

第一部分

绪 论

一、研究目的

四弦曲项琵琶^①自魏晋南北朝时期(约220年)由西域传入中华大地后,与中华音乐文化融合,不断衍变成目前具有世界影响力的中国优秀传统民族乐器——琵琶。琵琶音乐文化在唐代迎来了第一个全盛时期,宋、元时期,琵琶的构造、演奏和用乐受到中原文化的影响,逐渐被汉化,成为中华音乐文化的一部分。此后,明代至清代中期,琵琶艺术继续与传统民族民间音乐融合发展,迎来了历史上的第二次鼎盛时期。^②

现代的琵琶艺术则更为繁荣,与近代以前的传统琵琶艺术存在一定的差异。清代中期之前的琵琶艺术深受中国传统文化的影响,而现代的琵琶艺术则是在西方文化涌入之后,深受西方文化的影响,前后两者之间呈现出明显的差异化态势。出现这种差异化态势的关键时期在近代,也就是清代后期和民国时期。然而,目前关于清代后期和民国时期琵琶艺术是如何变化发展的以及近代琵琶艺术与现代琵琶艺术是如何联系发展的,并没有得到充分的讨论。

中国近代是一个政权不断交替的时代,百年来的中国风云际会,跌宕起伏,也让中国近代的政治、社会、文化、制度等多方面都迎来了划时代的转变。受到历史环境的影响,原有传统琵琶音乐和新音乐相互融合碰撞,形成了近代琵琶艺术的原型,也奠

^① 四弦曲项琵琶是一种梨形曲项琵琶,大约在220年从波斯(今天的伊朗)经印度传入中国。现在的琵琶由古代的曲项琵琶演变而来,也是本书的主题琵琶。陈泽民. 陈泽民琵琶文论集[M]. 北京:中央音乐学院出版社,2013:344.

^② 刘再生. 我国琵琶艺术的两个高峰期[J]. 人民音乐,1983(9).

定了现代“琵琶音乐”的雏形。因此，观察这一时期琵琶艺术的变化，对于了解现代中国琵琶艺术是必不可少的。为此，本研究将时间限定在近代（1840—1949年），以中国近代琵琶艺术的发展为研究对象。纵向上以中国近代（清代后期和民国时期）为时间轴，横向上以琵琶艺术的发展（包括形制、演奏、流派、用乐等）为内容轴展开研究，目的在于阐明近代琵琶艺术的演变过程和发展脉络。

二、研究现状

梳理先行研究可以发现，目前学界对琵琶艺术的研究已经足够重视，并且研究内容已达到了很高的水平。专题性的研究方向大致可分为两类，分别是对琵琶历史的研究和对琵琶艺术领域的研究。清代是中国的最后一个封建王朝，宫廷音乐是其音乐的重要组成部分，了解清代宫廷音乐的研究现状对于全面论述清代的琵琶艺术是很有必要的。

下文将首先回顾琵琶历史研究中近代时期的研究成果，其次梳理琵琶的形制、流派、乐谱与演奏等艺术表现方面的先行研究，最后回顾清代宫廷音乐的研究，为研究清代宫廷琵琶的发展打好理论基础。

（一）近代琵琶历史的研究状况

对近代琵琶历史的研究可以分为琵琶通史的研究和琵琶时代

史的研究。

1. 琵琶通史的研究

由韩淑德和张之年^①撰写的《中国琵琶史稿》是中国第一部专门研究琵琶史的著作，是研究琵琶历史的宝贵资料。该书从汉代到近代整体论述了琵琶类乐器的发展通史，对琵琶类乐器的演奏历史、人物、文献及其他相关资料均作了详尽阐述，填补了琵琶史研究的空白。全书根据琵琶类乐器的形态分为“秦琵琶”“曲项琵琶”和“曲项多柱琵琶”三部分，细致地回顾了琵琶的发展过程。但现在的琵琶与曲项多柱琵琶有关，而该书对于曲项多柱琵琶的论述过于简单，缺乏历史资料和文献资料的充分论证。

王超等^②的著作是一本结合上海都市文化背景对琵琶艺术的演变与发展进行系统整理、考证研究，发掘近现代中国琵琶演奏艺术发祥源头的专著。该书从人文背景、发展历史、艺术特征、流派、传承谱系、传承人，以及保护现状等角度多层次解读琵琶艺术，中英文对照，图文并茂。书中介绍的“平湖派”琵琶艺术在2008年入选第二批国家级非物质文化遗产保护名录。

袁静芳^③通过“西域明珠东渐”“扎根华夏大地”“迎来春暖花开——姹紫嫣红”“开创新的世纪”四个部分概括地回顾与总结了

① 韩淑德，张之年. 中国琵琶史稿（修订本）[M]. 上海：上海音乐学院出版社，2013.

② 王超，王玺昌. 琵琶艺术 [M]. 上海：上海文化出版社，2013.

③ 袁静芳. 中国琵琶艺术——《中国华乐大典·琵琶卷》序 [J]. 中国音乐学（季刊），2016（2）：91-104.

中国琵琶艺术创建与发展的历史，内容包括琵琶传入中国的文献整理，曲项琵琶形制和演奏方式的演变，隋唐琵琶曲的记载，明清琵琶的流派和代表谱集，近现代琵琶教育、理论、作品的蓬勃发展等。

赵维平^①的研究通过原始文献、考古史料等对出现在我国古代丝绸之路上的阮咸（秦琵琶、秦汉子）、四弦曲项琵琶和五弦直项琵琶三类琵琶的历史渊源、发展脉络作了实证性的考察，试图澄清至今为止我国史学界对琵琶历史混乱不清的认识。

2. 琵琶时代史的研究

关于琵琶古代史的研究集中在琵琶发展的第一个黄金时期——唐代，仅有少数研究涉及宋辽和明清时期，例如吴迪的《汉唐琵琶历史渊源探究》、滕斐的《宋辽时期琵琶音乐历史追踪》等。相比之下，孙晓彤^②的研究则体现了明清时期民间琵琶的繁荣。根据孙晓彤的研究可知，明清时期是琵琶与民间音乐的融合期和转型期。

目前学界对于琵琶的研究，无论是琵琶的历史、演奏方法，还是乐器结构等，都集中在中国古代和现代，有关近代的研究极少，对近代琵琶史料的介绍更是少之又少，没有对相关音乐史料进行过详细论证。

此外，先行研究中虽有涉及清代晚期，但大体上只提及了民间琵琶的发展，对宫廷琵琶发展的研究鲜少有人涉及。所

① 赵维平. 丝绸之路上的琵琶乐器史 [J]. 中国音乐学 (季刊), 2003 (4): 34-48.

② 孙晓彤. 明清时期琵琶音乐转型与融合研究 [D]. 郑州大学硕士论文, 2018.

有关于清代宫廷音乐的研究都没有直接提到琵琶。本书首次对清代宫廷琵琶进行研究，是一种新的研究视角，也是一种新的尝试。

（二）琵琶艺术的研究

与专注于琵琶史料研究的琵琶历史研究不同，琵琶艺术研究集中研究琵琶的形制、流派、演奏、乐谱等。

1. 琵琶形制的研究

徐欣熠^①、李叶丹^②、王雪梅^③研究考证了中国古代、近代、当代三个时期琵琶形制的变化及演奏方法的变化。陈大公和张爱莉^④、贾荣建和赵参^⑤、孙亚青^⑥通过敦煌莫高窟、云冈石窟、唐代墓穴壁画上的琵琶图像，梳理了琵琶形制的演变。这些研究有助于考察琵琶类乐器的形制变化，并为本研究观察近代琵琶形制的变化提供了基础。

2. 琵琶流派的研究

从清代开始，琵琶流派分为南派和北派。关于北派的研究不

① 徐欣熠. 汉族琵琶形制演变初探 [D]. 南京艺术学院硕士论文, 2007.

② 李叶丹. 论中国琵琶形制的形成与发展 [D]. 中央音乐学院硕士论文, 2008.

③ 王雪梅. 琵琶历史传承与流派的研究 [J]. 艺术大观, 2020 (34).

④ 陈大公, 张爱莉. 敦煌壁画音乐图像中的乐器形制创造和音蕴表现——以琵琶图像为例 [J]. 艺术设计研究, 2018 (3).

⑤ 贾荣建, 赵参. 从敦煌壁画中的琵琶图像看古琵琶乐器的演化印迹 [J]. 北方音乐, 2018 (22).

⑥ 孙亚青. 唐墓出土乐舞图的考古学研究 [D]. 河北师范大学硕士论文, 2017.

多,李荣声和李琳^①讨论了民国时期北派衰落的原因。

关于流派的研究主要集中在南派。不同学者对南派的分类不同。程午加^②的研究分为5个流派(崇明派、平湖派、杭州派、浦东派、无锡派),王霖^③分为4个流派(无锡派、平湖派、浦东派、崇明派),高厚永^④分为5派(无锡派、浦东派、平湖派、崇明派、上海派)。此外,对于南派各流派音乐特征的研究,奉山^⑤、吴慧娟^⑥、周红^⑦、崔晓君^⑧等的研究极具代表性。

从这些研究可以看出,清代北派和南派同时成长;进入民国时期,北派逐渐衰落,南派则日益繁荣。

3. 琵琶演奏的研究

目前学界对琵琶演奏的研究有很多,主要集中在现代。对近代琵琶演奏的研究以涉及当时名人的演奏方法居多。

对近代演奏家的研究主要集中在刘天华身上。有关刘天华创

① 李荣声,李琳.北派琵琶的分支——山东派琵琶艺术[J].齐鲁艺苑(山东艺术学院学报),1994(4).

② 程午加.关于江南琵琶流派之我见[J].南京艺术学院学报,1983(3).

③ 王霖.各领风骚数百年——中国四大琵琶流派简述[J].音乐爱好者,1990(3).

④ 高厚永.曲项琵琶的传派及形制构造的发展[J].中国音乐学,1986(3).

⑤ 奉山.源、流、融合——关于中国琵琶流派的话题[J].音乐探索(四川音乐学院学报),2004(2).

⑥ 吴慧娟.从《养正轩琵琶谱》和《汪昱庭琵琶谱》看浦东派与汪派演奏技法之异同[J].中国音乐,2008(1).

⑦ 周红.论浦东派琵琶演奏风格的艺术特征——以《养正轩琵琶谱》为例[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2011(3).

⑧ 崔晓君.从琵琶曲《霸王卸甲》看汪派与浦东派艺术特色的异同[J].当代音乐,2016(17).

作贡献的代表性研究有曹月^①、李晖^②等。这些研究对了解近代演奏家的演奏和作品变化有很大帮助。

对琵琶演奏技法进行研究的还有庄永平^③、陈爽^④等。这些研究有助于理解近代演奏家的演奏和作品变化。庄永平在讨论传统弹奏的变化和轮指的特征时，特别细致地考察了琵琶右手手指指法的变化。陈爽全面考察了传统琵琶演奏技法对整个琵琶艺术的影响。了解琵琶左手和右手指法可以很好地了解历史的变化，对整理近代演奏法的变化有很大帮助。

4. 琵琶乐谱的研究

目前学界对古代琵琶乐谱的研究主要集中在敦煌乐谱^⑤上，对近代琵琶乐谱的研究主要聚焦在近代具有代表性的几部乐谱上。其中，钱铁民^⑥、程雨雨^⑦等对华氏《琵琶谱》(1818年)进行了细致的研究，此外，还有对《李芳园琵琶谱》(1895年)、《闲

① 曹月. 贯通中西 革故鼎新——刘天华先生对近代琵琶艺术贡献的再认识 [J]. 音乐艺术 (上海音乐学院学报), 2004 (4).

② 李晖. 刘天华的三首琵琶曲解析 [J]. 交响 (西安音乐学院学报), 2007 (2).

③ 庄永平. 略论我国古代琵琶技巧及衍变 [J]. 乐府新声 (沈阳音乐学院学报), 2006 (3).

④ 陈爽. 论传统琵琶演奏技巧 [J]. 中国音乐, 2009 (1).

⑤ 林谦三. 敦煌琵琶谱 [J]. 交响 (西安音乐学院学报), 1984 (2); 陈应时. 敦煌乐谱研究五十五年 [J]. 传统文化与现代化, 1993 (5); 陈应时. 敦煌曲谱研究尚须继续努力 [J]. 交响 (西安音乐学院学报), 1984 (2); 庄永平. 敦煌琵琶指法谱字辨正 [J]. 星海音乐学院学报, 1990 (4); 庄永平. 关于《敦煌乐谱》译解的几个问题 [J]. 交响 (西安音乐学院学报), 1997 (2).

⑥ 钱铁民. 华秋苹其人其谱 [J]. 人民音乐, 2020 (3).

⑦ 程雨雨. 《华秋苹琵琶谱》序、跋之浅释和评析 [J]. 乐器, 2012 (12).

叙幽音琵琶谱》(1860年)、《瀛洲古调》(1916年)^①等的研究, 以上的研究都为了解流派的变化提供了重要资料。

通过梳理琵琶艺术各领域的研究成果可以发现, 对琵琶艺术的研究多集中在中国古代和现代, 而对近代琵琶艺术的研究则相对较少。当然, 近代琵琶的变化也涉及琵琶形制、流派、演奏、乐谱等几个领域, 但学界对近代史料的介绍却很少, 对历史资料也没有进行过详细的论证, 尤其是对中国近代出版的报纸、杂志的研究, 琵琶理论界很少有人涉及。

(三) 清代宫廷琵琶的研究

清代宫廷琵琶音乐是其音乐的组成部分之一, 目前的研究多是对民间琵琶的研究, 还没有专门的论著对清代宫廷琵琶进行过论述。本书试图对这一领域进行考证、论述。想要了解琵琶在清代宫廷的发展, 考察清代对宫廷音乐的研究极有必要, 为此笔者参考了目前学界对清代宫廷音乐的诸多论述。

自古宫廷礼乐是汉族文化的结晶, 清代是满族人统治的时期, 清代统治者智慧地融合了满族和汉族的音乐文化并实施统治。邱源媛^②的研究表明, 从清代前期开始, 宫廷礼乐中就吸收了满族礼仪。实际上, 刘桂腾^③表示, 1644年清代迁都北京以后,

① 钱铁民. 李芳园的琵琶艺术 [J]. 音乐研究, 1986 (4); 庄永平. 《闲叙幽音琵琶谱》研究 [J]. 乐府新声 (沈阳音乐学院学报), 2014 (1); 冯光钰. 瀛洲古调派与琵琶艺术 [J]. 中国音乐, 2011 (2).

② 邱源媛. 清前期宫廷礼乐研究 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2012.

③ 刘桂腾. 满族萨满乐器研究 [M]. 沈阳: 辽宁民族出版社, 1999.

琵琶被用于宫廷祭祀礼仪，特别是萨满祭祀，并指出这一点与满族民间礼仪不同。宫廷祭祀种类不同，使用乐器的配置也不一样，到目前为止，宫廷仪式音乐中使用的琵琶乐器的详细运用情况还没有被公开，所以本书首先确认了宫廷礼乐中琵琶的使用情况。

先行研究在阐述清代宫廷音乐分类的方式上存在一些差异。例如，万依和黄海涛^①以北京故宫博物院收藏的文献和文物等为基础，将清代音乐分为乐府管理的外朝音乐和内务部管理的内朝音乐两大类。张东升^②把清代音乐分为祭祀音乐和朝会音乐，介绍了音乐种类、活动地点、联行方式和乐器等。除祭祀、朝会外，温显贵^③又分出了宴飨和卤簿，一共四类，将不同场合所使用的音乐进行了具体分类，并详细说明了每类音乐的名称、乐器的使用，以及清代宫廷音乐的情况。另外，罗明辉^④集中阐述了清代宫廷燕乐（即宴会音乐）的构成与发展沿革，并对清乐、庆隆舞、蒙古舞进行了叙述。其中，庆隆舞是汉族和满族融合的演出舞，一方面体现了满族的统治，另一方面也加强了满汉文化的融合。

以上的研究为笔者研究清代宫廷琵琶提供了很大的帮助，本书参考以上研究，将宫廷音乐体系分为祭祀、朝会、宴飨、卤簿四类，并借助历史资料论证了琵琶的具体使用情况。

① 万依，黄海涛. 清代宫廷音乐 [M]. 北京：故宫博物院紫禁城出版社，香港：中华书局香港分局，1985.

② 张东升. 试论清代宫廷雅乐 [C]// 宫苑文论：沈阳故宫博物院首届学术讨论会文集. 沈阳：辽宁人民出版社，1989.

③ 温显贵. 《清史稿·乐志》研究 [M]. 武汉：崇文书局，2008.

④ 罗明辉. 清代宫廷燕乐研究 [J]. 中央音乐学院学报，1994（1）.