

越南宫廷乐访录

赵维平

越南的宫廷乐，特别是传统雅乐，从演奏理论、乐器、演奏形态到社会功能等几乎全面接受、导入中国明代宫廷乐体制。但几百年来随着历史的变迁已逐渐地越南化而成为越南传统文化的组成部分之一了。但是，几世纪来的王朝更替，近代的法国殖民化，以及越美战争等等，宫廷乐的外部又受到了很大的冲击。1945年越南民主共和国成立后，宫廷体制从这个社会中消失了。越南的政治、经济环境亦发生了巨大的变化，尤其是1986年经济的刷新政策被制定以来，经济发展已成为越南举国上下不可阻挡的潮流。在这种形势下，残存

下来的宫廷乐几乎成了专供外国观光者领略越南传统文化的展示品，同时其内部亦不可避免地发生着种种变衍。因此，作为一种历史文化，抢救、复兴濒临衰亡的宫廷乐已成了今天越南政府不容忽视的一件大事。但是囿于经济和技术力量等方面的原因，越南政府期盼着国外的友好援助。

去年，受联合国教科文组织(UNISCO)的委托，以日本茶水女子大学德丸吉彦教授为代表，会同大阪大学山口修教授和他们各自的4位博士课程研究生、巴黎大学名誉教授陈文溪(法籍越南人)、3位越南社会、文化、历史问题的专家以及越南文化艺术研究所所长，顺化史迹保护中心所长和该政府文化要人等15人，于去年5月组成“越南雅乐研究会”。我作为其中的一员在作了好几个月的史籍调查和整理研究后，于今年4月又对越南宫廷乐作了为期两周的实地调查。这次调查是从越南北部的首都河内开始到中部古城顺化，经其邻城岘港，最后抵达南部的胡志明市(旧称西贡)而进行的(见地图)。调查的对象则通过支配着越南到本世纪上半叶为止的阮朝首都顺化而展开。下面就自己在越南的所见所闻作一介绍。

印度支那半岛的越南是一个狭长型的国家。首都河内与南方重要都市胡志明市相距1700多公里。南北经济、文化上的差异非常明显。历史文化则比较集中于中部古城顺化。那儿至今保存着比较完整的阮朝宫殿建筑。由于战争的破坏以及越南亚热带季风气候的气温高、湿度大,历史文物易于被自然腐蚀等原因,越南政府于1975年设置和成立了“顺化史迹保护中心”,其任务是调查、修复王宫、王陵以及博物馆等历史遗产。具体地说是修复、还原宫廷留存下来的文物及图片资料。当然,宫廷音乐的复原也是其中的一项。两年前该中心建立了王宫青少年乐班,直接受宫廷乐长老们的指导。乐班分器乐与声乐两个专业,分别为两年和三年制。4月17日上午我们专程去聆听了他们的演出。两个多小时里演了以下几种曲目:

①宫廷传统乐合奏:所用乐器及其旋律音调和中国南方丝竹乐相近。

②“李”(Ly):一种由地方民间音乐传入宫廷的声乐曲,带有丰富装饰音,具越南民族风格。

③啖剧(Tuông;读“洞”):越南的一种戏剧,象中国的京剧有脸谱,剧本多以历史故事与民间传说为题材,唱、唸、做、打兼用。

④顺化地方歌谣(Ca huè)独唱。

这个王宫青年乐班大约有20多人,当天下午又换了一套曲目,穿上正式宫廷服装在王宫的左侧厅为我们表演了比较完整的宫廷乐。这次演出主要采用器乐合奏、独奏及女声独唱的形式,大有宫廷礼仪的气氛,从中还能看出一些越南宫廷乐长老与年青人之间传承的新动向。

在顺化,专业的宫廷乐演奏团体有两个。一个是以宫廷老乐人为中心,由16人组成的“顺化宫中乐团”。另一个是“顺化传统歌舞艺术团”。实际上这次调查主要就是围绕着这两个乐团而进行的。

顺化宫中乐团以演奏宫廷礼仪乐为主,

乐队成员至今严格遵循世袭制度。其中75岁以上者有4人。他们过去曾是宫廷乐人。阮继曾是启定(1916~1925年在位)和保大(1926~45年)两皇帝时代的宫中乐人。梦蝶曾于保大皇太后40岁生日时以出色的歌唱而闻名,他们现在是王宫乐青年班及顺化艺术大学传统音乐专业的指导教师。该团为我们作了两次演出。第一次以该团的中心人物7位长老乐人演奏了大乐、小乐、琵琶独奏曲及啖剧片断等。一个多小时演出后又特地为我们介绍了3件越南宫廷传统乐器,1.鼓(Trống);2.腰鼓(Cái bồng);3.古钱串(Sinh tiên)。演奏十分精彩,特别是鼓和古钱串,节奏和音色变化丰富,非常动人。

4月20日下午王宫乐团又在顺化文化信息中心礼堂为我们作了第二次演出。这次,16名演员全部登场,穿着正规的礼服,曲目由完整的大乐、小乐到宫廷乐歌“顺化歌谣(Ca huè)”。其中的大乐以鼓吹为主,两支越南木制大唢呐(Ken)在左右两鼓(Trống)的伴奏下,一口气吹了3、4分钟,气势宏伟有力,揭开了这场音乐会的序幕。据越南史籍《历朝宪章类志·礼仪志》中记载:帝王驾到时“教坊司设大乐于丹墀之东、鼓乐初发,文武百官各具本爵品、服立于端门外之左右”,这样的场面,似乎又形象地浮现在眼前。第二曲是小乐,由13人组成的丝竹乐队演奏,曲名为《十种连环》。这是很有名的宫廷传统曲目,有连续演奏十小段乐之意。据陈文溪先生解说,该曲来自中国,后来逐渐越南化了。乐队则由琵琶、月琴、弹二(二胡)、弹三(三弦),横笛和若干打击乐器组成,音乐的骨干结构与中国江南乐性格相类同,其柔和优美与大乐的性格截然不同。此外,印象较深的是声乐顺化歌谣(Ca huè)。这是顺化地区的民谣被宫廷吸纳后所形成的音乐体裁。歌曲在唱法上尤如其民族乐器独弦琴一样,强调装饰性的颤音,音调柔美惆怅,很具民族特色。

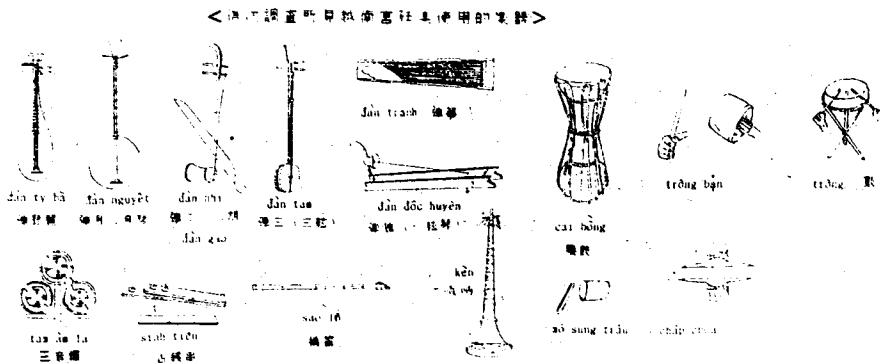
“顺化传统歌舞艺术团”历史较长,被公

认为继承着 10 世纪前黎(Tien le)王朝的传统。19 世纪上半叶的明命(Minh Mang)时代,乐团拥有舞蹈、雅乐及室内乐 3 个完整的组成部分,乐人、舞者达到 381 人之多。进入本世纪后在启定皇帝及皇后的援助下得以保持和发展。1970 年,此团曾在大阪亚洲万国博览会上表演。乐团的现名是 1975 年由地方政府同文化局所确定的。该团在 1975~1990 年间没有什么活动和发展。1990 年后获地方政府的认可开始恢复活动。1992 年在顺化法国节的演出中大获成功,现在主要是面向外国观众公演。去年 7 月在东京举行的“东京之夏音乐节”中代表越南赴日公演。现有团员 36 名,其中舞蹈演员 18 名、乐队队员 10 名

(其中声乐 2 名)。4 月 18 日餐上我们观看了该团的演出。其曲目大致与我去年 7 月在东京看到的相同。它与王宫乐团相比,风格上有很大不同。首先其演出规模大,一般都以历史传说、民间故事为台本,歌、舞、器乐一体化的综合性艺术特性很明显。华丽的服饰、金属般的伴奏乐声时尔出现,给人以宫廷乐现代化及娱乐性的印象。

这次在顺化集中观看了多场宫廷乐的演出,就其目前使用的乐器大致可归纳为如下图中的 10 余件。其中第 12 号独弦琴虽在宫廷乐中并不使用,但它是越南目前十分盛行的传统民间乐器。

有关乐谱的问题,现在越南普遍使用五

线谱。但过去,特别是宫廷乐所使用的则是由中国传去的工尺谱。4 月 19 日我们参观了一所由青年夫妇经营管理的乐器博物馆,亲眼目睹了由越南人抄写的工尺谱,但问在场的越南音乐工作者,他们都已不识此种谱式了。

传统音乐的生存随着社会的激剧变化已不可能不发生相应的变化。尤其是失去了宫廷土壤的越南宫廷乐,政府乏力在经济上给予资助,因此只能自寻出路。目前在经济上,他们主要依赖向外国观光者演出而获取收入。顺化宁静的香江每晚青年女艺人们穿着漂亮的民族服装在船上为游客唱民谣(称为水上舟游乐)。高级饭店里也常有宫廷传统乐的演出,游客只要付钱便可以穿着宫廷古装

用餐,乐人们则在你的周围奏乐。在顺化的王宫,河内的文庙(孔庙),胡志明市的法式饭店,都能见到传统民族乐舞。宫廷乐也好,民族乐也好,几乎都已成为越南富于民族色彩的旅游商品。因此,现今所演奏的宫廷乐,其种类、样式等究竟是何时,以及它是怎样发生这些变化的,都不得而知,特别是现在离开宫廷的宫廷乐将以什么形式求得生存,这已成了一个社会问题。

越南宫廷乐脱离宫廷的脉络而走向舞台,看来这是条必由之路。但作为历史文化如何以其原貌展示于众,将是一件十分艰难和有意义的工作。

1995. 7. 30 于东京