

亞洲文化合作論壇2006

Session 3

傳統與現代的對話

—從中國傳統樂隊與
現代大型中樂團的比較看

中國傳統器樂文化的傳承與蛻變

(以香港中樂團為例)

閻惠昌

2006年11月12日

“傳統是一條長流不息的大河”

根據著名中國音樂學家喬建中教授對
中國傳統樂隊 與 中國現代樂隊 之研究

以公元1900年前稱之謂：

中國傳統樂隊

公元1900年後稱之謂：

中國現代樂隊

現簡述其中之傳承與蛻變

1900前中國歷代傳統樂隊

1. 宮廷樂隊
2. 鑼鼓樂隊
3. 民間吹打樂隊
4. 民間絲竹樂隊
5. 絃索樂隊
6. 民間戲曲樂隊：數百種戲曲，分文場，武場
7. 民間曲藝樂隊
8. 宗教樂隊
9. 各類單編樂隊：即有一種樂器或不同尺寸的單一樂器組成的樂隊，例如廣西的銅鼓樂隊，貴州的蘆笙樂隊，雲南的鈸鑼樂隊，新疆的冬不拉樂隊，西藏的神鼓樂隊等
10. 木卡姆樂隊：新疆維吾爾，烏孜別克族古典樂舞伴奏的樂隊

1900年後之中國民間及現代樂隊

1. 傳統樂隊：除“宮廷樂隊”由於歷史朝代的消亡變遷外，其它所有9類樂隊仍然以各自不同的形態生存，發展於中國現代。而隨著考古的發現，以及各地古代宮廷文化的發掘，亦出現如北京天壇“神樂署”的修復，河南省博物院鐘磬古樂團的演奏，仿唐，曾侯乙編鐘樂隊等。
2. 現代樂隊：主要由吹、打、彈及拉四類樂器組成的大、中、小型民族樂隊、具多聲部重奏方式的室內樂小組、與電子媒介相結合之流行音樂樂隊等。立足於東西文化交流的國際都會的香港中樂團則屬於具有交響性的大型民族樂隊。

著名民族音樂學家、李民雄教授在分析了中國傳統樂隊及現代樂隊的諸多因素後，認為：

中國民族樂隊具有四大特點

- 實用性：在過去，中國民族樂隊的演奏活動，大多與宮廷的禮儀、宗教的科儀、民間的習俗，以及與歌、舞、雜耍、說唱、戲曲等緊相結合、極富實用性。
- 區域性：中國民族樂隊流行的區域性，使其形成濃厚的地方特色，合奏音樂五彩繽紛。如南方的絲竹音樂和吹打音樂：江南絲竹、廣東音樂、福建南音、蘇南吹打、浙東鑼鼓、福州十番、潮州鑼鼓等，風格迥異。
- 綜合性：中國民族樂隊除少數由單種樂器組成以外，其它均由不同于器樂組合而成的綜合性樂隊。樂隊擁有豐富的樂器色彩，尤以運用混合音色為最。
- 主奏性：在樂隊中，採用主奏樂器的原則。主奏樂器在樂隊中起著導奏和協調作用。有許多樂種，主奏樂器的音色成為該樂種的主導色彩。如河北吹歌的管子、魯西南鼓吹的嗩吶、西安鼓樂的鼓與笛、蘇南十番鼓的鼓、湖南打溜子的鈸、江南絲竹的笛與二胡、廣東音樂的高胡，昆曲的笛、京劇的京胡、秦腔的板胡等。

二十世紀以來中國音樂的傳承、變異與創新 進入了一個歷史上最深刻的轉型時期：

	原因	致使在音樂上的表現
1	中國社會由自然形態的農業文明向現代化的工業文明轉化	傳統音樂的生存環境根本改變
2	西方音樂傳入	中國音樂傳統由封閉系統向中西交流與結合的開放系統轉化
3	中國社會由自然形態的農業文明向現代化的工業文明轉化	傳統音樂由民間形態向專業形態轉化
4	中國社會由自然形態的農業文明向現代化的工業文明轉化	傳統音樂傳承方式由口頭傳承為主向樂譜傳承為主轉化
5	中國社會的急劇變革／市場化／產業化／專業	音樂活動的目的由自娛向表演轉化
6	中國社會的急劇變革／市場化／產業化／專業	演出形式由生活場合向音樂廳轉化
7	中國社會的急劇變革／市場化／產業化／專業	作曲家取代演奏(唱)家成為音樂創作和音樂發展的主導
8	隨著電子工業飛速發展，人類的生活形態／環境／工作方式等發生巨大變化	音樂傳播方式由傳統的面對面的直接傳播向以音像製品、廣播、電視、網路等現代傳媒為中介的間接傳播轉化

中國音樂新傳統分爲兩個階段

- 李西安教授於2006年11月於北京中國專業樂團訓練高級論壇所發表之論文將中國音樂新傳統分爲兩個階段，即：
 - 第一階段：二十世紀初至八十年代之前
以彭修文以及他所領導的廣播民族樂團爲代表的較爲同一的藝術風格
 - 第二階段：二十世紀八十年代之後
以香港中樂團成立後所形成之更多元化的，交響性的藝術風格
- 並將這兩個階段在繼承傳統、借鑑西方、創造中國樂隊合奏藝術新傳統分爲三個層次

創造中國樂隊合奏藝術新傳統分爲三個層次

	階段	作曲／改編者／指揮家／演奏家	創作手法／音樂元素／美學
表層	主要爲第一階段	作品多由演奏家或由演奏家轉行爲作曲家的作品爲主／樂團指揮多由演奏家或作曲家擔任	在作品中使用較爲完整或相對完整的傳統音樂中的旋律，音樂旋律風格較爲接近傳統
中層	第一階段及	在國內外受過專業作曲／指揮／演奏訓練之職業作曲家，指揮家，演奏家，教授	構成傳統音樂的各種基本元素，諸如音調、旋法、音階、調式、節奏、板式、速度變化、力度變化、音色、音腔、以及特殊的結構原則等。這些元素不是傳統音樂的成品，而是構成千變萬化的各種成品的原始基因。”傳統基因的現代重組”
深層	第二階段	在國內外受過專業作曲／指揮／演奏訓練之職業作曲家，指揮家，演奏家，教授	在文化、哲學、美學的層面上繼承並宏揚傳統。

傳統的蛻變

香港中樂團 又如何？

- 1, 立足於東西文化交流的國際都會“香港”，屬於具有交響性的大型民族樂隊。
- 2, 樂團分為吹、打、彈、拉四大聲部共85專職樂師，1位藝術總監兼首席指揮，及2位助理指揮。
- 3, 隨著樂團發展的需要，於2003年設立“樂器研究改革小組”；“教育推廣小組”。

4, 香港中樂團的樂器選擇

聲部名稱	傳統樂器	改良樂器	外來樂器
吹管樂器 (笛6/笙5/管3/噴 吶6)	梆笛、曲笛、大笛、洞 簫；巴烏、葫蘆絲、 笙、蘆笙；管、雙管、短 筒（廣東管）、 海笛、大中小噴吶、號筒 等	加鍵高\中\低音笙、 加鍵中低音管子、 活芯噴吶 加鍵高、中、次中、 低音噴吶	
彈撥樂器 (揚琴2/柳琴2/琵 琶4/中阮4/大阮2/ 三絃2)	琵琶、揚琴、阮、柳琴、 三絃、古箏、古琴、	柳琴、琵琶、三絃、 揚琴、唐式小阮、中 阮、大阮、箏篪	豎琴
拉弦樂器 (高胡8/二胡14/中 胡8/革胡8/低革5)	板胡、二胡、墜胡、京 胡、京二胡、廣東高胡、 椰胡、二絃等	中胡、革胡、低音革 胡（HKCO環保型胡 琴系列）	
敲擊樂器 (定音鼓1/其他 5)	所有中國漢族及少數民族 傳統敲擊樂器：如編鐘、 編磬、鑼、鈸、鼓、石塊 等	36面雲鑼、排鼓、組 合木魚、木琴	定音鼓、馬林巴、管 鐘、鋼片琴、鋁片 琴、西洋鈸、小軍鼓 等

5, 樂器的研究改良及創新

- “工慾善其事，必先利其器”。縱觀人類發展的歷史，也是樂器不斷得以發明、改良、完善的歷史。樂團設樂器研究改革主任1人，專司樂團樂器研究改革職。另由藝術總監擔任組長，設樂器研究改革小組，並任命團內富有樂改經驗以及獲得多項獎項之演奏家阮仕春及郭雅志擔任副組長，統領樂改事宜。以多方位研究及發展中國傳統及近代音樂；改良樂器以達更佳聲效。

團內樂改情況

姓名	項目	
阮仕春 (有綫電視選段)	雙共鳴箱柳琴、復原唐琵琶、阮咸；唐式阮咸系列：小阮、中阮、大阮； <u>播放：有綫電視“拉進文化”片段</u> hkco 環保胡琴系列	獲中國文化部科研成果成果獎 (中港台新等地使用中) 研發中
郭雅志 (有綫電視選段)	活芯嗩吶 <u>播放：有綫電視“拉進文化”片段</u>	獲中國文化部科研成果成果獎 (中、台、新、港等地使用中)
鄭德惠 蘇紹勛等	笙 (38簧高音笙、42簧次中音排笙) 笙及笛	研發及臺灣等地使用中

6，樂隊音響及排位

- 樂團提供了豐富多采的中國樂器音色源，受到現代華人及世界各地的觀眾和作曲家的接受和熱愛，樂團至今，單是樂團委約/委編的作品已逾1,600首。在2002年現代音樂節的演出受到國際作曲家及指揮家的熱烈讚賞，授於香港中樂團“最佳宏揚現代音樂大獎”
- 樂團聲部排位在相對穩定前提下，根據作品的需要，不斷探索最佳聲學及體現視覺美的追求，為作曲家的創意提供最大的可能性。

7，演出内容及形式

以中國傳統及現代中樂藝術為主；同時開拓跨文化、跨國際新的音樂表現形式。

樂團除作85人之大型中樂合奏為主要演出形式外，更分別設立“民間音樂小組”、“室內樂小組”及“HKCO POPS”等不同演出組合。每年樂季推出不少於25套大、中、小各類型音樂會。

試從幾首作品舉例：

- A) 古代文人音樂（琴簫）：
 - DVD 琴簫合奏（洞簫說人生音樂會）
- B) 民間音樂：
 - DVD: (HKCO & 蓋鳴輝) 廣東小調聯奏
 - DVD：黑土歌
- C) 傳統戲曲
 - DVD 蓋鳴輝II
- D) 跨地域，跨文化
 - DVD 南琶+琵琶+魯特琴+比瓦 陳明志：“悠遊”；“夢天遊地”
音樂會實況片段
- E) 模仿大自然聲音，借景抒情
 - VCD 林樂培 (Doming Lam) 的「昆蟲世界」之「小蜜蜂」(1979) 2'
(2002維也納演出實況)
- F) 香港題材及香港特色作品
 - 陳明志：西貢/庖廚樂/
- G) 大型器樂節：香港鼓樂節/香港胡琴節/香港古箏節（中央電視臺報道片斷）

結語

“傳統是一條長流不息的大河”。 ■

從傳統出發，重新混合，重新架構，不但 ■
探索，創造既富於中國傳統內涵，又為現代人所喜愛的，具有香港特色的，具有廣闊表現性能的新的中國樂隊藝術。也許，今日傳統的蛻變，正孕育了明日新的傳統。

附錄：

學術研討、論文出版及其它推廣活動

- 舉辦以「中國民族管弦樂發展的方向與展望」為主題之中樂發展國際研討會，多位海外、中國內地及本地學者提出多項具啟發性之意見。〔1997〕
- 舉行「21世紀國際作曲大賽」及「大型中樂作品創作研討會」，推動及探討中樂大型合奏作品，更以不同樂隊擺位探討對作品的演繹效果。〔2000〕
舉辦「探討中國音樂在現代的生存環境及其發展」座談會配合由樂團發起之全球投票選出「二十世紀最受樂迷歡迎中樂作品」活動。〔2003〕
- 除於研討會完結後出版論文集外，更積極策劃及出版中樂導賞書籍如《中樂因您更動聽》及《大型中樂合奏觀賞秘笈》等。
與電視台、電台及其他機構合作製作音樂教育節目及教育電腦光碟《中國音樂寶庫：胡琴篇》，積極參與教育工作。
- 為扶育音樂幼苗及培育新一代觀眾，除經常到學校演出外，於2003年成立香港兒童中樂團及香港少年中樂團、舉辦樂器班及推行“專業樂團實習計劃”與香港演藝學院及北京，臺灣等地高等院校作院團合作計劃等。