

doi:10.13582/j.cnki.1672-7835.2019.05.020

近40年来湖湘传统音乐研究论析^①

赵小平¹,张想^{1,2}

(1.中南大学 建筑与艺术学院,湖南 长沙 410081;2.湖南科技大学 艺术学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:近40年来,湖湘区域传统音乐的研究体现出从集体到个人、从全面资料汇编到系统学术研究、从整体单一到多元融合、从侧重音乐本体到关注音乐文化等方面的嬗变特征。然学术进步的自觉与要求仍亟待学者们立于当前研究成果的高度上,行反思、寻方法、建理论、促实践,在拓展湖湘跨区跨族音乐文化的比较研究、增加传统音乐文化的整体性研究、增强传统音乐及其文化语境的联系及二者互动的审视等方面能有更进一步的深化。

关键词:改革开放;湖湘;传统音乐研究

中图分类号:J609.2

文献标志码:A

文章编号:1672-7835(2019)05-0143-08

湖湘传统音乐的研究在近40年来有了全面整体上的深化,本文意在梳理这一时期湖湘传统音乐研究的主要内容、基本特征及深化研究愿景。

一 近40年来湖湘传统音乐研究的主要内容

(一) 民间音乐研究

20世纪50年代中期、60年代与80年代初期,湖南地区有过三次规模化的民间音乐采风,在抢救性留存了区域内的民族民间音乐遗产的同时,也为改革开放以来的湖南民间音乐研究奠定了基础。以此为基础,20世纪80年代至世纪末,湖南民间音乐的研究较大一部分体现在乐种资料的整理上,如《中国民间歌曲集成·湖南卷》《湖南民间歌曲集》《中国民族民间器乐曲集成·湖南卷》《中国曲艺音乐集成·湖南卷》等各种音乐曲志集成。《中国民间歌曲集成·湖南卷》与《湖南民间歌曲集》两本音乐集是1979年《中国民间歌曲集成》工程重启后,在湖南省成立的《中国民间歌曲集成·湖南卷》编辑委员会及采录工作的基础上编成,其《湖南民间歌曲集》编选了省内十六个地区的民间歌曲五千余首。《湖南民间音乐、曲艺录音资料选》,是湖南省于1978年末至1979年中在全省十余个地市抢录民间音乐、优秀曲艺唱腔唱段的基础上经汇录筛选而成。包括民

间歌曲、民间器乐曲、民间歌舞曲、民间戏曲音乐、少数民族音乐、宗教音乐、曲艺说唱音乐七类共五百八十七首。尽管此集所录不全,但每首均有与之匹配的录音胶带^①。湖南整域性与各区性、汉族与少数民族民间音乐集的整理出版在此时期也同时进行,《江华瑶族民歌》与《通道侗族民歌》均是据20世纪60年代所采录到的少数民族民歌编整而成。

本世纪近20年来,湖南的民间音乐研究渐从以音乐性研究为主转到注重音乐及其外围的研究,涉及了湖南民歌、地方戏曲戏剧、曲艺、歌舞、器乐、仪式音乐等各方面,其研究范围、角度、方法等也日益深广。民歌作为重点研究领域之一,虽仍较偏重于音乐风格、演唱技巧、唱腔、发声方法、作品分析等本体性研究,亦不乏有文化与历史维度的研究文著。如熊晓辉《楚辞文化与苗族民歌》^②,该文将《楚辞》与苗族民歌进行有机结合、分析、论证,认为《楚辞》所述音乐事项与湘西苗族民歌存在亲缘关系。文中引用了《史记·五帝本纪》中“三苗在江淮、荆州数为乱”的记载,论证了远古时代的“三苗部族”曾经活跃在荆楚故地,为楚地之先住民,因此“三苗文化”为屈原的成长提供了文化背景。熊晓辉还从语言音调、唱词方面进

① 收稿日期:2018-05-10

基金项目:国家社会科学基金项目(16BD064)

作者简介:赵小平(1960—),男,湖南衡阳人,博士,教授,博士研究生导师,主要从事湖湘音乐文化研究、声乐表演与理论研究。

①湖南省文化馆编:《湖南民间音乐、曲艺录音资料选》,湖南省文化馆1980年版,第1-3页。

②熊晓辉:《楚辞文化与苗族民歌》,《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2008年第1期。

行对比,找到《楚辞》中所使用的方言与苗族方言的相似之处,又认为湘西苗歌“傩神起源”与《离骚》的唱词内容均是现实理性思想与巫祭感情形式的美妙结合。以历史发展的视角探讨楚辞与苗歌的亲缘关系、从文化气质上寻找二者之内在联系,是此文优于其他苗歌研究较注重共时层分析之处。

众多湖南民间音乐中,有一类在系统的研究上起步稍晚但发展迅速的音乐类别即是仪式音乐。这类音乐的研究是随着改革开放传统仪式的恢复,逐渐成为音乐学研究领域的热门并趋至为显学。以现有成果来看,早期的研究主要基于民间音乐的搜集与整理,成果亦体现出整理汇编的特性,如1989年的《浏阳文庙丁祭礼乐集成》,而系统学术型的研究则主要集中于近十余年,内容涉及湖南省域与边缘区域的丧葬仪式音乐、少数民族及与汉族之间的跨族性仪式音乐、浏阳孔庙祭祀音乐这类专项仪式音乐等,研究方式以个案与比较为主。

目前较重要的成果有赵书峰关于瑶族“还家愿”仪式的系列文章,如《瑶族“还家愿”仪式及其音乐的互文性研究——以湖南蓝山县汇源瑶族乡湘蓝村大团沅组“还家愿”为例》^①与《湖南瑶传道教音乐与梅山文化——以瑶族还家愿与梅山教仪式音乐的比较为例》。作者于前文中引入了当代西方后现代主义文化思潮中产生的一种“互文性”理论,对瑶族“还家愿”仪式及其音乐文本进行了系列结构与解构性的剖析,是一篇视角新颖且深层认知的研究文章。后文则是赵书峰的博士论文,是跨族群音乐文化的比较研究,他在音乐民族志、音乐形态学及互文性理论的基础上,对瑶族“还家愿”与梅山教仪式音乐的艺术形态、风格、文化内涵及两者之间的关系进行了分析与比较,是深入研究湖南瑶族音乐文化与首个重点研究梅山信仰音乐的成果。

关于湖南省域与边缘区域的丧葬仪式音乐,有齐琨、陆栋梁等人的研究。齐琨以湖南省湘阴县七龙村丧葬仪式为个案,撰写了《天地共享的音声——湖南省湘阴县七龙村丧葬仪式与音声》《湖南省湘阴县七龙村丧葬仪式音声调查与研

究》《以简单表述复杂——湖南省湘阴县七龙村儒教丧葬仪式音声结构研究》等研究丧葬仪式及其音声表述的文章,其《以简单表述复杂》一文从音声结构的角度研究了丧葬仪式中以简声驭繁仪的表述特征。陆栋梁博士论文《湘桂走廊丧葬仪式音乐文化研究》选取了研究成果相对较少、研究力度稍薄的湘桂走廊丧葬仪式音乐文化领域,运用民族音乐学、传统乐学等多重研究方法、采用人类学、民俗学、社会学、历史学、哲学等跨学科手段进行了综合的深度研究,是一篇填补此区域缺乏整体性研究空白的文章。

2007年,上海音乐学院成立了“中国仪式音乐研究中心”,经过多位学者多年来的潜心钻研与努力,陆续出版了《中国仪式音乐研究丛书》。这套丛书中有几部涉及了湖南的民间仪式音乐研究,其一是齐琨的《仪式空间中的音声表述》^②,书内收录有两篇作者所撰湖南地区的仪式音乐文章,分别是《天地共享的音声——湖南省湘阴县七龙村丧葬仪式与音声》与《游走于道—巫之间的音声人——湖南省冷水江市童关醮仪式与音声》。其二是刘红主编的《中国民间仪式音乐研究·华中卷》^③,此书收入了赵书峰《瑶族“还家愿”仪式及其音乐的互文性研究——以湖南蓝山县汇源瑶族乡湘蓝村大团沅组“还家愿”为例》、吴凡《音声中的集体记忆——湘中冷水江地区唱太公仪式音乐调查报告》、刘嵘《土家族还愿仪式音声的比较研究》、齐琨《天地共享的音声——湖南省湘阴县七龙村儒教丧葬仪式与音声表述研究》及杨赛《洞庭湖垸区佛教道场丧葬音乐仪式》五篇基本以湖南省为范围进行的民间仪式音乐研究文章。对这五篇成果,刘红撰有《湖南民间信仰仪式音乐中的多重宗教文化表现——〈中国民间仪式音乐研究·华中卷〉五个个案研究析述》^④一文,他阐述了这五个湖南民间仪式音乐个案中存在的儒、释、道、师、巫等多重宗教文化交融的特征,并提出了在这种特征下,局内视角的仪式执行者、参与者的自我定位与认同接受及局外视角下的多教混合仪式的复杂性与研究期待。其三是杨民康主编的《瑶族传统仪式音乐论文集》^⑤,集内有四篇湖南瑶族传统仪式音乐研究的文章。分别

①赵书峰:《瑶族“还家愿”仪式及其音乐的互文性研究——以湖南蓝山县汇源瑶族乡湘蓝村大团沅组“还家愿”为例》,《中国音乐》2010年第4期。

②齐琨:《仪式空间中的音声表述》,文化艺术出版社2011年版。

③刘红:《中国民间仪式音乐研究·华中卷》,文化艺术出版社2012年版。

④刘红:《湖南民间信仰仪式音乐中的多重宗教文化表现——〈中国民间仪式音乐研究·华中卷〉五个个案研究析述》,《黄钟(武汉音乐学院学报)》2012年第3期。

⑤杨民康:《瑶族传统仪式音乐论文集》,文化艺术出版社2014年版。

是赵砚球《还盘王愿中的音乐——茶坪、莽山还愿歌堂调查记》、黄华丽《湘南瑶族“盘王大歌”仪式及音乐——以礼曲“七任曲”为例》及赵书峰《瑶族“还家愿”仪式及其音乐的互文性研究——以湖南蓝山县汇源瑶族乡湘蓝村大团沅组“还家愿”仪式音乐为例》与《梅山教仪式及其音乐的文化阐释——以瑶、汉梅山教仪式为例》两文。需要指出的是,《瑶族传统仪式音乐论文集》是改革开放以来国内外对于瑶族传统仪式音乐研究的阶段性总结,它对未来瑶族音乐的研究有着重要的参考作用,其关于湖南瑶族传统仪式音乐研究的四文是湖南民间仪式音乐研究极其重要的成果,代表了这一方面的学术前沿。

(二) 宗教音乐研究

20世纪以来,我国开始了宗教音乐的研究。在经历了上半个世纪的几近空白、50年代中后期的部分采集开端期、文革期间的中断停顿后,改革开放以来又进入了新的复兴高潮期。与之前基本停留于零星乐谱采集并作简要文字介绍的初级研究阶段不同,20世纪80年代的宗教音乐研究进入了全面收集整理的阶段,并出现了一批研究宗教音乐的知名学者及论著。此后到20世纪末的十余年间,学者们又在前一阶段收集整理的基础上,开始进行学术理论方面的研究,且这一时期的研究视域已有了从宗教音乐的本体性到相关体系、文化的延伸。时至今日,全国范围内的宗教音乐文化研究有了进一步的深化。

与北京、武汉等这类走在宗教音乐研究前列的地区相比,湖南的宗教音乐研究在深度和广度上均比较弱。其整理研究可上溯至20世纪50年代的《湖南音乐普查报告》^①附录之一的《宗教音乐》,这份资料记录了湖南省内各地区五种宗教音乐的发展状况、特点及曲谱、唱词等,包括佛教禅宗音乐、民间的佛教音乐、道教音乐、应教音乐、师教或巫教音乐及儒教音乐。1979年,基于中央文化部和中國音协联合发出的《收集整理我国民族音乐遗产规划》的通知精神,湖南在全省范围内进行了民间器乐曲集成的普查收录工作,编成了《中国民族民间器乐曲集成·湖南卷》各地分卷。1996年,由中国ISBN中心出版社出版了上下两卷的《中国民族民间器乐曲集成·湖南卷》,此集内编收了湖南地区的宗教音乐,有李宪光所撰《佛教音乐述略》与《道教音乐述略》。1980年的《湖南民间音乐、曲艺录音资料选》主要选录了

湖南省内道、佛、巫、儒四教的部分唱腔、乐曲二十二首。这些成果与全国宗教音乐研究进程基本同步,体现出20世纪80年代至世纪末宗教音乐的研究尚有收集整理性质的特征。1991年,刘红发表了《论“武当韵”与楚文化的渊源关系》^②一文,该文论述了“武当韵”这种区域性道教音乐源自于楚文化中的楚巫、楚神话与老庄哲学,并从“武当韵”中楚巫舞、楚巫乐的遗存来看“武当韵”与楚文化之间的渊源关系。该文研究对象虽是武当山的道教音乐,却是早期一篇与湖南文化相关的重要宗教音乐研究成果。1992年,主持湖南南岳道教工作的黄至安道长组织了相关人员对流传在长沙、衡山等地道观的全真经韵作了收集、整理与记录,发行了《南岳衡山道教音乐》磁带与《湖南道教全真经韵谱》,其《湖南道教全真经韵谱》是首部湖南区域性道教音乐研究的成果,极具历史意义。

近年来的道教音乐研究主要集中于仪式音乐与地域文化研究,因此,这一时期某些湖南民间仪式音乐的研究亦是湖南道教音乐的研究成果,如刘红的《湖南民间信仰仪式音乐中的多重宗教文化表现——〈中国民间仪式音乐研究·华中卷〉五个个案研究析述》与其主编的《中国民间仪式音乐研究·华中卷》,结合二者的阅读,能对个别湖南宗教仪式音乐有比较深入的理解。再如赵书峰的《湖南新化民间道教仪式的音乐民族志考察与研究——以奉家镇报木村民间丧葬仪式音乐为例》《湖南瑶传道教音乐与梅山文化——以瑶族还家愿与梅山教仪式音乐的比较为例》等宗教仪式文章。前文用音乐民族志结合音乐形态学、仪式音乐民族志的研究方法选取了个案对湖南省新化县民间道教仪式音乐作了详细的考察,仅简要涉及了新化民间道教音乐的发展现状;后文是在民族志和音乐形态学的基础上,以道教音乐为例探讨了跨族群性的音乐。

代宏对南岳“幸运香火法会”有相关研究,其成果有《湖南南岳“幸运香火法会”音乐考察》与《湖南南岳“幸运香火”法会音乐研究》。他以宗教圣地南岳衡山的“幸运香火法会”为对象,在实地考察的基础上,研究了南岳佛道两教的音乐文化历史、“幸运香火”法会的历史现状、音乐类别、艺术特征及其文化内涵等。从音乐学的角度,以传统音乐理论、民族音乐学、湖南思想文化的视野研究了湖南南岳佛道音乐共存一山、共荣一庙的地域音乐文化现象,是湖南在宗教音乐个案研究

^①中国音乐研究所:《湖南音乐普查报告》,音乐出版社1960年版。

^②刘红:《论“武当韵”与楚文化的渊源关系》,《黄钟(武汉音乐学院学报)》1991年第4期。

方面比较重要的成果。

(三) 文人琴乐研究

近40年来,湖南的琴乐研究体现出两个20年的阶段性特征。20世纪80至90年代末,湖南的琴乐研究以琴人、琴艺、琴器为主兼及琴论、打谱、美学等琴学方面,其中对湖南琴人琴艺的研究以查阜西、顾梅羹、吕骥、吴兆基为代表,主要倾向于研究他们在演奏、琴学上的成果及其在琴史上的地位与功绩。众文中,吕骥所撰古琴之文或研究吕骥与古琴的文章是一大重点,多见于《人民音乐》《音乐研究》等音乐理论期刊与古琴专门期刊《七弦琴音乐艺术》。吕骥撰有《略论七弦琴音乐遗产——为〈琴曲集成〉出版而作》《论“移情法”》《后继有人 生气蓬勃——在中国古琴艺术国际交流会开幕式上的讲话》《查阜西先生对古琴艺术的贡献》、与吴文光合著《〈查阜西琴学文萃〉序》^①等,诸文涉及了琴学研究的各方面,尤为《琴曲集成》所作之长篇序文,其思广深。关于吕骥与古琴艺术的文章亦多,如许健《难得的知音——吕骥同志和古琴》^②一文,从积极促成琴学资料的出版、组织琴会活动、提倡开设培养专业人员的音乐院校、开展古琴打谱工作等方面讲述了吕老在抢救古琴遗产方面所作出的功绩。

改革开放40年来,湖南琴器研究的主要对象为湖南省博物馆馆藏唐琴“独幽”与“鹤鸣秋月”(年代未详)、故宫博物院所藏湘籍琴家李伯仁旧藏唐琴“飞泉”、马王堆汉墓七弦琴、五里牌战国墓九弦琴及近代名士谭嗣同旧藏琴等。20世纪八九十年代的研究主要以郑珉中的多篇鉴琴文章为重点,如《论唐琴的特点及其真伪问题》《湖南省博物馆送北京展出的两张古琴》《“飞泉”琴的流传》等,另有胡建中、许玉亭《霹雳琴和〈残雷诗〉》、黄纲正《长沙出土的战国琴》、程丽臻《论楚地出土的琴瑟箏筑》等文。郑珉中从琴之形制特征、书法镌刻等方面对湖南所藏名琴作了权威的鉴定研究,至今鲜有异议。

20世纪八九十年代的湖南琴乐研究除发表的论文外,在期刊创办与专著的出版上均有代表性成果。期刊如《七弦琴音乐艺术》,该刊是由吕骥先生和张铜霞女士于1998年创导主编的不定期专刊,全面刊载了古琴音乐艺术方面的文章,其内收录了较多有关吕骥先生及其他湖南琴家的文章。专著如《古琴曲集》与《查阜西琴学文萃》^③,

《古琴曲集》第二集中收编了顾梅羹先生演奏的《流水》及《忆故人》谱本,而《查阜西琴学文萃》迄今为止都是从事查阜西研究的必需资料。纵观20世纪80至90年代末的琴乐研究,整体呈现出有琴史、作品、技艺、琴家、琴器等多个研究角度但侧重不一的情况,且大部分文著如对琴人、琴曲的研究方法、范围与维度均趋于单一性。

较之于上一阶段,21世纪近20年来,有关湖南古琴音乐文化方面的成果在各研究领域皆有长足发展,以琴人琴艺方面为例,此时期对湘籍或寓湘琴家的研究于质于数上皆有了大幅增加。如对查阜西的研究,傅暮蓉博士论文《查阜西琴学研究》^④是为要文之一,该文以文化人类学、民族音乐学理论的研究方法讨论了查阜西的琴学思想、琴歌成就及其在琴学研究、古琴遗产抢救整理、振兴琴学活动上的贡献,并注重于研究其琴学与人及文化、社会之间的多重关系。傅暮蓉还将查阜西对琴史悬疑方面的考证作《琴史存留悬疑问题考证》专文发表于2011年的《中国音乐》上,其研究角度趋于精细化。可期待的是,有学者多年以来一直致力于查阜西全集的整理出版工作,该集将会是有史以来关于查阜西最为全面的资料。对湖南琴家的研究另有湖南师范大学多位硕士相继所撰湘籍琴家系列,如宁江滨《湘籍琴家邱之桂、杨宗稷、顾梅羹考略》考证了清朝及民国时期邱之桂、杨宗稷、顾梅羹三位古琴家的琴谱和琴学理论,分析其琴乐思想、美学思想以及历史功绩;黄鹤《湘籍琴家李伯仁研究》以“琴人”研究为视角,从李伯仁的生平、习琴、所藏及经眼琴、琴友及琴事活动五个方面,梳理了民国时期李伯仁在藏琴、组织琴集、传授琴艺方面所体现的历史价值;屈誉珍《湘籍琴家刘人熙研究》整理了清朝刘人熙的个人“履历”,并分析其琴乐思想、琴器考证、律学研究、美学主张等内容。这些文章均较注重文献梳理与考究。

九疑琴派创始人湖南琴家杨宗稷在近现代琴坛上功绩显赫,其古琴艺术及其琴学巨著《琴学丛书》是湖湘优秀传统音乐文化中的一方瑰宝,对他的研究亦是湖湘传统音乐文化研究的重要领域。20世纪早期就有了对杨氏的研究,近年以来的成果涉及到了他在打谱、琴学等的诸多方面。章华英博士论文《古琴音乐打谱之理论与实证研

①吕骥,吴文光:《〈查阜西琴学文萃〉序》,《中央音乐学院学报》1995年第2期。

②许健:《难得的知音——吕骥同志和古琴》,《音乐研究》1989年第2期。

③黄旭东,伊鸿书,程敏源,查克承:《查阜西琴学文萃》,中国美术学院出版社1995年版。

④傅暮蓉:《查阜西琴学研究》,中国艺术研究院2009年博士论文。

究》对杨宗稷打谱的《碣石调·幽兰》作了实例分析,杨秋悦《对〈碣石调·幽兰〉打谱的分析和研究》是为专项研究,吴志武《杨宗稷〈琴学丛书〉中的诗乐谱》以杨氏《琴学丛书》中的三种乐谱为对象进行研究并总结了她的诗乐观。2010年,浙江省博物馆举行了“2010中国古琴国际学术研讨会”,其中围绕“杨宗稷与近代琴学”这一主题的论文共有八篇,涉及了九疑琴派、杨宗稷的古琴修复与斫琴、杨宗稷与近代琴律和琴学、《琴学丛书》中的琴曲、杨宗稷的生平考辨等,其中不乏好文。近期,欧阳平彪相继发表了《杨宗稷先生〈藏琴录〉述考》《琴家杨宗稷及其门人在湖南的古琴活动》^①等文,后一文从文献角度梳理了杨氏及其门生在湖南所进行的授琴、琴集、斫琴活动,并详述了其弟子李伯仁与彭祉卿,是一篇直接反映湘籍琴家在湘活动的文章。

这一时期出版了几本有关湖南琴乐的专著,如《琴学备要》^②,此书是顾梅羹20世纪60年代时着手编写的稿本,囊括了他在琴学诸多方面的研究,是一部不可多得的琴学著作,被誉为“中国现代古琴教育史中的第一本最全面的古琴教科书”。2010年中国古琴国际学术研讨会后,西泠印社出版社出版了《2010年中国古琴国际学术研讨会论文集》。2014年杨宗稷诞辰150周年、九疑琴社成立90周年之际,中国文史出版社出版了由常俊珩主编的《九疑琴述》,书内收录有九疑琴学文论、琴镜曲谱及九疑琴人打谱选,以示纪念一代琴宗杨氏。关于杨宗稷的研究专著,恐数吴叶的《杨宗稷及其〈琴学丛书〉研究》^③为最,该书采用了采访调查、打谱学、古谱学、音乐形态学、语言学及文献学等多种研究方法首次系统而全面地研究了杨氏,具有较高的学术价值。另有一书应当提及的是《湖南省博物馆藏品研究大系:馆藏古琴整理与研究》^④,该书为2006年湖南省博物馆启动“馆藏古琴整理与研究”课题之成果。全书由图录与研究两部分构成,图录部分收录了湖南省博物馆所藏古琴,研究部分是关于湖南琴器、琴家等方面的六篇文章。这六文分别为《湖南省博物馆馆藏古琴之考辨与研究》《湖南省博物馆馆藏古琴之考辨与研究(续)》《湖南省博物馆馆藏古琴之考辨与研究(再续)》《古琴的鉴定与欣赏》《士无故不撤琴瑟:湖湘士人与古琴关系之考查》与《近代湖南著名琴家生平及琴学活动研究》,其

中李美燕所撰《湖南省博物馆馆藏古琴之考辨与研究》系列三文,早前已发表于湖南省博物馆馆刊上。于质而言,该书在图录与研究两部分均有上升空间,但于湖湘琴乐研究而言,却是目前首部湖南公藏古琴研究专著。

二 近40年来湖湘传统音乐研究的基本特征

(一) 从集体研究到个人研究方式的总体转向

中国音乐学的研究由早期集体和个人方式的并进转向后期以个人研究方式为主,湖湘传统音乐的研究方式在改革开放40年来呈现出同样的转变。新中国成立后,艺术学界相继在中央成立了专业的艺术研究院所,在各省市区成立了专门收集整理、研究推广民间音乐的艺术馆、文化馆、音乐工作组、戏曲工作组等地方艺术机构。这些中央、地方各级艺术机构通常与音乐家、民间艺人等群体通力完成一些大型传统音乐项目。

自改革开放初期到20世纪末,作为湖湘传统音乐研究重要成分的曲志集成类成果即是湖南地方各级艺术机构和群体在一定时期内分工合作下的集体性研究。如《中国戏曲志·湖南卷》《中国戏曲音乐集成·湖南卷》《湖南地方剧种志丛书》等即是20世纪八九十年代湖南省戏曲研究所的重大研究成果。同时,目前所见同时期的几大音乐集成如《中国民间歌曲集成·湖南卷》《中国民族民间器乐曲集成·湖南卷》《中国曲艺音乐集成·湖南卷》《中国曲艺志·湖南卷》等即是由致力于收集、整理、研究、推广民间音乐机构的湖南省群众艺术馆承担编纂而成。当时湖南省群众艺术馆倾全馆之力并大量调遣其他专业人才,历经数年组织了上万的调查小组采访了数万名民间艺人,每一乐种参与的专业或业余音乐工作者达至百千,在全面深入地普查湖南地区的民族民间音乐基础上完成了这些音乐巨著。这类庞大的群体研究方式与改革开放初期传统音乐研究的复兴特征相契合。本世纪以来的湖湘传统音乐研究向纵深发展,虽不能缺少集体合力攻关的研究,但总体上出现了从集体到个人研究方式的转变。

(二) 从全面资料汇编到系统学术研究的嬗变

改革开放初期湖湘传统音乐研究的较大部分

①欧阳平彪:《琴家杨宗稷及其门人在湖南的古琴活动》,《湖南科技学院学报》2018年第2期。

②顾梅羹:《琴学备要》,上海音乐出版社2004年版。

③吴叶:《杨宗稷及其〈琴学丛书〉研究》,人民音乐出版社2015年版。

④陈建明:《湖南省博物馆藏品研究大系:馆藏古琴整理与研究》,中华书局2014年版。

成果体现出资料汇编的特点,尤其体现在几大民族民间音乐集成志书方面。这类成果通常是对当时采访调查到的省内各区域代表性传统乐种在乐曲、歌词等方面的记录与整理,同时随书附有一部分关于各种音乐体裁的风格、主要特征、历史发展、流传情况等方面的说明与阐述。然而,这类在收集整理研究传统音乐遗产上所产生的—种倾向于估量与认识的说明阐述,虽兼具史料与学术价值,但其实质非为学者们纯粹意义上的学术研究。

随着音乐学研究的发展,湖湘传统音乐的研究已从改革开放初期的资料整理汇编及初步研究逐步转向了近十余年的广范围、深层次、多视域、立体多维的系统学术研究且不断深化。当今的湖湘传统音乐研究拥有了成就卓越的省级专业音乐或综合性艺术科研机构、无数专业音乐工作者与研究学者、高校师生等多方研究人才与队伍。从目前已出版各类传统音乐研究丛书、单个图书专著、论文集及已在重要期刊发表的代表性论文可以看出,诸学者们沿着国内外学术前进的步伐,在不断地完整完善湖湘传统音乐研究的各项内容,不再侧重于对音乐表层的初步研究,坚持以科学发展的视角、思维、方法等深化该域音乐及其文化内涵,同时以自省反思的学术态度观照现有成就,敦促湖湘传统音乐的学术研究向更深发展。

(三) 从整体单一到多元融合研究理念的演进

中国传统音乐的研究随着学术进步而进步,本学科、交叉学科及跨学科多元并存、交叉融合研究理念的广泛运用与借鉴是当下音乐文化研究的发展趋势,湖湘传统音乐的研究体现出与此相同的特征。近40年来,湖湘传统音乐的研究在学科领域、材料方法等各方面体现出从整体单一到多元融合研究理念的演进。

在学科领域上,随着20世纪80年代西方民族音乐学理论规模地进入中国音乐学界,湖湘传统音乐的研究在中国传统音乐学的基础上开始受到人文社会科学方法论的影响。80年代已有部分学者开始尝试将社会学、人类学等领域的研究拓展到音乐领域。如湖南少数民族瑶族音乐文化的研究:80年代的湖南瑶族音乐学术研究是以音乐学为主体的音乐本体分析兼及初步的文化环境考察。进入本世纪,湖南瑶族音乐的研究普遍在音乐学基础上涉及到了民族学、民俗学、社会学、

人类学、历史学等广泛的学科领域,如赵书峰、黄华丽等人的研究。再如徐美辉《20世纪湖南音乐人才群体研究》^①,从音乐历史学、音乐文化学、音乐形态学、音乐社会学的研究视角与社会学、艺术比较学的研究方法阐述了20世纪湖南五个具有代表性的音乐家群体的产生、音乐活动及特点、个性特征及局限,以及他们在中国甚至于世界音乐发展中的作用。此文在研究方法与写作上均有较大突破,运用了多学科视角的研究成果,具有开拓性意义。

回顾改革开放初期,湖湘传统音乐文化的研究在材料上主要基于80年代的民间音乐搜集与采录,来源上相对单一;在研究方法上,虽然开始注意到运用多种方法进行研究,但尚处于起步发展期。而近些年随着各种史料笔记、日记、档案等丰富的音乐文献整理及多重、新的方法论的运用与借鉴,湖湘传统音乐的研究在继承中国史学传统、注重实地采风与音乐本体的基础上吸收了西方民族音乐学等相关学科的方法,并实现了向多元融合演进发展。

(四) 从侧重音乐本体到关注音乐文化的求索

中国音乐学研究的历程呈现出注重音乐本体、音乐与文化及音乐与其他学科汇融研究的发展趋势^②,时下尤侧重于后两者,这是学术深入研究的自觉与要求。改革开放以来,湖湘传统音乐的研究体现了这之中从注重音乐本体到关注音乐文化的探索。

湖湘区域在漫长的历史演进过程中,历经了多种文化的层累叠加,其古老的音乐文化,在早期南蛮文化的基础上与汉朝势力强劲的中原文化相遇,在千年的历史发展中融合共生,形成湖湘地域多色彩、复合多元的文化环境^③。其境内的民歌歌谣对应着劳动人民山野、田间、河边的日常生活以及配合婚丧嫁娶等人生仪式,传统节庆及祈福还愿仪式中出现的—地方戏曲与曲艺表演,也体现出民间礼俗与传统音乐的共生关系。因此,对湖湘传统音乐的研究需要在特定的文化历史语境中深入探究其音乐面貌。

从20世纪80年代至今,湖湘传统音乐的研究在内容上整体侧重于音乐形态本体、乐种等方面的分析,但自80年代开始就已有对湖湘传统音乐与相关文化现象的初步研究,其中有如香港

①徐美辉:《20世纪湖南音乐人才群体研究》,湖南教育出版社2008年版。

②邱克恩:《“韵”的美学探源》,《中国美学研究》2018年第1期。

③吴正锋:《论现代湘籍作家与湖湘文化精神的关系》,《江汉论坛》2018年第7期。

民族音乐学家余咏宇1999年博士论文《鄂西土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义》^①。此文在视角上不仅注重音乐本体研究,还重视将音乐作为文化本身,较为全面地探讨了土家族哭嫁歌的文化属性,集中描述了鄂西土家族哭嫁歌的音乐特色,并将其与湘西土家族和苗族哭嫁歌作对照分析,论证了土家族哭嫁歌由哭、歌、语三种元素组成,随着情绪的转变造就各元素的主次关系,并与仪式配合形成“并轨发展结构”。文章除探讨哭嫁歌音乐特征外,同时分析了哭嫁歌音乐的“功能性”,认为哭嫁歌反映了土家族女性的心理活动及其社会组织 and 宗教意识。此外还探索了导致哭嫁歌产生的历史、政治和经济因素,并就哭嫁音乐与土家族的音乐文化、两性文化和文化传承问题作了初步探讨。

最近十余年,湖湘传统音乐研究的许多重要成果尤其侧重探究音乐与其所处文化环境之间的关系。如魏育鲲博士论文《湘西苗族巴岱雄、巴岱扎、仙娘仪式音声表达的信仰世界》^②,采用了音乐人类学视角,通过田野个案考察,分析湘西苗族苗巫师、客巫师、杠仙三种执仪人角色,展示湘西苗族人赋予信仰世界各种“超自然力”以及不同音声仪式在当地人整体信仰中的内涵和意义。文章运用了民族志等多种方法研究仪式中的人,揭示“巫师”在湘西苗族音乐文化中的符号学意义,以一种新的视角综合立体地揭示出湘西苗族音乐的文化特质。

三 湖湘传统音乐的深化研究愿景

(一) 拓展湖湘跨区跨族音乐文化的比较研究

湖南境内汉族与多个少数民族混杂并居,在少数民族聚居的边缘地带存在着音乐文化交流现象,如汉族的阳戏、雉戏传入苗族、土家族等少数民族,并与本民族音乐融合,其中苗剧便是苗族人民吸收汉族戏曲艺术的形式来演绎本民族的历史故事。关注各族音乐文化的交流互渗及音乐变迁现象,拓展湖湘区域汉族与少数民族、跨族音乐文化的比较研究,能极大地丰富对湖湘传统音乐文化的研究。

当前,赵书峰《梅山教仪式及其音乐的文化阐释——以瑶、汉梅山教仪式为例》《瑶族婚俗仪式音乐的历史与变迁》《瑶族“还家愿”仪式及其音乐的互文性研究——以湖南蓝山县汇源瑶族乡湘蓝村大团沅组“还家愿”为例》等文分析论及了

瑶汉两种音乐文化的交融互渗、共生关系现象。吴凡、胡建《仪式音声与族群张力——湘中汉人与桂北红瑶人“还愿”仪式比较研究》,初步比较分析了湘中汉人与桂北红瑶“还愿”仪式音乐所体现出的跨族群特征,这些研究成果为湖湘跨族音乐文化研究提供了较好的范例。然而,这仅是湖湘区域在跨族音乐文化研究领域的一隅,未来应在文献梳理、田野考察、跨学科等方法上,对比湖湘各民族的音乐特点,分析其间的音乐交流情况,揭示各民族音乐与特殊历史、文化生存空间和精神信仰之间的共生关系,增加历史民族音乐学的研究维度,从历史发展变迁的视角分析其历史生存状况及源流演变规律,突破当下的、共时的个案研究局限。

(二) 增加湖湘传统音乐文化的整体性研究

湖湘传统音乐文化的研究侧重于共时思维,缺乏历时性的观照与审视,有较多关注到春秋战国时期的《楚辞》音乐、明清时期的戏曲音乐以及当下各种传统音乐遗存,少数涉及其他时期。如近几年来,柳青对上古及夏商时期的湖南音乐文化进行了初步探索,撰写了《音乐考古学视野中的湖南新石器时期音乐文化》,与徐小茜合撰了《湖南夏商音乐文化初探》。关于唐宋时期的相关研究成果目前仅有赵小平、曹玲玉的《论宋代湖湘音乐文化的价值形塑与艺术表达》与周游硕士论文《唐宋时期湖湘音乐史料研究》两篇。史学方面的研究,仅有《20世纪湖南音乐人才群体研究》《湖南文艺六十年(1953—2013)——音乐卷》《株洲文艺六十年·音乐舞蹈卷》及《湖南当代音乐史》等少数阶段性与断代音乐史著作。只是,至今还未能有整体视域、意义上的湖湘传统音乐文化的研究成果。

音乐文化为之一个整体,应将其置于整个社会历史变迁的进程中予以考察,不应只投视局部,还应回到整体。湖湘传统音乐文化在历史梳理研究上的缺失与不足,亟待学者们在填补、丰富、深化局部阶段内容的基础上,还应将湖湘传统音乐文化作为一个整体进行研究。应在古往今来的历史跨度、区域的分化整合、楚文化与湖湘文化两大源流的更替融合、荆楚武陵支脉的乐系属征等方面,宏微并存、历时共时整合地探究湖湘音乐文化的源、本、流之貌。这需要学者在多元的研究对象、材料、方法及理论构架等方面贯以多边视野与整体思维。杨民康在《历史民族音乐学:把音乐

^①余咏宇:《鄂西土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义》,香港中文大学1999年博士论文。

^②魏育鲲:《湘西苗族巴岱雄、巴岱扎、仙娘仪式音声表达的信仰世界》,上海音乐学院2013年博士论文。

史还原到上下文语境中进行研究——兼论中国少数民族音乐史书写的难题与对策》中提出,要运用史料、考古资料、人类学田野考察资料互证的“三重证据法”,复原音乐事件的原貌,反映音乐事件的文化空间,采用历史民族音乐学理论,从历时与共时层面接通音乐事件的历史演变规律^①,这对目前湖湘音乐所缺乏的整体性音乐文化研究很有借鉴意义。

(三) 增强湖湘传统音乐及其文化语境的联系及二者互动的审视

20世纪80年代,民族音乐学理论引进渗入到中国传统音乐的研究,进入本世纪,这一理论研究有了大规模发展,也在实际上对湖湘传统音乐的研究做出了突出贡献。如《中国民间仪式音乐研究·华中卷》等同类研究,即是一些学者在中国传统学术认知上运用音乐人类学范式拓展仪式音乐研究理念与实践的湖南民间仪式音乐的研究成果。然而,目前湖湘传统音乐的研究在很大范围和程度上还需将音乐置于整个社会、文化背景中研究,需要增强传统音乐及其文化语境之间的联系及二者互动的审视与考察。如关于湘中梅山民歌的某些研究,目前还主要是在其演唱的风格特点及旋律曲式特征等层面的叙述,没能做梅山民歌与其文化语境的深层次考究,“没有将梅山

民歌的演唱风格与特点形成的原因与梅山文化的历史、民俗、宗教信仰等人文语境的互动关系进行思考”“并没有关注梅山民歌艺术形态形成的深层语境研究”^②。又如关于湖南瑶族音乐的再深入研究,亦需要多方位地考察瑶族音乐结构的成因与其文化语境及周围文化的互动关系。

四 结语

自改革开放40年以来,湖湘传统音乐研究成绩卓然,但仍需正视现状的不足,行反思,促实践,不断去挖掘新材料、寻找新方法、建立新理论。音乐学研究不能脱离音乐本体与学科领域,但亦需要科学的研究方法与多维的认知。湖湘音乐及其文化的研究应当在现有阶段上有更深入的推进,在准确把握“以音乐核心学科、音乐中心学科为主体而以音乐边缘学科为辅助,从不同层次、不同角度、不同侧面对音乐作出认识”^③,了解其本质规律的学科属性上运用科学的方法将音乐学与其他学科有机结合,借鉴和运用民俗学、考古学、人类学、文献学、历史学、民族学等多学科的研究成果与方法,对多重文化语境中的音乐进行更深入的跨学科及交叉学科研究,建立一个完善的湖湘音乐文化研究乐学体系。

On Traditional Music Research in Hunan over the Past Four Decades

ZHAO Xiao-ping¹, ZHANG Xiang^{1,2}

(1.School of Architecture and Arts, Central South University, Changsha 410081, China;

2.School of Arts, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: In the past four decades, the research on traditional music in Hunan has shown its changing characteristics from collective to individual, from comprehensive data collection to systematic academic research, from unitary to diversified integration, and from focusing on music ontology to focusing on music culture. Consciousness and demand of the academic progress has to be the height of the scholars in current research results on the line to reflect, search for methods, build the theories, and promote the practice. We shall further deepen the comparative study of cross-regional and trans-ethnic music culture in Hunan, increase the holistic study of traditional music culture, strengthen the contacts between traditional music and its cultural context, and have the interactive review of the above two aspects.

Key words: reform and opening up; Hunan; traditional music research

(责任校对 朱正余)

^①杨民康:《历史民族音乐学:把音乐史还原到上下文语境中进行研究——兼论中国少数民族音乐史书写的难题与对策》,《黄钟(武汉音乐学院学报)》2017年第1期。

^②赵书峰:《梅山音乐文化研究的现状与反思》,《星海音乐学院学报》2018年第2期。

^③杨善武:《找准定位:明确传统音乐研究的学科属性》,《黄钟(武汉音乐学院学报)》2018年第2期。