

ON CHINESE ANCIENT MUSIC ACCULTURATED

IN JAPAN

中国古代音乐文化东流日本的研究

赵维平 著

ON CHINESE ANCIENT MUSIC ACCULTURATED IN JAPAN

流日本的研究

1

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

上海音乐学院音乐研究所课题

上海市教委第四期重点学科项目

中国古代音乐文化 东流日本的研究

赵维平 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代音乐文化东流日本的研究/赵维平著. —上海:上海音乐学院出版社. 2004. 4

ISBN 7-80692-034-X

I. 中… II. 赵… III. 音乐-文化交流-音乐史-中国、日本-古代 IV. J609.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 020737 号

书 名: 中国古代音乐文化东流日本的研究

作 者: 赵维平

责任编辑: 陈应时

王 赛

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: 10.75

字 数: 262 千

版 次: 2004 年 5 月第 1 版 2004 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 3,100 册

书 号: ISBN 7-80692-034-X/J·28

定 价: 25.00 元

赵维平，1957年生，四川人。
上海音乐学院教授、博士生导师。
1987年考入上海音乐学院音乐学系。在学期间曾获首届中国音乐史学会全国艺术类院校学生论文比赛（1987年）二等奖和三等奖。1988年毕业于上海音乐学院，翌年获日本文部省奖学金赴日攻读学位，在日本获得了硕士和博士学位（1997年获大阪大学文学博士学位，艺术学·音乐学）。在日期间受联合国教科文组织的委托，曾两次赴越南实地调查宫廷音乐的现状。1999年夏回国任教于上海音乐学院，现任音乐学系副系主任。专业方向为中国古代音乐史、东方音乐研究。曾在日本、韩国、香港和中国大陆等地发表学术论文约30余篇。

建于8世纪中叶的奈良正仓院

印度,阿马拉维提浮雕(公元170年)

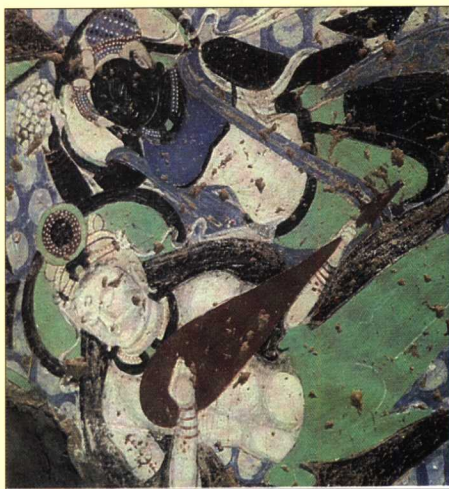
龟兹, 现新疆库车

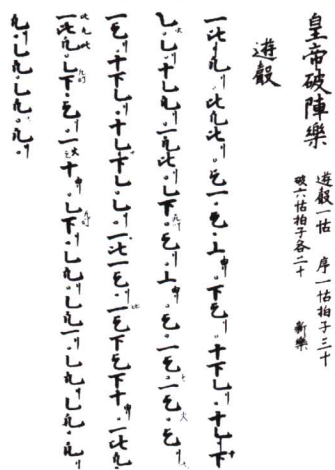
胡乐人的东渐, 唐三彩

克孜尔石窟谷西区外景，局部

克孜尔石窟第8窟，伎乐飞天五弦

笙谱，《皇帝破阵乐》

唐宫乐图，韩熙载夜宴乐

盛唐百戏图

日本现代尺八

尺八的吹口

正仓院藏唐传阮咸

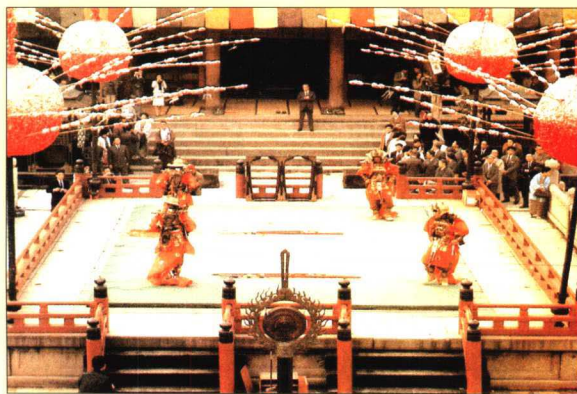
正仓院藏唐传琵琶

文乐中所用的三味线

日本能乐

日本雅乐乐舞(四天王寺)

前言

当我在电脑键盘上敲完本书的最后一个字时,时针恰好指向午夜12点。这正是我工作最为集中而有效的时间段,看着电脑屏幕上的文字一页一页地朝前滚动,我的眼前又浮现出在国外求学、研究和回国工作的一幕幕情景。章节中的一些标题和文字像音乐一样唤起了我对这些年来生活的回忆……

对我来说印象较深刻的是留学日本的那些日子。

十多年前,当我从上海音乐学院毕业,踏上东渡日本留学的征程时,自己也不曾想到会在异国他乡一住便是十年。更不曾想到的是,初到日本的所见所闻,竟然决定了我这十多年,甚至可以说是一生的研究方向。如今回想起这些日子仍然记忆犹新。

记得我第一次参加的研究生课堂讨论是一堂原著阅读课。在四、五个研究生中就我一个外国留学生,令我惊讶的是学习和讨论的竟然是中国的史籍《通典》。虽然我在大学期间曾经阅读过《二十五史》中的“乐志”部分(中华书局),但是阅读《通典》原著还是第一次。当时我们读的是由台湾出版的、没有标点,板刻的影印版本。学生们每人负责一段,逐字逐段解释。那些日本学生对于没有标点的原著,读起来倒是得心应手,而对于那样的版本我却显得有点不适应,为了不失中国人的面子,能完整、准确地把握文献,我便从图书馆找来了中华书局版《旧唐书》中“乐志”部分的解释作为参考。没想到这下却遭到了导师马渊卯三郎教授的严厉训斥。他认为:没有加过标点的版本才是更贴近历史原貌、更加真实的一手资料。杜佑的《通典》为中唐成书,它要早于后晋成书的《旧唐

书》，对于中唐前期的史实，《通典》的价值要高于《旧唐书》。以《旧唐书》来诠释《通典》是对历史学无知的表现。我对于自己的幼稚和肤浅感到惭愧。老师的重重一击，让我明白了何谓学问，何谓史学研究，这一情景令我难以忘怀。

大阪南部有一座叫四天王寺的佛教寺庙，每年的4月22日都要在那里举行大型的佛事活动，其中包括雅乐演出。我只知道雅乐与宫廷文化和儒教仪式关系紧密，而日本的雅乐则与佛教相关，与法事交杂。但亲眼目睹完整的佛事活动还是生平第一次。凭借史书中的记载，我尽情地发挥着自己的想象力，期待着演出的开始。上午10点，雅乐队的乐师们走出庙宇，他们吹着横笛、笙、篳篥等乐器，列队缓缓地向乐池走去。笙、篳篥的尖杂声以及没有笛膜的横笛的“噪声”，充斥着庙宇上空。这些既熟悉又陌生的音响，难道就是形成于我国周朝，几千年来流传于我国宫廷流传，又经遣唐使传入日本的雅乐吗？我感到非常震惊！长期接受西方音乐熏陶的耳朵受到了一次革命性的洗礼。我惊呆了，第一次深切领悟了音乐的地域性。当停留于纸面的雅乐活生生地映入我的眼帘，冲击着我的耳膜时，我不禁自问，这种近似“噪音”的声音，真的是音乐吗？然而这种令人惊叹的雅乐，直到现在每年还定期地在日本各大寺庙、音乐会以及老百姓在神社举行的婚俗礼仪中演奏。震惊之余，我发现四天王寺上演的雅乐乐器并没有中国史籍中记载的编钟、编磬、敔、祝等我国雅乐固有的打击乐器，乐舞也不是八佾之舞，更没有中国雅乐中的登歌。同为雅乐，两者差异却如此之大，我对此萌生了强烈的好奇，不久便开始观察，着手研究历史上来自中国的音乐传入日本之后发生的耐人寻味的变化，对此也逐步开始在日本发表了一些相关的论文。

对雅乐的研究跨出了我写作此书的第一步。众所周知，日本比较完整、系统地将传统文化保存了下来。值得注意的是，隋唐时

期从中国传入日本的古代音乐文化至今仍然传存于世。除了雅乐、能乐、文乐等传统音乐外,还有大量的乐器、乐谱以及音乐制度等。这些在中国已鲜为人知、真正成为历史的古代音乐,在邻国日本却依然具有生命力。为什么在日本能够得到生存?许多由中国传来的音乐是否还是过去历史上的音乐呢?等等。通过研究日本对中国音乐文化的接受、变衍以及对古代文化的接纳情形,也许我们可以从中得到一些启示……

在日本求学的日子里接触了很多似曾相识却又陌生的文化现象,它们的过去与现在是一种怎样的传承关系?它们变迁的轨迹又是如何的?十几年来我始终在思索着这些问题,本书便集中了这段时间的思索和一些个人的见解,希望拙著的出版能为这一领域的研究做出一点贡献。

赵维平

2003年11月13日

目 录

前言.....	1
序论.....	1
第一节 中国音乐文化东传日本的研究状况.....	1
一、研究的目的与过去的研究.....	1
二、研究的资料及其方法	4
第二节 隋唐宫廷音乐文化的形成.....	8
一、汉至隋唐宫廷乐的形成	10
二、唐教坊的成立及在宫廷乐中的地位	21
第三节 日本对中国音乐接纳的文化环境	28
一、日本与亚洲大陆的文化交涉	28
二、早期大陆音乐文化的输入	36
三、奈良、平安初期大陆音乐文化的输入.....	39
四、对大陆音乐文化的消化时期	44
第一章 音乐的制度	51
第一节 日本最早的音乐制度的确立	51
一、日本雅乐寮的形成	51
二、雅乐寮的构成与变迁	56
三、中日音乐制度与乐人的比较	61
1. 乐官.....	63
2. 乐工.....	64

四、中日两国音乐文化土壤的差异	68
第二节 日本的内教坊制度	71
一、日本内教坊的成立及其内容	71
二、唐内教坊的形成	74
三、日本内教坊的乐人及对外来音乐的接纳	77
第二章 音乐的体裁	82
第一节 散乐	82
一、中国的散乐	83
二、日本的散乐	87
第二节 声明	91
一、印度和中国的声明	92
二、日本的声明	93
1. 真言声明	94
2. 天台声明	94
三、日本声明体裁的分类	95
1. 本声明	96
2. 杂声明	96
四、声明的记谱法	96
第三节 日本的雅乐	101
一、日本雅乐的内容与形式	102
1. 朝鲜三国乐	103
2. 伎乐	105
3. 雅乐的改革及其内容	109
第四节 踏歌	113
一、中国的踏歌	113
二、日本的踏歌	121
1. 演出日期	128

2. 演奏者	131
3. 演出场所	134
4. 演奏形态	137
三、接纳异文化中的若干问题	138
第五节 女乐	144
一、中国的女乐	144
二、日本的女乐	150
三、中日两国女乐的演奏形态	163
1. 教坊中的乐人	164
2. 演出内容	165
3. 乐器	166
四、文化接纳中的若干问题	169
第三章 乐器	176
第一节 箏的东流	179
一、中国箏的历史及其变迁	182
二、日本的箏	184
1. 雅乐箏	186
2. 筑紫箏	186
3. 俗箏	187
三、箏的调弦法	189
1. 中国箏的定弦	189
2. 日本箏的定弦	191
第二节 琵琶的历史	195
一、四弦琵琶	195
二、五弦琵琶	199
三、阮咸	212
四、东传日本的琵琶	220

1. 盲僧琵琶	222
2. 雅乐琵琶(乐琵琶)	224
第三节 三弦与三味线	231
一、三弦	232
二、三味线	240
第四节 尺八	247
一、中国尺八的来源考	248
二、日本的尺八	257
1. 唐尺八	258
2. 普化尺八	259
3. 一节切	261
4. 天吹	262
第五节 箏箏	266
一、中国的箏箏	266
1. 箏箏的产生及其盛衰	266
2. 箏箏的种类	269
二、日本的箏箏	274
第四章 乐谱的接纳及其演变	279
第一节 古乐谱的种类及其性质	282
一、鼓乐谱	282
二、古琴谱	284
三、琵琶谱	289
1. 敦煌琵琶谱	290
2. 谱字音位及其定弦	291
3. 五弦琵琶谱	293
第二节 古乐谱的变迁	299
一、古琴谱	299

二、琵琶谱·····	304
第五章 日本对中国古代音乐文化的接纳方式·····	309
参考文献·····	323
图片、表格、谱例索引·····	328
后记·····	333

序 论

第一节 中国音乐文化东传日本的研究状况

一、研究的目的与过去的研究

从古代至近代,中国在文化、制度以及宫廷仪式等广泛的领域,对东亚的朝鲜、日本本岛、琉球半岛以及越南等国家和地域产生过巨大的影响,其中当然也包括音乐文化。首先让我们来看看东亚的朝鲜,它不仅在唐代接受了来自中国的燕乐,形成了高丽朝宫廷中的重要乐种——俗乐,到了宋代还从中国输入大晟雅乐,其中大量的轩架乐器、八佾舞等成为高丽朝中、后期宫廷音乐的重要基础。越南从明代以来接受了中国完整的雅乐体系,强烈冲击了该地的本土文化,在越南传承至今的雅乐、大乐、小乐、细乐、女乐等音乐体裁,以及许多传承下来的曲目、乐器、工尺谱等音乐文献、器材中,均有着中国明、清时期的烙印。让我们再把目光转向日本,现存于日本奈良正仓院内大量盛唐以前的文物,是古代日本接受中国音乐文化的一个重要佐证。其中的乐器以及一些乐谱、京都阳明文库所存的五弦琵琶谱、雅乐曲目等,充分显示出盛唐文化对日本的巨大影响。中国的古代音乐对东亚的影响力由此可见一斑。

奈良、平安时期的日本与隋唐时期的中国相比,在文化土壤、民族性等方面均有着较大的差异,社会发展的程度也不尽相同,因此当时的日本不可能完整、全面地接受中国文化。本书的