

亞洲音樂文化的多元性

-印度, 中國, 菲律賓音樂現狀的比較研究-

陳 自 明

- . 印度
- . 中國
- . 菲律賓
- . 三 國家音樂現狀的比較研究
- . 結語

5

가 200 가

가

가

According the nature environment and cultural background, the whole Asia continent can be divided to five musical culture area; East Asia, South Asia, Southeast Asia, West Asia and Central Asia. The music of these areas are different and like all flowers vying for beauty in full bloom. In this paper I selected three countries to make a comparative study about their present situation. India has a old civilization, it was a colony nearly 200 years, but their tradition music have preserved and become prosperous today. China also has a old civilization but was absorbed in the western music, so Chinese people especially younger generation like westernized music and popular music than Chinese traditional music. Philippines music were westernized, but the minority people preserved their traditional music. These different phenomenon are very interesting for us and attract ethnomusicologists to do research work.

亞洲大陸可分為東亞,南亞,東南亞,西亞和中亞五大音樂文化區, 由於自然

環境,人種,民族,語言,文字,宗教,曆史和文化的不同,在音樂上也呈現出百花齊放,千姿百態的景象.如東亞包括中國,朝鮮,韓國,日本,蒙古五國,南亞由印度,巴基斯坦,孟加拉,尼泊爾,斯里蘭 等國組成.東南亞則由印度尼西亞,馬來西亞,菲律賓,新加坡,文萊,泰國,緬甸,越南,老 東 寨十國組成,西亞則由諸多的阿拉伯國家伊拉克, 利亞,黎巴嫩,約旦,沙特阿拉伯及海灣國家組成,中亞由阿富汗,哈薩克斯坦,烏 別克,土庫曼斯坦,達吉克斯坦,吉爾吉斯斯坦組成, 伊朗,土耳其雖較 西,但從民族,語言,曆史來考慮, 們的文化與中亞關采更密切.

對整 亞洲的音樂文化進行比較研究,是 宏大的工程,在此文中我選取三 音樂文化區中的三 國家;即中國(東亞),印度(南亞)和菲律賓(東南亞)的音樂現狀,進行些客觀的比較,為進一步進行研究,探討這些問題提供些線索和思路.

. 印度

中國和印度都是具有悠久曆史的文明古國,但在近代却落后了,受到西方強國的欺凌,壓迫.印度淪為英國的殖民地約兩百年,政治上受壓迫,經濟上受剝削,文化,宗教也被壓抑.但是,印度的傳統文化,宗教,音樂,舞蹈却奇迹般地保存下來了,而且在國家獨立之后,更加欣欣向榮,有了新的發展,并在世界上產生了 大的影響.

對於西方的文化,他們則有所取舍,對於西方的民主制度,經濟制度,印度基本上是接受的,但對於西方的藝術,特別是音樂,舞蹈,他們吸收得 少.印度至今沒有 具有西方水准的交響樂團,芭 舞團.在音樂舞蹈學校中教授的全為印度傳統音樂和傳統舞蹈,根本沒有外國音樂的課程.

印度的傳統音樂大致可分為古典音樂,輕古典音樂,民間音樂,部落音樂和近代形成的泰戈爾音樂.其中最重要的是古典音樂.古典音樂具有悠久的曆史, 源自三,四千年的吠陀(Veda) 聖典.音樂的傾向是內省性的, 追求一種 思冥想的境界,氣 .拉格(Raga)和塔拉(Tala)是古典音樂的靈魂,拉格是一種旋律的 架,每種拉格都有特定的音階,旋律片斷,并且表達某種特定的

情緒。塔拉是對節奏、節拍的總稱，印度的節拍與西方的不同，是一種非均分的循環式節拍。

古典音樂還有一 重要的特点是即興發揮，杰出的歌唱家、演奏家根據拉格、塔拉的基本旋律、節奏即興表演，其即興部分可達全曲的90%，因此表演藝術家往往也就是作曲家。在印度，人們認為古典音樂是最高級的音樂，只有經過長期、刻苦的嚴格訓練才能有所成就，即便是欣賞古典音樂也必須具備相當的修養。

以學習古典音樂、舞蹈為榮也是當今印度社會的種風尚，多孩子從小就學習古典音樂、舞蹈，有的公務員、公司職員年齡已不小，下班后立即到音樂舞蹈學校去學習，他們這樣做，只是為了提高自己的音樂修養。

實際上，對古典音樂、舞蹈的重視和扶持決不是偶然的，而是印度社會長期存在的重要傳統，南印度有條著名的格言：“如果藝術和科學能得到保護和滋養，們就會像金鋼鑽那樣發出耀眼的光輝，否則們就會成為毫無價值的碎石子”。印度有一套藝術保護的制度，南印度的坦賈里（Tajore）王朝就是

好的例子，是南印度的糧倉和花園，17、18、19三世紀的和平環境加上王室對音樂、舞蹈、文學、戲劇的愛好和扶持，使這裡成為了南印度的音樂中心，著名的南印度三大樂聖也都產生在此。坦賈里王室制定了包括保障藝術家、演員、教師高水平生活的待遇，建立圖書館、表演廳、研究部，舉行音樂、舞蹈、戲劇晚會和比賽，搜集藝術書籍、手稿，寫作論文，建造寺廟並在寺廟中舉行藝術節日活動，引進西方樂器、改進樂器的製造等10種藝術保護措施。

北印度在莫臥爾（Moghl）王朝統治時期（1315世紀），除了別人以外，絕大多數皇帝都愛好音樂、舞蹈藝術。當印度淪為英國殖民地後，藝術家們受到了土邦王的庇護，每土邦王宮廷都以擁有自己的樂隊、音樂家、舞蹈家為榮，因為這是財富和文化的象徵。印度獨立之後，土邦王逐步退位，政府和全社會擔負起保護藝術的責任。

對於西方的樂器，如風琴（Harpnium）、小提琴（Volin）、吉他（Guitar）、曼德林Mandlin）、單簧管（Clarinet）、薩克斯（Sax）等，他們採用後，逐步按照自己的審美觀念加以改變，演奏的技巧、表現的手法、取得的效果都已面目全非了，而且們與印度的傳統音樂、傳統樂器魚水交融，渾然一體。不得不令人為之嘆服，看來只是樂器的外形沒變，樂器的靈魂已經完全變成印度的了，

而且形成了自己的學派（如已為國際音樂界公認的南印度“那提克”小提琴演奏風格）。

當然，印度也受到一些西方音樂的影響，這表現在電影音樂上，音樂舞蹈在印度電影中占有極重要的位置，每部電影平均有三場舞，六首歌，不然就沒有觀眾。電影音樂的基調還是印度的，這表現在旋律、唱法和樂器都是印度化的，但也加入了一些西方樂器，和聲也是從西方學來的。外，還有不少著名的印度音樂家如拉維·香（Ravi Shankar），蘇布拉馬尼亞姆（Subramaniam）多次與外國音樂家舉行兩種不同樂器合奏，被稱為“東方與西方相會”，但演奏的都是印度音樂家創作的印度音樂。

總之，在今天的印度，傳統的音樂、舞蹈受到全社會的重視和尊崇，不但源遠流長，而且還在蓬勃發展，印度總統每年都親自為10位杰出的音樂家、舞蹈家、戲劇家、文學家頒發大獎，近年來，印度也開始受到西方流行音樂的擊，但印度傳統音樂的前景仍然光明。

· 中國

中國也淪為半殖民地，任由列強宰割，中國人在痛定思痛後，決心學習西方的堅甲利兵以振興國家，當時的中國知識分子主張效法日本，學習歐美的科學文明，要求廢科舉，創辦新學。1902年後清政府頒布新學堂條例後，逐漸在學校里開設了音樂課，因為主要內容是唱歌，所以也稱作“學堂樂歌”。學堂樂歌的歌詞多為愛國主義的內容，曲調大多采自歐美、日本的流行歌曲。

隨着學堂樂歌的發展，西洋音樂和西洋樂器、五線譜、簡譜、樂理、和聲都傳入了中國。在清政府被推，民國成立後的20世紀20年代，中國成立了專業的音樂學院，經過十年的發展，中國在學習西洋音樂方面已取得了大的成績，建立了交響樂團、歌劇院、芭蕾舞團，並在學習西洋音樂的基礎上，吸收中國民族音樂的因素，形成了中國近現代的新音樂。

中國近現代的新音樂的形成時間還不到100年，但已經成為今日中國音樂的主流，除了大量的藝術歌曲、群眾歌曲外，還創作了大合唱、歌劇、舞劇、交響樂、室內樂及鋼琴曲、小提琴曲等器樂作品。其中最著名的有《黃河大合唱》（洗

星海作曲),歌劇《白毛女》(馬可作曲),舞劇《魚美人》(吳祖強 杜鳴心作曲),小提琴協奏曲《梁山伯與祝英台》(何占豪 陳鋼作曲),交響詩《山林之歌》(馬思聰作曲),交響組曲《春節組曲》(李煥之作曲)等。還有中國傳統樂器與管弦樂隊合奏的協奏曲,如《草原小姐妹》琵琶協奏曲(吳祖強 劉德海 王燕樵作曲)等,是音樂上東方與西方相會的一種成功的嘗試。

一方面,中國的傳統音樂歷史悠久,種類繁多,如戲曲,說唱,器樂,民歌,歌舞都十分 富,如戲曲就有近四百種,說唱近五百種,其中的昆曲已被聯合國定為世界文化遺產,民族器樂中的古琴(亦稱七弦琴 Seven Strings Zither)也具有極高的價值。中國少數民族的音樂歌舞與他們的信仰和日常生活有着密切的聯 繫,至今保持着活力。中國的傳統音樂與西洋音樂不同,具有自己的特點,無論是表演技巧,表達方式,樂曲結構,聲樂唱法,審美觀念...等,在實踐中,在理論上都形成了獨特的系統。

但是,在中國的歷史上,音樂并未受到足 夠的重視(盡管在2000多年前,音樂已列為“六藝”之),中國的舊式書院重視經書,并不將音樂列入教育科目,而且音樂還為世人鄙視,認為 是“倡優”之技。20世紀20年代蕭友梅向北洋政府要求創辦音樂學院時,教育總長居然認為音樂是“傷風敗俗”的玩藝,不但沒有批准,而且下令撤銷北京九所國立院校的所有音樂科系。到清朝末年,在社會生活中具有影響的主要是表演戲曲的“戲班子”和日益衰落的古琴音樂了。古琴雖是古典音樂的 瑰寶,但已無人問津,在專業音樂教育中也根本沒有古琴的位置。20世紀20年代成立的《國樂改進社》作了一些普及傳統音樂的工作,但中國傳統音樂仍未受到社會的重視。

在中華人民共和國成立后,對傳統音樂進行了 發 掘,整理,研究,中國文化部和國家民族委員會曾舉辦了多次中國戲曲會演和少數民族歌舞會演,中央音樂學院民族音樂研究所曾多次進行過深入的民間音樂采訪活動, 發 掘了《二泉映月》等名作,對湖南全省的民間音樂進行了普查,并對全國的民族樂器改良進行指導。20世紀60年代在民族音樂研究所舉辦了“民族音樂研究班”,并在此基礎上撰寫了《民族音樂概論》一書,此書首次將中國傳統音樂分為民歌,歌舞,說唱,戲曲和器樂五大類,并成為音樂院校中傳統音樂理論課的主要教材,60年代中,音樂,藝術院校陸續開設了《民族音樂概論》課,使學生得以 系統地學習中國傳統音樂理論。

此外，1979年由文化部和中國音樂家協會決定聯合主持編輯五種民族民間音樂集成；即《中國民歌》《中國器樂曲》《中國戲曲音樂》《中國曲藝音樂》《中國琴曲》，現在已接近完成。這是將中國傳統音樂妥善保存，傳之后代的重要措施。

20世紀70年代以來，由於中國實行了改革開放政策，青少年業餘學習音樂的人數激增，其中以學習鋼琴、小提琴的人最多，但近年來學習古箏等民族樂器的人也增長得很快。

中國還建立了不少傳統音樂的表演團體，演出了多傳統樂曲及改編的傳統音樂作品。除了採用中、小型樂隊的《廣東音樂》《江南絲竹》等音樂品種外，還建立了大型民族管弦樂團，演奏大型的民族樂隊合奏音樂，受到了歡迎。然而，由於各種主、客觀的因素，中國的傳統音樂在中國當今社會中仍處於弱勢，在大多數青少年觀眾更多熱衷於流行音樂、西洋音樂的情況下，傳統音樂在大城市中的地位不如在中小城市和鄉村地區。

· 菲律賓

菲律賓是東南亞的島國，先後受到過中國、馬來文化的影響，曾由原住民和馬來移民建立過一些封建、割據的王國。近代則成了西班牙和美國的殖民地，1946年宣告獨立。由於西班牙300多年、美國近50年殖民統治，菲律賓的主流文化是歐美式的，大城市的居民多講英語，信仰基督教，小城市和鄉村的居民講西班牙語，信仰天主教。北部少數民族原住民有自己的語言和信仰，南部居民大多數為穆斯林，信仰伊斯蘭教。菲律賓的華人多講閩南語，注意保持中國的文化傳統，在菲律賓音樂學院甚至還開有福建的《南音》課程。

西班牙的音樂文化對菲律賓影響很大，在廣大的中部地區尤其如此，菲律賓的合唱發達，並具有較高的水平，這與長期傳播的天主教宗教音樂有密切關係，西方的樂器如管風琴、鋼琴、小提琴、吉他等早已傳入，菲律賓的芭蕾舞團也有相當高的水平。而且一種稱為《朗達亞》（Rondalla）的彈撥樂隊實際上是西班牙樂器的再現，西班牙的《塔》（Jota）舞曲在菲律賓以同名稱出現，服裝、舞姿也都相同。此外，在西洋音樂影響下，也派生出《巴利套》

(Balitaw)《昆地曼》(Kundiman)等新的歌舞音樂體裁。總之,可以說菲律賓在東南亞十國中,西洋音樂的水平是最高的。但也有人認為菲律賓是在東南亞“將自己原有的傳統忘記得最多的國家”。

然而,著名的菲律賓民族音樂學家馬塞達(Jose Maceda)作出了卓越的貢獻,他遍遍了全國的少數民族地區,發現,研究,整理了菲律賓的民族音樂,在經常舉行的菲律賓民間藝術節上,復活了了的菲律賓民族音樂歌舞給全國和國際的音樂界留下了深刻的印象。菲律賓南部穆斯林地區的代表性器樂《庫林當》(Kulintang 種以 鼓為主,有時加上舞蹈的音樂)也已經列入菲律賓音樂學院的課程中。

菲律賓的政府和音樂家在發展民族音樂方面也作出了努力,如對早年西班牙神父建造的,已破損的竹管風琴進行了整修后,定期舉行國際性(也是世界上唯的)竹管風琴節以及利用竹子資源創建了世界上第一 竹樂團和表演菲律賓民族歌舞的《巴彥尼漢歌舞團》(Bayannihan Dance Group),在音樂創作,表演上突出民族因素等,如菲律賓著名作曲家 西拉格(Kasilag)就創作了首用菲律賓原住民的樂器“口弦”(Jew's Harp)與管弦樂隊的合奏作品。但總的來看,菲律賓的音樂主流仍為西洋音樂及其影響下的菲律賓近現代新音樂。

三 國家音樂現狀的比較研究

從印度,中國,菲律賓三 國家的音樂現狀來看,是各不相同的,是亞洲國家中三種不同的類型,形成不同類型的基礎,原因是什?需要根據其國情,文化,曆史來進行探索,研究。

我認為,印度的傳統音樂,舞蹈今天仍具有強大生命力的原因在於:

1. 印度的傳統音樂,舞蹈與印度的傳統文化,尤其是印度的宗教密不可分,印度人從出生,成年,結婚,直到火葬,離開這 世界,都離不開傳統的音樂,舞蹈。尤其是在敬神,祈禱儀式中,音樂,舞蹈更是絕不可少的,因此,只要印度的傳統文化,宗教存在,傳統的音樂舞蹈就一定會延續下去。
2. 印度人是 愛好藝術,富有想像力的民族。他們常常將培養想像力作為學習

的最高目標，印度的哲學認為世界是處於不斷創造又毀滅的過程中，因此古印度人只將歷史當作輪回中的一環，而且常將神話、傳說與古代歷史相混合，神都帶有人性，聖人也可能帶有神性。正是這種具有高度想像力的民族心理，性格使印度產生了各種神奇古怪、變幻莫測的神話和五彩 紛的藝術、音樂和舞蹈。

3. 印度有藝術保護的傳統，過去的宮庭、君主都充當了藝術保護人的角色，印度獨立後，藝術保護的責任就由政府、社會、工商企業來擔當。印度的前總理拉吉夫·甘地（Rajiv Gandhi）曾為本拉賈斯坦的民歌集寫序，新德里市的市長也曾為 音樂會的節目單寫前言，1989年新德里為紀念著名的印度音樂家450年誕辰舉行了音樂會，共有67家工商企業給以贊助。這些例子都說明藝術保護的傳統仍在繼續。

4. 在印度的專業和普通音樂教育中，傳統音樂占有最大的比重，絕大多數學校都不講授外國音樂，新德里只有一所業餘的音樂舞蹈學校教授西方小提琴和芭 舞。

菲律賓的音樂現狀是由 的歷史和文化所決定的，由於菲律賓原住民的文化 傳統不 深厚，在經歷了西班牙、美國300多年的殖民統治後，菲律賓音樂的主流是歐、美音樂，合唱、器樂、芭 舞都具有較高的水平，在此基礎上也派生出菲律賓本地的一些音樂體裁，在菲律賓民族音樂學家的努力下，北部少數民族和南部穆斯林的民間音樂也已經成為菲律賓音樂不可缺少的一部分。

中國的音樂現狀似乎介於印度和菲律賓之間，今天的中國同時存在着兩種音樂文化，一種是歷史悠久的傳統音樂， 一種是近百年來的新音樂。後者是西方音樂原理與中國傳統音樂因素相結合的產物，目前處於強勢。形成這種狀的原因是：

1. 中國是具有 千年文明的古國，雖有佛教和道教存在，但文化的主流為儒家，中國人的宗教意識比較淡薄。儒家最重視人的道德修養，“修身治國平天下”是目標，過去的私塾重視讀經、寫文章、考科舉，沒有音樂科目。而且漢族的音樂、舞蹈大多用於娛樂，不像中國少數民族的音樂、舞蹈與日常生活密切相關。加上“非禮莫視、非禮莫動”等教條的束縛，中國大多數人（主要是漢族）的日常生活與傳統的音樂舞蹈是脫節的。

- 2.中國人是富有歷史感又講究實際的民族,千年以來的重要史實都有記載,人們追求的是美好的現實生活,而不是渺茫的來世,對於神鬼的看法是“子不語”(孔子對此既不肯定也不否定),不像印度人的頭腦中充滿了神秘主義的幻想,而富的想像力正是藝術創造最重要的因素.
- 3.長期以來,中國音樂家,舞蹈家的地位比較低下,沒有藝術保護制度,生活沒有保障,不像印度的古典音樂家舞蹈家生活優裕,并能專心發展自己的體,學派.多著名音樂家的作品,技巧都已失傳.(如華彥鈞的百首樂曲只傳下了六首)對中國傳統音樂的整理,研究還不.
- 4.由于過去中國的學校中缺乏音樂教育,因此,中國在19世紀末的新學堂中采用了日本傳入的歐洲音樂教育體制,至今歐美音樂仍是教材中的主要內容.但在中國今日的專業音樂教育中,無論是創作,表演,音樂學方面都已達到相當高的水平.

結語

以上描述和比較了亞洲三國家的音樂現狀,們各不相同,在音樂,舞蹈上呈現出百花齊放,異彩紛呈的繁榮景象,這也是亞洲音樂文化多元性的具體表現.我希望隨着21世紀的前進步伐,整亞洲會變得更加繁榮,在保持傳統音樂文化的同時,吸納全球的優秀文化,并將亞洲的傳統音樂文化向世界各地傳播,以達到國際音樂教育協會(ISME)提出的“共享全球音樂資源”這宏偉的目標.

zimingmusic@yahoo.com.cn

10

24

· · · · ·

陳 自 明

· · · · ·

가

( )   3
          ( )
          가

3   ( )

2

가

가

가

가

가 (印度)

가 가 가 가

. 20

"가"(學堂樂歌)

가 가

가

가

. 20 20

가 (歌舞)

가

(崑曲) UN

가

가

가

. 1946

가

12

24

(主流)

3

3가

가.

(國情)