仁《御座乐复原演奏研究会的历程》、王耀华《琉球御座乐〈纱窗外〉旋律源流初探》、杉本信夫《御座乐复原乐器总览》、植木近子·上運天綾子·嘉手纳竹子·真境名结子《御座乐的乐童子衣装初探》。

此外,尚有:比嘉悦子《琉球王府中的中国系音乐与“御座乐”的音曲》(《艺能》第35卷第5号,艺能发行所,1993年5月,东京)、内田顺子《有关近世琉球的中国系音乐“座乐”的考察》(冲绳文化协会《冲绳文化》第79、80合刊号,1994年3月,那霸)、王耀华《琉球御座乐与中国音乐——曲目和演奏形态的源流考证》(《从冲绳考察艺术——艺术文化丛书Ⅰ》、冲绳县立艺术大学大学院艺术文化学研究科,1998年3月,那霸)等。

以上这些论文,对御座乐的文献资料、歌词、旋律源流、乐器、乐谱、音乐样式、服装、传承者以及御座乐与琉球王权的关系

等进行了论述，取得了可喜的收获。

（三）进行了御座乐复原演奏的研究工作。

为了使御座乐复原研究的成果转化为实际演奏，通过演奏实践来进一步深化研究和检验复原研究成果，以喜濑慎仁为首的15名有志者于1997年6月12日成立了御座乐复原演奏研究会。成立以来，努力学习扬琴、琵琶、二胡、月琴、提琴等中国乐器的演奏技巧，练习复原研究所得的御座乐旋律，并举办演奏会，向冲绳县内外的听众公开复原研究成果。至今为止，已分别于1998年2月，1999年4月、5月、10月，2000年2月、12月，2001年1月，或则举行演奏会，或则通过电视台转播，使御座乐复原研究所得的旋律成为实际音响，传遍冲绳县内各地，传到日本国内各都、道、府、县，以至于传向世界各地，使人们对这一古老而又新颖的乐种开始有所了解，使御座乐这种琉球王朝时代的宫廷音乐逐渐走向现代社会，走向寻常百姓家。

四、本书写作的视角、方法和目标

笔者作为一位中国传统音乐研究者，尤其是与琉球在历史上有过密切友好往来的福建的传统音乐研究者，由于御座乐与中国音乐的紧密关连，所以，对御座乐的复原研究工作既感到十分必要，对此抱有很浓厚的兴趣，又感到有责任有义务为此略尽绵薄，因此，自1993年以来，以御座乐复原研究会客座研究员的身份自觉地投入了这一复原研究工作。

笔者认为，既然御座乐与中国的明代、清代音乐关系密切，曾从明代、清代音乐接受过深刻影响，那么，在御座乐复原研究中，追寻御座乐与日本本土音乐、越南宫廷音乐、朝鲜半岛音乐、东南亚音乐之间的联系固然重要，但是对御座乐与中国音乐之间的源流关系的研究应该是排在首要位置的。笔者自20世纪60年代初以来就从事中国传统音乐和福建传统音乐的研究工作，因此，选取从中