

典籍里的音乐——中国典籍与文化“中国音乐文献系列讲座”述要

□ 常荃心 国家图书馆古籍馆

2023 年,国家图书馆“中国典籍与文化”讲座携手“文津讲坛”与中国艺术研究院音乐研究所共同举办的“中国音乐文献系列讲座”圆满落幕,这一系列讲座将典籍与音乐结合,给听众们带来了精彩的视听盛宴。

“中国典籍与文化”讲座共承办了八场“中国音乐文献系列讲座”。首场为饶曦博士带来题为《冀中工尺谱的前世今生》的精彩讲座。工尺谱是世界上最早的乐谱之一,因用工、尺等字记写唱名而得名,并广泛流传于我国汉族民间。由于工尺谱既无精确的节奏标识,也无固定的音域标识。因此,为了完整呈现音乐旋律必须依靠民间乐师的口传心授。冀中工尺谱是北方笙管乐代表性乐种——“音乐会”所使用的乐谱。饶曦博士从冀中“音乐会”的缘起、“音乐”解题、乐器与地缘关系等几个方面透视工尺谱所呈现的“字”“韵”“奏”分离现象,并解读了当下民间乐师复原谱本中的未写音符恢复整套大曲。

第二讲为孙晨荟副研究员带来《遗珍偶拾——中西音乐交流中的早期乐谱珍本》。孙老师以田野调查和多年研究中获得的一手中国早期圣乐谱本文献为例,解析中西音乐交流四百多年的历史文化内涵。这些乐谱珍本是数百年来西乐本土化的时代产物,也是鲜明独特的异质文化融合例证。每本乐谱都承载着一段厚重而宏大的历史,极具代表性的有声乐谱本——藏文圣歌 Chants Religieux Thibétains、傈僂文和苗文四声部圣歌,器乐谱本——汉文工尺谱《清音谱》和法汉双语风琴谱《圣乐练习》等。这些遗珍如拼图碎片,为搭建中国文明历史图像的全备完型添砖加瓦。

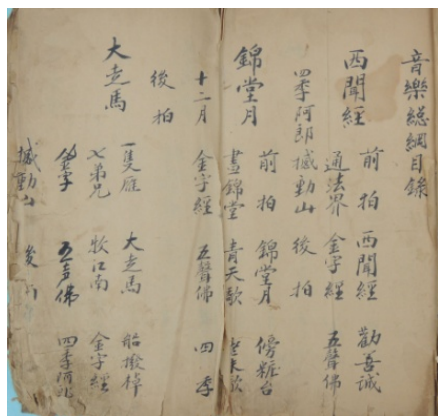

图 1 河北雄县韩庄音乐会音乐总纲目录

图 2 饶曦老师

图3 《罗马阶台经/升阶经》

图4 孙晨荟老师

石一冰副研究员带来该系列的第三场讲座《抗日根据地音乐史研究的历史与现状》。抗日根据地的音乐范围包括八路军、新四军等军旅音乐，根据地政府组织下的新音乐以及传统音乐的新发展。石老师对抗日根据地音乐进行了介绍，并分析其研究现状。抗日根据地音乐史研究在新中国成立后取得了丰厚的成绩。抗日根据地音乐发展的成就是以鲁艺音乐家为核心的音乐家群体戮力前行获得的，这些革命音乐家在抗日根据地通过创立组织机构（鲁艺、协会）推行音乐教育，大力为宣传抗战进行各类型音乐创作和表演，各类型创作作品以音乐为工具，忠实描绘着抗战形势和抗日根据地的方方面面，以艺术的力量推进了中国共产党对歌曲创作。

图5 1939年冼星海指挥鲁艺合唱队

图6 石一冰老师

贝多芬的C小调第五交响曲以《命运交响曲》而广为人知，王纪宴副研究员带来第四场讲座《标题思维影响下的文献篡改——以贝多芬〈第五交响曲〉第一乐章为例》。一代又一代的人们相信贝多芬C小调第五交响曲第一乐章开始的著名动机表现的是“命运敲门”。王老师指出“命运标题”并非由贝多芬所加，而是来自贝多芬曾经的助理安东·申德勒，一位被当代音乐史家理查德·塔拉斯金称为“说谎大王”的文献伪造者和篡改者。而与“去标题化”并行的，是演奏实践领域对标题思维影响下形成的改动总谱传统的摒弃。本次讲座王老师以贝多芬第五交响曲第一乐章第303至306小节的配器改动和还原为例，对音乐领域方兴未艾的“本真运动”的影响和意义进行探讨。

图7 贝多芬第三交响曲《英雄》总谱手稿
(马丽亚·巴泰尔摄)

图8 王纪宴老师

第五讲由国家级非物质文化遗产项目古琴艺术代表性传承人林晨副研究员带来《琴乐打谱的理论与实证》。古琴谱是一种记录琴人演奏时身体行为与心理状态的指位谱，这种琴谱的记写方式并不直接记录音高、节奏，只是记明弦位和指法，因此按照古琴谱弹出琴曲的过程被称之为“打谱”。现存的古谱大部分已成绝响，必须经过打谱将其恢复。林老师的讲座在梳理打谱历史文献的基础上，通过琴曲与琴歌打谱的实例，进而阐释了琴乐记谱方式背后所体现的音乐观念。

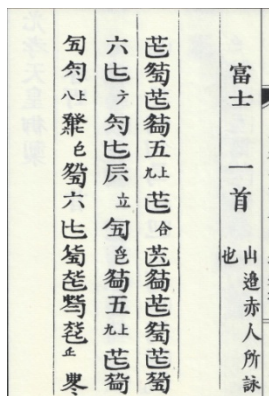

图9 《东皋琴谱·和歌·回首·富士》

图10 林晨老师

中国历史学曾长期以文献考证作为主要的研究方式。近代以来，随着考古学的逐渐兴起，特别是甲骨文的发现、王国维二重证据法的提出和仰韶遗址的发掘，凸显出文物资料和考古学的特殊性，起到了证经补史的重要作用。与文史界类似，丰富的文献资料是中国音乐史研究的基础。但是，音乐作为转瞬即逝的艺术形式，是难以通过文字符号体系准确表达的。第六场讲座中，中国艺术研究院音乐研究所副所长、副研究员冯卓慧老师以《从证经补史到接续断层——中国音乐考古学的学术价值》问题，从中国音乐史的研究资料、音乐文物的类别特征和代表性考古发现等方面，向读者阐述了音乐考古学的学术价值，并指出音乐考古资料的学术价值除了填补文献记载之不足，还有修正官书正史之偏颇，甚至接续中华文明音乐记忆的独特作用。

图 11 大云山编钟发掘现场

图 12 冯卓慧老师

作为音乐技术理论的重要内容，记谱法体系反映了地方性音乐文化所特有的音乐信息，因此成为认识和理解地方乐种艺术内涵的重要标识。南音工乂谱是明清以来广泛用于福建南音的一种记谱法。通过这一记谱法，现存南音曲谱抄本中保存下约六千多首乐曲，使南音成为中国传统音乐中拥有丰富曲库蕴藏并仍然保持“活传统”的珍贵古老乐种。第七场讲座为陈瑜副研究员带来《从现存曲谱文献看南音曲牌分类模式特征》，讲座以陈老师近十年来在闽南各地民间馆阁搜集的南音曲谱抄本为基础，对南音记谱法理论及其音乐实践进行解读分析，探讨这一地方性乐种的曲牌分类系统及其模式特征，有助于加深今人对南音创作观念及其艺术性的认识与理解。

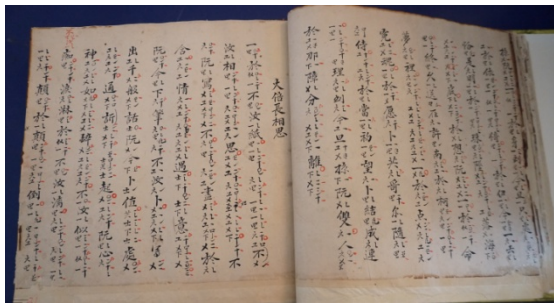

图 13 《一纸相思》“大倍”【长相思】

图 14 陈瑜老师

本系列的最后一讲为李春沐副研究员带来的《文献后面的音乐本体——梅州客家香花音乐文本透视》。佛教香花是现存于广东梅州客家地区的度亡仪轨，完整的佛事仪轨包括《起坛》《发关》《沐浴》《救苦》《过勘》《开光》《关灯》等三十多套。佛教香花一直以传统的口传身授方式进行传承，只有在旧抄本或旧印本中，采用眉批、行间夹注等方式录著相关音乐提示，由此保留了香花音乐的一般信息。李老师根据田野调查实录对梅州客家佛教香花音乐在器乐、声乐中的基本特征做梳理和说明，同时从各类旧钞本中辑录相关音乐规范，对当代所存的上水派、下水派、丰顺派、兴宁派等四个香花音乐流派的区别进行了分析解读，使广大听众们对略为陌生的香花音乐有了较为全面的了解。

音乐的珍稀典籍和乐谱文献，以其独特方式，诉说着音乐的悠远历史和令人神往的流风遗韵。通过中国艺术研究院音乐研究所各位老师的演讲与演示，听众们对陌生又神秘的音乐典籍有了新的认识，也了解了一代代音乐学人对传统民间音乐的传承和保护以及对中西方音乐交流所作出的贡献。“中国音乐文献系列讲座”藉由音乐典籍展现了蕴于音乐中的精神与文化，受到了听众的喜爱与欢迎。

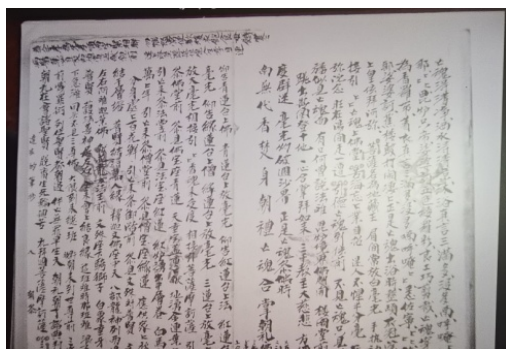

图 15 香花抄本《初辰救苦》之《仰告三莲台》

图 16 李春沐老师