

国家社科基金资助期刊

ISSN 1000-4270
CN 31-1004/J

音
樂
藝
術

音樂藝術

上海音乐学院学报

Journal of the Shanghai Conservatory of Music
ART OF MUSIC

上
海
音
乐
学
院
学
报

1

2022

1

2022

中国人文社会科学 AMI 综合评价核心期刊
入选《中文核心期刊要目总览》
全国高校精品社科期刊
国家哲学社会科学学术期刊数据库收录期刊
中文社会科学引文索引 (CSSCI 扩展版) 来源期刊

(总第188期)

国家社科基金资助期刊

音乐艺术

上海音乐学院学报(季刊)

Journal of the Shanghai Conservatory of Music
ART OF MUSIC

顾问

林在勇 江明惇

主编

廖昌永

副主编

李诗原

编委(按姓氏笔画为序)

王 瑞 王丹丹 乔建中 许舒亚 刘 英 刘 红 余丹红
杨燕迪 张 巍 林 华 周湘林 洛 秦 赵维平 钱仁平
钱亦平 贾达群 徐孟东 唐 哲 曹本冶 萧 梅 韩锺恩

编辑部主任

张廷莉

编辑

范进德 张廷莉 林 曼

英文翻译

汤亚汀

2022年第1期3月8日出版(总第168期)

期刊基本参数:CN31-1004/J*1979*q*16*192*zh*p*16.00*3000*17*2022-3

目次

中国特色歌剧创作与研究

——构建中国特色哲学社会科学专栏(12)

- 吴佳 母语文化语境下的中国歌剧探索——与戏曲相关联的歌剧创作简析 / 6
- 母语文化语境下中国歌剧探索主要在于向戏曲靠近。这既在于使唱段呈现出类似戏曲的腔词关系,即戏曲音乐的“依字行腔”特征和腔式结构特征,又在于使歌剧这种外来戏剧样式在中国的传播和发展中得到必要的变通,并在表现形式和风格上得到本土化改造。
- 邱桂香 中国古代经典文学歌剧改编新探——来自浮士德题材歌剧的启示 / 17
- 中国古代经典文学歌剧改编是推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要举措之一,但这一题材剧目目前占比小,影响力较有限,制约其歌剧审美、教育、认知与文化功能在更深广层面的彰显。西方的浮士德题材歌剧在文学名著歌剧改编历史上具有典范意义,其多样化呈现与改编的成败得失对中国古代经典文学多样化歌剧改编具有借鉴意义。
- 王冬霓 中国民族歌剧及其戏剧性的再认识——兼论板腔体唱段的戏剧功能 / 30
- 板腔体唱段作为中国民族歌剧的识别特征,具有塑造人物形象、表达思想主题以及推动情节发展和矛盾展开的戏剧功能,但非戏剧性的集中体现。中国民族歌剧作为一种借鉴戏曲并在戏剧性建构和表达上具有中国特色的歌剧样式,是歌剧这一西方戏剧样式在中国得以本土化改造的结果,对中国歌剧的发展仍具有重要意义。
- 张宝华 于学友 新时代中国室内歌剧创作——体裁形式、题材内容、音乐风格及其评价 / 38
- 自“中国室内歌剧推广计划”启动以来,60余部室内歌剧脱颖而出。这些剧目表现出对“室内歌剧”这一体裁形式的不同理解,也有着不同的题材内容和技术风格。但无论是室内歌剧创作还是关于室内歌剧的分析、评论和研究,都应有一个“价值追问”,进而形成“创造—解释—批评—艺术创造”的良性循环机制。
- 康啸 论《女武神》中的“洪丁动机” / 49
- 瓦格纳歌剧中主导动机的运用是其音乐戏剧创作的核心手法,尤其是使表现角色人物的动机跟随戏剧情节的进行变形、发展。瓦格纳歌剧《女武神》中的“洪丁动机”与“狗”有着密切关联。这与瓦格纳对犬类生活的认识相关,“洪丁动机”的基本形态也正是模仿犬吠的结果。

历史·文化

- 王萍 孔义龙 从后川2040号墓磬钹组合看三晋地区礼乐传承 / 61
- 通过对后川2040号墓的墓葬情况、出土乐器的简要概述,以及春秋战国时期三晋地区乐器组合的梳理和礼乐特色分析,可以看出,磬钹组合源自晋国,又在三家分晋后仅有魏国继承其礼乐传统,从而探寻三晋地区音乐文化的发展与传承现象。
- 赵维平 唐代音乐重构的基础与可能性——写在“丝路之乐·唐韵回响”音乐会之后 / 69
- 在中国古代音乐史的研究中如何复原历史音响,使其成为一部有声的音乐风格史,长期以来是研究者们待攻克的难题。这项艰难的工作从20世纪30年代开始至今经历了近一个世纪。上海音乐学院于2022年1月5日举办的“丝路之乐·唐韵回响”音乐会,引起社会各界的强烈反响,也引发了对重构唐代音乐的基础与条件以及可能性的思考和探索。
- 武内惠美子 依据日本雅乐古谱复原唐代琴曲之研究 / 76
- 周耘 聚焦平安末期藤原师长(1138—1192)记写的乐谱《三五要录》《仁智要录》,通过丝丝入扣的缜密解析,认为其中的琵琶曲《石上流泉》与箏曲《千金调》实为两首唐代琴曲,昭示利用日本雅乐古谱解释唐代音乐的可能性。

刘 英 “双重人”视角下的唢呐系乐种研究——读《苏北唢呐班百年活态流变研究》/ 83

《苏北唢呐班百年活态流变研究》是赵宴会教授精心撰写的力作,探讨了苏北唢呐班百年活态流变的历史发展,其基础雄厚、内容丰富、叙述独到,学术价值、实践意义、创新精神凸显,尤其体现出作者既作为唢呐班乐手又作为音乐学者的“双重人”视角。

李一茜 “文本田野”观:音乐学术期刊研究的另类视角 / 90

音乐学术期刊中呈现出的通常是音乐学术实践中的文本书写实践,作为专业知识理性的高度体现,也是学术社会的历史基石。从什么角度观察音乐学术期刊?以什么立场阐释音乐学术期刊?这涉及学术社会对如何构建现代学术知识生产系统的反思,也是音乐学现代学术实践在本土的“中国经验”写照与浓缩。

新文科·新视野·新方法

于 阳 新文科背景下的音乐科技学科建设 / 100

陈世哲
任时弘

将“新文科”这一概念引入音乐学科,使得音乐科技作为一个学科应运而生。中国的音乐科技学科从计算机音乐起步,而今已发展为以人工智能和虚拟现实为代表,以新技术为支撑的新型学科。在新文科背景下,音乐科技在新一轮学科改革中脱颖而出。上海音乐学院在音乐科技学科建设中作出了有意义的探索。

华 伟 京族独弦琴的音色分析与音源设计——一种基于计算机音乐技术的实验 / 109

钟 海

将计算机音乐技术用于独弦琴音色采样分析并设计制作采样音源,不仅能保存独弦琴的音色,以利于独弦琴音乐的保护和传承,而且还能利用采样音源进行独弦琴音乐创作,最终推动独弦琴音乐的创新。作为一项计算机音乐技术,独弦琴的音色分析和音源设计,需要更有效的技术手段,还要加强对独弦琴音乐的认识和理解。

韩启超 论昆曲女性行当嗓音的差异性(一)——以昆曲闺门旦与正旦歌唱颤音为例 / 122

如何界定同一剧种中的两个不同行当,尤其是相近行当之间的差异性?选择昆曲两个相近的女性行当:闺门旦和正旦,以唱腔颤音为着眼点,从声学的维度解读其歌唱的物理属性和生理机制,以期窥寻行当嗓音差异性的奥秘所在。为了进一步增加分析的效度,故采用同一演员分饰不同行当的嗓音样本作为研究对象。

分析·研究

孙 怡 王建民的古筝音乐创作 / 137

王建民一直致力于民族器乐创作,除二胡作品外还创作了一大批古筝音乐作品。这些现代风格的筝曲体现出可听性与创新性、民族性与个性的统一,并在人工调式定弦、音高组织、和声语汇、节拍节奏、多声思维、曲式结构及非常规音色等层面运用了独特的技术手段,展现出王建民古筝音乐基于中国传统美学的传承与发展。

熊小玉 齐尔品音乐技术理论的阐释 / 155

胡艺玮

美籍俄裔作曲家、钢琴家齐尔品的对间法、半音化四音列、纯节奏乐章、鸟鸣等作曲技术均具有首创性;九声音阶、五声音阶及民间音乐素材的运用也具有独特性。齐尔品的音乐创作走出了从早期九声音阶单一技术理念出发,经“欧亚合璧”的东西方文化交融期,最终达到多元融合的路径。

周 全 历史语境中的早期踏板记号:钢琴延音踏板记谱的早期历史与含义解读 / 168

金 秋

延音踏板的使用是钢琴演奏中重要且普遍应用的技巧,但对乐谱中踏板记号的研究却非常有限。踏板最早的记谱出现于18世纪90年代,随后不断演变,至19世纪20年代才出现较统一的记谱方式。诚然,踏板记号无法准确标识踏板的实际运用,只能够模糊地记录作曲家想要表达的音乐效果,演奏者需要以历史语境为依据,在演奏中对踏板记号的含义进行诠释。

洪 艳 畲人“打音唱”歌唱方式 / 180

聚居在中国东南部的畲族群一直将歌唱作为生活的中心元素,具有独特的“打音唱”歌唱概念和“以直为美”的美学原则。畲人“打音唱”呈现出以叙事歌腔为旋律基础、以虚词扬声的听觉特征、“鼻咽共鸣”与“轻微头声”的音色基调以及突出“滑煞歌音”“顿促歌音”“伤音歌音”“水波浪歌音”“游移歌音”等润腔特点的美学原则。

Journal of the Shanghai Conservatory of Music

Contents

Composition and Research of Opera with Chinese Characteristics

*Column for Constructing Philosophy and Social Science with Chinese Characteristics (XII)***Approaches to Chinese Opera in its Mother-Tone Cultural Context – An Analysis of the Opera Composition Related to Chinese Traditional *Xiqu* Opera/WU Jia (6)**

Approaches to Chinese opera in its mother-tone cultural context mainly lie in learning from *xiqu*, both with arias similar to *xiqu*'s melody-lyrics relations, and in its flexible process of localization of Western opera's form and style.

Towards New Ways to Create Chinese Operas Adapted from Ancient Literature Classics – Revelations from Western Operas with Faust Subject Matter/QU Guixiang (17)

Adaptations of Chinese operas out of Chinese ancient literature classics are one of important measures to push forward Chinese traditional culture. Yet this type of opera is very limited in number and influence at the moment. Western opera based on Faust subject matter is of model significance in this type of adaptation, with its multiple presentations and gains/losses to what we want to do in this area today.

Chinese National Opera and Its Dramatic Nature Rediscovered – Towards the Dramatic Functions of *Banqiang* (Tempo)-Styled Arias/WANG Dongni (30)

Chinese national opera is featured by *banqiang* (tempo)-styled arias, only for such dramatic functions as characterization, subject matter expression, plot development, and conflict unfolding, but not concentrated embodiment of dramatic functions. This genre features a Chinese type of opera borrowing traditional *xiqu* elements, yet meanwhile some Western dramatic elements still important to Chinese opera, which is a result of Western opera localized in China.

Chinese Chamber Opera Creation in New Age – Evaluations of Its Genres, Subject Matters, and Musical Styles/ZHANG Baohua, YU Xueyou (38)

Since the "Chinese Chamber Opera Promotion Plan" started, 60 operas have been selected. They embody different understandings of this genre, with different subject matters and technical styles. However, either composition or research should have a "value exploration" further to form a complete virtuous-cycled mechanism from creation, interpretation, criticism, up to art creation.

The "Hunding Motif" in Wagner's *Walküre*/KANG Xiao (49)

Leading motif in Wagner's music drama is his core in composition, especially the motifs for his roles' transformation and development following the plots. The "Hunding Motif" in *Walküre* is linked to dogs, having something to do with dog's life based on Wagner's knowledge, thus we can say this motif is to mimic a dog's barking.

History/Culture

Shanxi Region's Ritual Music Heritage as Reflected in the *Qin-Bo* Combination Unearthed from Tomb 2040 at Houchuan/WANG Ping, KONG Yilong (61)

The essay is a concise introduction to the unearthed musical instruments *qin-bo* combination from Tomb 2040, Houchuan, Shanxi, dated back to the Spring and Autumn Period. The author makes it clear that this ensemble of stone chimes and bells used in ritual music of that time originated in Shanxi and later continued to be transmitted there.

The Bases and Possibilities of Tang Dynasty Music Reconstructed – Thoughts after the Concert "Silk Road Music Echoed with Tang Rhyme"/ZHAO Weiping (69)

How to restore historical sound in Ancient Chinese music history research to make it a music style history with sound is a long-time problem for researchers since 1930s up till now. On January 5, 2022, Shanghai Conservatory of Music held a concert "Silk Road Music Echoed with Tang Rhyme" aroused strong responses from all sectors of society, as well as some thoughts for the possibilities of the basis and conditions to reconstruct Tang music.

How to Restore Tang Dynasty *Qin* Pieces from Japanese *Gagaku* Tablatures/Takenouchi EMICO, tr. ZHOU Yun (76)

Focused on the notations of Sango Yoroku and *Jinchi Yoroku* by Fujiwara (1138—1192) in the late Heian Period, as well as with a meticulous analysis, the author makes a conclusion that the pipa piece *Flowing Spring over Stones* and the *zheng* piece *The Mode of Senkin* are actually adapted from two Tang *qin* pieces. That sheds light on the possibilities to interpret Tang music out of Japanese *gagaku* tablatures.

Suona Genres in the Perspectives both of Performer and Scholar – Comment on *The 100 Years' Changes of North Jiangsu Suona Troupes*/LIU Ying (83)

This is a *tout de force* by Prof. Zhao Yanhui, tackling the dynamic historical development of *suona* oboe troupes in North Jiangsu. Especially innovative is the writer's double roles in his observation and writing, as a troupe player inside and a scholar outside.

“Text Field”: An Alternative Perspective in the Study of Music Academic Periodicals/LI Yiqian (90)

From what perspective can we observe music academic journals? From what stance can we interpret these journals? These problems are related to the reflection of how the academic community constructs the production system of modern academic knowledge, as well as modern presentation and condensation of musicology practice in China.

New Liberal Arts/New Perspective/ New Methodology

The Discipline of Music Technology Built up against the Background of New Liberal Arts/YU Yang, CHEN

Shizhe, REN Shihong (100)

Starting from computer music, Chinese music technology discipline has grown up nowadays into a new type represented by AI and VR and supported by new technology. Shanghai Conservatory of Music has made a significant exploration in this area.

Jing People's Single-String Zither: Its Timbre Analysis and Acoustic Source Design Based on Computer Music

Technology/HUA Wei, ZHONG Hai (109)

Computer technology for this instrument functions in such aspect as timbre sampling analysis and its sampling acoustic source design to preserve its timbre for its composition and innovation. In this analytical design of its timbre and acoustic source, more effective computer technical means and understanding of this music are needed.

On the Difference between the Voices of *Kunqu* Female Roles: Exemplified with the Trills of Maiden and Honest

Females (1)/HAN Qichao (122)

By interpreting from acoustic perspective of the two close female roles' singing physical quality and physiological mechanism, we can find out why the differences exist between different roles, especially in the case that the same actor/actress playing different roles.

Analysis/Research

***Zheng* zither Music Compositions by Wang Jianmin/SUN Yi (137)**

This article introduces Wang Jianmin's composition for *zheng* zither, both melodic and innovative, traditional and developmental, with specific technical means both nationalistic and individualistic, e.g. artificial modes, pitch organization, harmony, meter and rhythm, multi-part thinking, musical form, and unusual timbre.

Interpretation of Tcherepnin's Music Technique Theory/XIONG Xiaoyu, HU Yiwei (155)

The Russian-American composer-pianist, innovative in counter-point method, chromatic tetrachord, movement purely with rhythm, birds chirping, and individualistic nine-step scale, pentatonic, and folk-music materials. However, his composition went out of early single techniques, through a Euro-Asian culture blend, finally up to a multiple mergence.

Pedaling Signs in Piano Scores: Early History and Modern Interpretation/Danny ZHOU, JIN Qiu (168)

This article explores the early history of piano pedaling signs by examining manuscripts and first editions of piano scores from the late 18th and early 19th centuries. It is found that the earliest pedal markings appeared in the 1790s. They gradually transformed into the signs with which we are familiar nowadays in the 1820s. The meanings of early pedal signs are elusive. The authors suggest that they should be conceived of as expressive markings rather than indications of foot movements.

She Ethnic Group in Southeast China: “*Da-yin-chang*” (Beating Voice) Singing Style/HONG Yan (180)

She People regard singing as a leading element in life, an individualistic concept and a “straightforward” aesthetic principle with ballad-like melody, as well as specific hearing features, timbres, and singing-voice elaborations.

“双重人”视角下的唢呐系乐种研究

——读《苏北唢呐班百年活态流变研究》

刘 英

内容提要: 苏北唢呐班属唢呐系乐种,其历史已有数百年,流布于苏北广大农村,具有丰富的文化内涵、颇高的艺术价值和重要的社会功能。《苏北唢呐班百年活态流变研究》是赵宴会教授精心撰写的力作,探讨了苏北唢呐班百年活态流变的历史发展,其基础雄厚、内容丰富、叙述独到,学术价值、实践意义、创新精神凸显,尤其体现出作者既作为唢呐班乐手又作为音乐学者的“双重人”视角。

关键词: 唢呐班;赵宴会;“双重人”视角;学术价值;实践意义

中图分类号: J605

文献标志码: A

文章编号: 1000-4270(2022)01-0083-07

DOI: 10.19359/j.cn31-1004/j.2022.01.009

历史·文化

南京师范大学音乐学院赵宴会教授的新著《苏北唢呐班百年活态流变研究》(以下简称“《唢呐班研究》”)已于2021年7月由人民出版社出版。全书洋洋洒洒40余万字令我震惊,其内容和观点也引起了我的共鸣,不禁为其独到的学术价值和重要的实践意义称赞。该书作者赵宴会教授与我有着类似甚至相同的艺术经历:一是他与我均出生于民间音乐世家,他来自江苏省睢宁县的民间音乐世家,我来自安徽省合肥市的民间音乐世家,自幼跟随家人学习唢呐艺术,长期受到民间唢呐艺术的滋养;二是我们后来均走出民间进入专业音乐院校学习和工作。他曾在江苏省运河师范学校音乐

班、南京师范大学音乐系、南京艺术学院音乐学院学习,现在南京师范大学音乐学院工作。我曾在上海音乐学院附中和上海音乐学院民乐系学习,现在上海音乐学院工作。如此看来,他和我的“缘分”颇深,尤其是在唢呐班研究这一领域,我们都兼有局内与局外“双重人”^①的身份和视角。故推介赵宴会教授的新著也在情理之中。

一、苏北唢呐班和唢呐系乐种

“唢呐班”是苏北及其周边区域民间器乐演出社团的原生性称谓,它是以唢呐为主奏乐器的民间自发性音乐班社,其主要功能是为民间红白喜事等民俗仪式提供奏乐服

作者简介: 刘英(1963年生),男,上海音乐学院副院长、教授、博士生导师(上海 200031)。

项目来源: 2021年国家社科基金艺术学重大项目“中国少数民族器乐艺术研究”的阶段性成果,项目批准号:21ZD20,首席专家:刘英

收稿日期: 2021-09-20

务,具有“唢呐系乐种”的典型特征。当然,唢呐班在民间除具有乐种的含义外,有时还专指某一具体乐班,即音乐班社,如赵庄唢呐班、李家唢呐班。

关于“唢呐系乐种”,袁静芳教授1999年在《乐种学》中将其界定为“以唢呐类乐器为乐队组合核心的乐种体系”^②,后于2018年在《乐种学的理论与方法》中将其“从‘鼓吹’‘吹打’的类别中剥离出来”^③,从而成为中国七大乐种体系之一。众所周知,乐种体系的划分具有不同的角度、原则和依据。自20世纪50年代以来,学界对民间器乐合奏的惯用分类是:弦索乐、丝竹乐、鼓吹乐、吹打乐、锣鼓乐五大类。然而,袁静芳通过多年对乐种的考察与研究,发现在组成乐种艺术特征的诸多因素中,主奏乐器在乐种的历史发展过程中具有重要作用,成为最主要的识别特征。换言之,在构成乐种艺术个性的总体框架中,主奏乐器以及由该主奏乐器演奏的代表性乐曲,更多地遗存着历史赋予它的文化基因,是乐种最重要、最稳定的支柱。因此,袁静芳把主奏乐器作为乐种体系划分的重要条件和依据,将中国传统乐种体系划分调整为:鼓笛系乐种、弦索系乐种、丝竹系乐种、笙管系乐种、唢呐系乐种、乐声系乐种、乐舞系乐种。其中,前五大类是纯器乐演奏形式,后两类是综合艺术形式。^④

作为中国唢呐系乐种的代表性载体之一,苏北唢呐班的历史发展长达数百年,流布于苏北各地,文化内涵丰富,艺术价值颇高,与民众生活的联系也十分密切,其中有近百首曲目收录于《中国民族民间器乐曲集成》,由苏北徐州地区有关唢呐班参与申报的“徐州唢呐艺术”入选国家级非物质文化遗产名录。^⑤可见,苏北唢呐班为传承和发展中国传统音乐文化发挥了巨大的作用,

故对苏北唢呐班进行学术研究具有重要的价值与意义。

二、《唢呐班研究》的学术基础

至20世纪末,苏北唢呐班研究成果在国内外依然不多见。但有一项成果引人注目,这就是1998年出版的《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》,其中收录了近百首苏北唢呐班的代表性曲目,其序言及概述部分对江苏“徐海鼓吹乐”(属于苏北唢呐班范畴)作了一定的梳理与描述。但遗憾的是,《中国民族民间器乐曲集成·江苏卷》重在集曲,而非理论研究。这就为苏北唢呐班的理论研究留出了空间。

2004年,赵宴会完成硕士论文《苏北赵庄唢呐班音乐文化之研究》,开启了苏北唢呐班理论性专题研究的序幕。次年,赵宴会将其主要观点集于《苏北赵庄唢呐班研究》^⑥一文并发表于《中央音乐学院学报》,作为赵宴会正式发表的第一篇关于苏北唢呐班的学术论文,对苏北唢呐班研究在学界的发端具有不可低估的推动作用,故在苏北唢呐班研究领域具有里程碑意义。2009年,赵宴会和其妹妹赵士玮^⑦在《中央音乐学院学报》发表了《苏北赵庄唢呐班与婚、丧仪式研究》^⑧一文。该文通过实地考察,对唢呐班在葬礼、婚礼仪式中的奏乐情况进行了描述与分析,着重对唢呐班音乐与仪式之间的关系进行了深入探讨,并率先涉及唢呐班文化背景的研究。笔者对此十分赞同,因为包括唢呐班在内的诸多乐种的生存与发展,与历史、社会、经济、地理特别是民俗密切相关。唢呐班不可能脱离其依存的主要载体——“民俗”而独立存在。故音乐研究不但要注重音乐本体,还要把目光投向与音乐相关的诸多文化背景。也因为如此,赵宴会的这一研究引起了学界的关注。2011

年,赵宴会在《中国音乐学》上发表《论苏北唢呐班的重要传承方式“偷学”》^⑨一文,在民间音乐的传承方式、传承规律等方面提供了一些新材料、新观点。不少专家认为,该文不但具有一定的学术理论价值,而且还具有推动民间音乐传承发展的实践意义。2015年,赵宴会在《中国音乐学》上发表了《从“模糊律制”到“近十二平均律”——20世纪苏北民间唢呐的“实践律制”变迁》^⑩一文。该文引发学界关注中国民间乐种音乐形态的变迁、强化民间乐种的传承与保护意识。同年,赵宴会还在《民族艺术》上发表《论乡村草根乐班的经济运作——基于20世纪苏北“唢呐班”经济运作习俗变迁的调查分析》^⑪一文,将研究指向唢呐班的经济运作,引发学界从经营运作角度对民间音乐文化遗产的活态传承与保护工作进行更为广泛深入的讨论。2019年,赵宴会又在《中央音乐学院学报》上发表《融合相生,活态传承——近30年苏北乡村唢呐班乐器变迁研究》^⑫一文。文章紧扣唢呐乐器的变迁,从前后30年的比较中梳理归纳出其“变”和“不变”,并运用“文化涵化”的概念与视角探究和阐释唢呐班乐器变迁的过程、结果及其原因。笔者认为,该文论述的变迁现象可能并不仅仅发生于唢呐班这一乐种或艺术形式,而且在一定程度上反映出当代诸多民间音乐的生存与发展轨迹,体现出中国大部分民间音乐文化遗产流变过程中的融合相生、活态传承及文化涵化现象。这对在当下音乐文化遗产保护工作中如何评估和应对其变迁具有一定的启发和参考意义。十余年来,赵宴会还发表了《苏北赵庄唢呐班传承探析》《苏北乡村唢呐班调查及其发展对策研究》《重视乡村乐班在新农村精神文明建设中的作用》《苏北赵庄唢呐班曲牌音乐中的“核调”现象》等关于

苏北唢呐班的系列学术论文,引发学界对苏北唢呐班的关注。

笔者之所以将赵宴会的前期研究成果进行梳理和评析,主要是以此证明他20年来如一日、“咬定青山不放松”、一步一个脚印的学术定力。的确,正是得益于他曾在苏北唢呐班的实践以及实实在在的考察和潜心研究,才取得了如此丰硕的研究成果。这些正是《苏北唢呐班百年活态流变研究》一著坚实的学术基础。

三、《唢呐班研究》的主要内容

全书系统描述了苏北唢呐班这一民间音乐班社的习俗惯制,包括艺人种类及性质、乐器形制与技艺传承习惯、搭班规矩和乐班存活方式、曲目功能与音乐形态、音乐表演与民俗关系等内容,还对苏北唢呐班百年活态流变进行了分析和阐释,并试图回答唢呐班“怎样变”“变成什么样”“为什么变”以及“如何应对”等问题。

全书主体内容分六章。第一章着重对苏北唢呐班的历史进行追溯与梳理。作者将苏北唢呐班的历史流变分作“20世纪初至80年代中期”和“20世纪80年代中期以来”两个时期,并在此基础上进一步细分为超然、隐形、恢复、发展、繁荣、巨变六个阶段。如此分期、分段,既颇具新意,其论述也言之有理。第二章至第四章内容主要围绕苏北唢呐班流变而展开,具体涉及物质构成、音乐特征、表演特征。在物质构成方面,唢呐班的乐器制作由民间手工制作为主转变为由专业乐器厂制作为主,乐器组合由中国传统乐器为主转变为中西乐器以及电声乐器混用,交通、联络工具及乐器存储设备的现代化和时尚化。就音乐特征而言,唢呐班所用音乐的曲目、调式、律制及旋律发展手法均发生了变化——由以传统曲目为主

转变为以流行歌曲为主,单一传统民族调式转变为传统民族调式为主和西洋大小调式为辅,由“模糊律制”转变为“混合律制”、新增“乐器变奏”“多声指法变奏”的旋律发展手法等。在表演方面,由“纯乐器”演奏转变为奏、歌、舞、喜剧小品、杂技等表演形式并存,并偶有低俗的表演;其演奏技法日益丰富多样,但一些技法,特别是那些绝技,已经即将失传;表演队形越来越“丰富多样、灵活机动、规模壮大”;表演空间由“走在人前、坐于下位”转变为“以人为本、因地制宜”。这些正是第二章至第四章的主要内容。第五章则主要聚焦于苏北唢呐班的生存境况。作者在这一章细致论述了苏北唢呐班所依存的生态环境并表达出对其生态环境的担忧。该章还探讨了苏北唢呐班的传承机制问题,并洞察到苏北唢呐班的传承主体已由“传内不传外、传男不传女”转变为“内外均传、男女均传”、传承类型由“祖传为主、师传为辅”转变为“祖传与师传并重”,传承方式以口传心授和“偷学”为主并新增准专业教学的新变化。第六章对苏北唢呐班流变动力与生命活力进行了较为全面深入的剖析,并基于兼具“局内与局外”的“双重人”身份,采用“近—远”两极变量思维,对唢呐班的流变路径、过程,特别是流变的内驱力与外驱力,进行了深度描述。

基于上述研究,作者最后在结语部分针对苏北唢呐班的西化倾向与传承危机,认识和把握唢呐班的活态流变规律,提出“五个结合”(“静态”与“动态”保护结合、“物质鼓励”与“精神鼓励”结合、“间接”与“直接”保护结合、“无为”与“有为”保护结合、“原生态”与“次生态”保护结合)的保护举措。^⑬总之《唢呐班研究》的内容丰富翔实、有血有肉、有理有据、“有声有色”。

四、《唢呐班研究》的学术价值、实践意义及学术创新

毋庸置疑,《唢呐班研究》具有重要的学术价值,尤其在唢呐系乐种的研究中价值非同一般。

首先,《唢呐班研究》对挖掘、拓展江苏民间器乐乃至全国民间乐种研究具有重要意义。长期以来,每当提到江苏民间器乐,大家就会想起“江南丝竹”“苏南十番锣鼓”,但长期以来活跃于苏北农村的唢呐班却鲜为人知。这无疑不利于对江苏民间器乐的全面了解和把握。此外,中国民间器乐的发展历程是由众多地方乐种所组成的多元格局,故苏北唢呐班研究,将进一步丰富中国民间乐种研究。

其次,《唢呐班研究》有助于改变“音乐人类学不研究音乐”的印象。^⑭曾有学者批评音乐人类学家研究中的“音乐缺失”现象:“近年来,在不少民族音乐学的论文写作中,‘去音乐化’现象几乎是一个‘通病’。研究音乐周围的文化固然不错,但在一篇音乐学论文中不谈音乐,大谈其他就是问题了。”^⑮《唢呐班研究》在史蒂芬·怀尔德(Stephen Wild)教授^⑯“音乐人类学的研究核心是音乐”这一理念引导下,对苏北唢呐班的音乐与文化均作了细致翔实的深描与阐释,特别是第三章“苏北唢呐班音乐流变”更是专门对唢呐班的音乐本体进行了研究。因此,该书对消除音乐人类学“不研究音乐”的误解具有积极意义。

再次,《唢呐班研究》具有非物质文化遗产保护的实践意义。该书对唢呐班的活态流变轨迹和传承规律的剖析,以及在此基础上提出的非物质文化遗产传承与保护对策,无疑能为保护及合理运用音乐类非物质文化遗产的相关政策制定提供决策咨

询。更重要的是,由于唢呐班主要服务于农村民俗活动,具有深厚的乡土文化元素和气息,故对缓解城镇化进程中乡土文化的渐逝窘境,增强人们的文化自觉和文化自信,推进中华音乐文化“创造性转化和创新性发展”,均具有重要的理论启示。^①

最后,《唢呐班研究》的价值和意义还在于学术创新。谈及创新,该书还特别作了一番说明:“‘创新’是一个相对的概念,不同人对创新的理解和认识未必相同。因此,笔者所列出的所谓创新之处,可能未必得到他人的认可。但是,创新的‘度’和‘范畴’是可大可小的。”^②在笔者看来,该书的创新点很多,也很明显,至少有三点值得一提。一是研究理论的拓展。音乐人类学家杨沐曾说,“至2013年为止,在国内的音乐人类学界,笔者尚未见到明确地专论阐释人类学及其应用的文章,也未见到深入理解并运用阐释人类学理念和方法的音乐文化志或案例研究论文。”^③但该书对人类学的理念与方法在国内音乐人类学研究领域是具有前瞻性和开拓性的。二是研究方法的运用。音乐人类学中的描述与阐释一直是颇受争议的研究方法。本书以“描述为主”“阐释为辅”,为描述与阐释方法的实际运用进行了新的配置。三是研究对象的分期。学界在历史分期上通常以政治、经济、文化等重大事件作为“时间窗”和“分水岭”,但该书则是借鉴“文化滞后理论”,对苏北唢呐班作了“20世纪初至80年代中期”和“20世纪80年代中期以来”的分期,体现出一定的特指性和创新性。^④

五、《唢呐班研究》的叙事特点

《唢呐班研究》的写作,脉络清晰、内容翔实、文风朴实,在内容安排布局的主次详略上也十分得当,尤其是该书作者基于“双

重人”的身份和视角对苏北唢呐班音乐文化流变的独特描述给读者留下深刻印象。全书字里行间无不彰显学理,浓浓的“局内人”情义更是见诸笔端。

该书从纵横两个方向探讨苏北唢呐班的“活态流变”。首篇从历时角度切入,将人类社会史与音乐发展史贯通一体,依据历史发展进程来清晰地描绘出苏北唢呐班百年活态流变的历史轨迹。依据“文化滞后理论”,将历史发展进程分为前后两个时期,并在此基础上进一步细化出六个发展阶段,并对苏北唢呐班音乐在各时期和阶段的特色进行了总结和概括。此外,运用“场域”“全球在地化”等理论,从共时角度解析了苏北唢呐班如何实现“域内与域外”相融合的变化过程。更值得一提的是,该书所运用的材料都是第一手资料。为了获取更多翔实可靠的一手资料,作者整整花了20年时间在苏北做田野调查,对苏北代表性唢呐乐班进行了长期追踪式调研,并有详尽的记录与分析。“积累了2000多张实景图片,录制,采集了近百小时的视频与音频资料,搜集到年代久远的‘工尺谱原始手稿’两本以及形成于20世纪40年代以来的内部油印书籍、手稿等20多本。”^⑤作者调查的唢呐班多达数10个,其田野调查可谓“大工程”。

该书的写作基于“双重人”的文化视角。这也是该书最为可贵之处。赵宴会是苏北唢呐班家族班社“赵家班”的第4代嫡系传人,自7岁学艺入行,即便在进入高等音乐院校学习、工作之后,依然坚持参与民间唢呐班表演活动。在完成硕士论文《苏北赵庄唢呐班音乐文化之研究》,取得硕士学位后,逐渐完成从表演者向研究者的过渡与转型。进入攻读博士学位阶段,赵宴会在著名音乐史学家秦序的指导下,完成博士论文《20世纪以来苏北唢呐班音乐文

稿 约

1. 本刊为全国性音乐理论学术季刊，是全国发行量最大的音乐学院学报之一。本刊遵循“百花齐放、百家争鸣”的方针，发表音乐各领域和学科的研究成果，重点刊发音乐历史与文化、思维与观念以及音乐与人、自然、社会内在联系等方面的研究成果，密切关注音乐本身的分析和研究以及音乐创作、表演、教育、传播等实践活动。思想活跃、角度独特、观点新颖的稿件优先刊用。
2. 来稿以中等篇幅为宜，一般不超过15,000字。请附200字左右的内容提要以及3个至5个关键词。内容提要应为研究对象和主要观点的直接陈述，请勿写成论文简介或导读（不再用“本文/笔者从……角度/方面，分析/探讨/研究了……”等表述）。注释一律用尾注，且注释一体。译稿请附原文和原作版权授予书。谱例一律用五线谱。论文为各级、各类科研课题阶段性成果的，请注明课题来源（名称、类别、立项时间和编号等）。
3. 来稿请附作者简历，包括真实姓名、性别、民族、出生年月、所在单位、职称（或学位）、职务、详细地址、电话（传真）号码、邮政编码及电子邮箱。
4. 本刊不以任何形式收取版面费，并作为国家社科基金资助期刊，接受全国哲学社会科学工作办公室的监督（举报电话：010-63098272）。本刊编辑部不办理退稿，六个月内未接本刊对稿件的意见，作者可对稿件自行处理。恕不另奉审稿意见。
5. 稿件一经刊用，即付稿酬。本刊已许可中国知网等数据库以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。本刊支付的稿酬已包含数据库著作权使用费，所有署名作者向本刊提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议，请在投稿时说明，本刊将按作者说明处理。
6. 本刊编辑部电话：021-53307286，欢迎通过电子邮件信箱与本刊编辑部联系和投稿。
E-mail: musicart2000@163.com

主 管：上海市教育委员会
主 办：上海音乐学院
主 编：廖昌永
出 版：《音乐艺术》编辑部
地 址：上海市汾阳路20号 200031
排 版：南京展望文化发展有限公司
印 刷：上海中华印刷有限公司
国内邮发代号：4-398
国外发行代号：Q1027
国内发行：上海市报刊发行局
国外发行：中图总公司（北京399信箱）
国际标准连续出版物号：ISSN 1000-4270
国内统一连续出版物号：CN 31-1004/J
发行范围：国内外公开发行
定价：16.00元

微信公众号

音乐艺术APP

ISSN 1000-4270

9 771000 427227