

ZHONGGUO CHUANTONG YINYUE WENHUA DE
JINGDIAN CHUANCHENG YU SHIDAI CHUANGXIN YANJIU

中国传统音乐文化的 经典传承与时代创新研究

马惠娟 著

新 华 出 版 社

中国传统音乐文化的 经典传承与时代创新研究

马惠娟 著

贵州师范学院内部使用

新华出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统音乐文化的经典传承与时代创新研究 / 马惠娟著. —北京: 新华出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-5166-4637-3

I. ①中… II. ①马… III. ①传统音乐—音乐文化—研究—中国 IV. ①J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 100329 号

中国传统音乐文化的经典传承与时代创新研究

作 者: 马惠娟

责任编辑: 王 婷

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010—63077122

中国新闻书店购书热线: 010—63072012

照 排: 北京静心苑文化发展有限公司

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸: 170mm×240mm 1/16

印 张: 21

字 数: 272 千字

版 次: 2019 年 8 月第一版

印 次: 2019 年 8 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-4637-3

定 价: 96.00 元

图书如有印装问题请联系: 010—82951011

前言

21 世纪是一个高度全球化、科技化、民主化和多元化的脑力劳动密集的知识经济时代,但是人类依然面临许多共同面对的跨国界问题,如环境保护、资源分配、经济发展、区域冲突等。同时,随着贸易保护主义的抬头和“逆全球化”趋势的到来,各国也存在着本国利益与全球利益、合作发展与生存竞争、当前利益与持续发展等诸多尖锐矛盾问题。近年来,我国在国家层面提出“一带一路”倡议,正是将中国带回全球文化与经贸交流的主阵地。在文化建设上,我们应该根据文化多元化发展的现实需求以及中华优秀传统文化自信建设的构建,以更加具有开放性和包容性的方式来看待人类文化。

随着社会经济的不断发展,对文化的保护与传承越来越受到地方、高校、学者、专家的关注。国家在党的十九大报告中提出了“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣兴盛”,更加彰显了这一领域研究的时代性、紧迫性和重要性。中国传统音乐从先秦时期流传至今,历史悠久,灿烂辉煌,它不仅是 56 个民族的共同创造,也是在中华民族几千年的历史长河中,在汉族音乐与周边地区的少数民族音乐,以及部分外国音乐的引进及交流、融合中发展起来的。

本书的撰写重点突出以下特色。

学术性。本书站在全球化视角赋予音乐人类学(比较音乐学)独特的跨文化性和广阔的学术阐释空间,探讨传统音乐艺术活动置于其存在和发生的社会环境、生态环境下进行研究,探讨其包含的社会文化意义及在社会中的重要价值,同时也思考“非

“非遗”保护及“非遗”保护语境下的音乐文化基因及开发,探讨在“一带一路”新形势下的中国传统音乐文化传承。

继承性。传统音乐艺术的传承与创新离不开对传统音乐文化资源的继承,它是发展传统音乐必不可少的先决条件,放弃继承即放弃发展。为此,本书先总论中国传统音乐的沿革及特性,再论述中国传统民间音乐、文人音乐、宫廷音乐的传承问题。最后,紧扣当前发展形势,就如何在“一带一路”框架内及非物质文化遗产保护机制中发展好中国传统音乐文化建言献策。

时效性。本书注重引用资料的准确性与科学性,同时对于近期更新的前沿成果进行了及时补充,力求真实客观地反映中国传统音乐的发展与传承问题。

中国传统文化内涵博大精深、美不胜收。它拥有丰富的、高水准的音乐作品、美学文献,以及影响至今的音乐理论与美学思潮,还有传世器乐等,仅凭一部专著很难凌其顶探其底。作者撰写这本《中国传统音乐文化的经典传承与时代创新研究》,旨在提供一个较为科学、系统的中国传统音乐梳理与传承的研究框架,也希望能为中国传统音乐文化的传承尽一份绵薄之力。

此外,本书的撰写还借鉴和参考了部分专家学者的文章与书籍,从这些文章和书籍中作者受益匪浅,在此,对这些专家们一并表示感谢。由于作者水平有限,著作中难免存在纰漏之处,恳请老师、同道们斧正。

作者

2019年1月

目 录

第一章 中国传统音乐文化概述	1
第一节 中国传统音乐的沿革	1
第二节 中国传统音乐的艺术特性	30
第三节 中国传统音乐的美学	33
第二章 中国传统民间音乐文化经典传承	43
第一节 民间歌曲、少数民族民歌经典传承	43
第二节 民间歌舞、少数民族歌舞经典传承	116
第三节 戏曲音乐经典传承	118
第四节 说唱音乐经典传承	134
第五节 民间器乐经典传承	145
第三章 中国文人音乐文化的经典传承	161
第一节 文人音乐的分期与审美	161
第二节 琴乐(琴歌、琴曲)经典传承	177
第三节 诗词吟诵调经典传承	204
第四节 文人自度曲经典传承	214
第四章 中国宗教音乐文化的经典传承	222
第一节 宗教音乐文化的仪式与特征	222
第二节 佛教、道教、基督教音乐经典传承	230
第五章 中国宫廷音乐文化的经典传承	258
第一节 宫廷雅乐经典传承	258
第二节 宫廷燕乐经典传承	277

第六章 新时代视野下的中国传统音乐文化传承	283
第一节 “非遗”视角下的中国传统音乐	283
第二节 “一带一路”视野下的中国传统音乐	313
参考文献	322

第一章 中国传统音乐文化概述

中国是具有五千年悠久历史的文明古国,有着深厚的文化传统。中国传统音乐是先人留给我们的一笔非常雄厚的精神财富。中国传统音乐所产生的地理环境、社会文化背景与我们生长的环境一脉相承。这方音乐土壤自然能让我们领会其深厚的思想精髓,从而提高自身的综合素养。

第一节 中国传统音乐的沿革

一、中国传统音乐的起源

(一)模仿说

吕不韦(?—前 235)命令宾客编著的《吕氏春秋》中有这样的传说:“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦自大夏之西,乃阮喻之阴,取竹于懈溪之谷,以生空窍厚钧者,断两节间,其长三寸九分而吹之,以为黄钟之宫,曰‘舍少’;次制十二筒,以之阮喻之下,听凤凰之鸣,以别十二律。其雄鸣为六,雌鸣亦六,以比黄钟之宫,适合。”^①

音乐是由一系列不同高度的乐音所构成。我国一直有以管定律的传统,“律”是对乐音体系中乐音音高的精密规定。上引的

^① 高诱注,毕沅校正. 吕氏春秋[M]. 上海:上海古籍出版社,1989.

这则传说故事把以管定律的历史追溯到了黄帝时期。说的是伶伦在阮喻(昆仑山)北麓的溪谷中,截取了三寸九分长的竹节作为音阶第一个音的“黄钟之宫”,又据凤凰的鸣叫声定出了十二个半音,正好合于以黄钟律为宫音的十二律。我们知道,《吕氏春秋》时代的十二律是用数学手段计算出来的,而且原始时代音乐最初的产生,不可能是先定出了几个音的音高,然后用这些音来作乐的。这则传说只是说明,最初的音乐,有一种可能是原始人模仿飞禽的鸣叫声等自然音响而产生的。

《吕氏春秋》还记载了另一则类似的传说:“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌,乃以麋辘置缶而鼓之。乃拊石击石,以象上帝玉磬之音,以致舞百兽。”这则传说故事说,尧时期的质仿效山林中的呼啸之声和溪谷幽幽的流水声,作为他作歌的音调,又采用麋鹿皮蒙在瓦缶上做成的鼓和石制的磬等乐器,用于人们装扮成各种各样兽类边歌边舞的场合,说的还是音乐源于对自然音响的模仿。

(二)感情说

音乐是一种用有组织的乐音来表达人们思想感情、反映现实生活的艺术形式,是一种抒发和表达人类感情欲望的最佳载体。我国古代人对音乐内容的情感性特点已有所察觉,一些古代音乐理论也大多认为音乐起因于表达思想情感的需要如下例《慈母吟》《记住乡愁》。

例 1-1

慈母吟

王业兵 作词

马惠娟 作曲

23

思 母 心 中 有 真 爱，

古筝

27

能 夜 切 切 泪 湿 巾。

古筝

31

思 母 心 中 有 真 爱，

古筝

35

昨 夜 切 切 切 切 泪 湿 巾

古筝

39

古筝

43

年少不懂离 别愁， 桃 花 乡 里说温 柔，

古筝

47

春燕衔泥柳 飞， 柳 飞。

古筝

51

慈 母 声 声 唤 儿 归， 唤 儿 归，

古筝

55

时 光 匆 匆 如 流 水， 天 涯 相 隔 梦 相 随。

古筝

59

思 母 心 中 有 真 爱，

古筝

63

能 夜 切 切 泪 湿 巾。

古筝

67

思 母 心 中 有 真 爱，

古筝

71

昨 夜 切 切 切 切 泪 湿 巾

古筝

例 1-2

记住乡愁

孙秀杰 作词

马惠娟 作曲

$\text{♩} = 60$

竹笛

琵琶

ppp *mp*

中阮

大阮

打击乐

古筝

mf

mf

mf

ppp

mp

6

竹笛

琵琶

中阮

The musical score is written for seven traditional Chinese instruments, arranged in a system with multiple staves. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 4/4. The score is divided into two systems, with the second system starting at measure 10.

- 大阮 (Daxian):** The first staff in the first system. It features a melodic line in the bass clef, starting with a whole note chord and followed by a series of eighth notes.
- 打击乐 (Dajile):** The second staff in the first system. It consists of a single measure with a whole note chord, followed by a series of eighth notes.
- 古筝 (Guxin):** The third staff in the first system. It features a melodic line in the bass clef, starting with a whole note chord and followed by a series of eighth notes. A *mp* (mezzo-piano) dynamic marking is present.
- 竹笛 (Zhubian):** The first staff in the second system (starting at measure 10). It features a melodic line in the bass clef, starting with a whole note chord and followed by a series of eighth notes.
- 琵琶 (Pipa):** The second staff in the second system. It features a melodic line in the bass clef, starting with a whole note chord and followed by a series of eighth notes.
- 中阮 (Zhongxian):** The third staff in the second system. It features a melodic line in the bass clef, starting with a whole note chord and followed by a series of eighth notes. A *p* (piano) dynamic marking is present.
- 大阮 (Daxian):** The fourth staff in the second system. It features a melodic line in the bass clef, starting with a whole note chord and followed by a series of eighth notes.

打击乐

古筝

13

乡愁是那月光下的 关山隘口

竹笛

琵琶

中阮

大阮

打击乐

古筝

竹笛

琵琶

中阮

大阮

打击乐

古筝

乡愁是那 清晨里的 黄河 渡口 乡愁是