

迭的固定规律。乾隆诗中的美人刺绣双莲朵，却代表了男女之情，这反映出乾隆对杜甫诗的误读，也回应了《月曼清游》美人题材的内在关系。

4 《月曼清游》图册的文化内涵

《月曼清游》图册原名百美图，描绘了数量众多的美人在清宫中的生活场景，其中使用女性月令的形式革新了群体美人的表现形式。^①这类美人图表达了时人对于女性审美的标准，同时展现了在汉族服饰与汉族美人的符号化中表达的乾隆的政治意图。

清宫的艺术生产经过严格的文化审查，画匠失去了创作的自主权。^②此时画家的个人创作也必须处于皇家制度或皇帝个人的默许下。百美图的预设观众是乾隆皇帝，一位在当时拥有至高无上权力的男性。陈枚的《月曼清游》册中的人物在迎合皇帝的喜好下摒弃了唐代张萱、周昉所绘体态丰腴的嫔妃形象，采用了明代唐寅、仇英笔下身材修长、体态轻盈的仕女。^③

陈枚与象牙雕图册均为工匠之流，但他们的审美取向同样受到当时绘画风气的影响。以乾隆皇帝为典型，百美图中的女性符合人们对于美人的定义。正如徐震《美人书》中美人须有螭首、杏唇、犀齿等，这一套标准也成为了描摹美人像的程式。美人的面容、服饰、行为都成了观看者的品评对象。

1636年后，皇太极制订了服饰律，将辽、金与元朝的衰落和他们采用汉人服饰、语言和定居生活方式联系起来，并禁止采用明朝的宫廷服装。^④而《月曼清游》图册所绘的宫廷嫔妃们却身着汉族服饰。汉族服饰禁令与清宫中汉族美人题材的流行形成了鲜明的对比，汉族着装成为清朝统治者用以标榜种族特质的符号，汉族美人也在统治阶级的凝视下，成为“秀美、温顺”的汉族象征。巫鸿认为：这种严格的服饰禁令刺激了法令制定者的私下兴趣，导致了汉族美人的形象在清宫中的流传。^⑤

早在《洛神赋图》中女性图像就完全摆脱了道德形象的教化功能，向完全的视觉审美转变。^⑥这种转变更加突出了绘画中的女性魅力。明清时期，体型清瘦、神情忧郁

的仕女形象受到人们喜爱，这些画描绘了具有“病态美”的女性形象，在男性的观看视角中，放大了男女权力的差距。

这种对于女性的压迫，同样也是士大夫阶层遭遇的投射。明清时期，封建皇权专制达到顶峰，乾隆时大兴文字狱实行文化管控，受到压迫的文人将自己在政治上的弱者形象反映在创作中，便产生了阴柔的仕女形象。^⑦与此同时仕女画作虽流行与社会各阶层，但仕女画家们却难以摆脱被贬低的处境，如：余集因善画

美人错失殿试状元。^⑧仕女画家也如仕女图一样被放置在弱者角色。

乾隆作为男性角色，在画中观看女性生活；作为满族人，图中美人所着汉装成为异族文化的象征；作为国家掌权人，统治阶级与被统治阶级的制衡被过渡为画中体现的男女性别的二元对立。乾隆皇帝的多重身份又赋予了《月曼清游》图册多重文化内涵。

注释

^①何延喆：《从嘉道仕女画看清后期审美心态文化观念及画家境遇之变》，原载于何延喆：《两知山房画论》，天津：天津人民出版社，2018年，第111页。

参考文献

- [1] (美)巫鸿：《中国绘画中的“女性空间”》，北京：生活·读书·新知三联书店，2019年，第375页。
- [2] 李湜：《绘画中的女性形象演变及乾隆朝宫廷仕女画》，原载于李湜：《明清闺阁绘画研究》，北京：紫禁城出版社，2008年，第261页。
- [3] 撰稿人：李湜 <https://www.dpm.org.cn/collection/paint/228746.html>。
- [4] (美)罗友枝著、周卫平译：《最后的皇族》上海：上海人民出版社，2019年，第49页。
- [5] (美)巫鸿著、文丹译：《重屏 中国绘画的媒介和表现》，上海：上海人民出版社，2009年第216页。
- [6] (美)巫鸿著、文丹译：《重屏 中国绘画的媒介和表现》，上海：上海人民出版社，2009年第102页。
- [7] 王宗英编著：《中国仕女画艺术史》，江苏：东南大学出版社，2010年，第143页。

Listening to the Echoes of Jiangsu Melody in the Era: A Review of “Melody of the Era - Research on the Composition of Jiangsu Composers Group (1949-2019)”

Kairui Xu

Nanjing University of the Arts, Nanjing, Jiangsu, 210000, China

Abstract

Since the founding of the People's Republic of China, numerous Jiangsu composers have painted mountains and seas with brushstrokes, recorded the era with sheet music, skillfully combined traditional Chinese culture with modern music creation techniques, and created works that are as brilliant as stars and are widely known. However, the academic community has always lacked a systematic review of the historical creation of the Jiangsu suite group. Teacher Zhang Chongbin's "Melody of the Times - Research on the Composition of Jiangsu Composer Group (1949-2019)" takes 1949-2019 as the time coordinate, and through extensive collection and detailed verification of a large amount of data, for the first time, fully outlines the overall composition of the Jiangsu composer group during this period, and deeply observes and summarizes the 70 year creative process of this group. The publication of this work fills the gap in related research fields and does not provide a window for readers interested in the history of Jiangsu's music culture. In the process of reading this book, numerous popular works come one after another, listening to the echoes of Jiangsu melodies in the times, making people cannot help but marvel at the outstanding charm of Jiangsu composers' works and their 70 years of hard work and progress.

Keywords

Jiangsu composer; Music creation; Cultural inheritance; Historical contribution

聆听江苏旋律的时代回响——评《时代的旋律——江苏作曲家群体创作研究（1949—2019）》

许楷睿

南京艺术学院，江苏南京 210000

摘要

新中国以来，众多江苏作曲家以笔触绘山海，以乐谱记时代，将中华优秀传统文化与现代音乐创作技法巧妙结合，创作出了灿若群星的脍炙人口的作品。但是学界对于江苏作曲家群体历史创作一直缺少一种系统性的梳理。章崇彬老师的《时代的旋律——江苏作曲家群体创作研究（1949—2019）》以1949—2019年为时间坐标，通过广泛收集和细致考证大量资料，首次完整勾勒了这一次时期江苏作曲家群体的创作全貌，对这一群体七十载创作历程进行了深情凝视与深刻总结。这部著作的问世填补了相关研究领域的空白，并未对江苏音乐文化历史感兴趣的读者提供了一扇窗口。在阅读这本书的过程中，众多脍炙人口的作品纷至沓来，聆听着江苏旋律在时代中回响，使人不由得感慨江苏作曲家作品的卓绝魅力以及江苏作曲家们七十年来的砥砺前行。

关键词

江苏作曲家；音乐创作；文化传承；历史贡献

1 引言

自古以来，江苏便是我国文化艺术领域的重镇，在音乐领域，起源于江苏的昆曲、扬剧等多种传统音乐形式对我国音乐发展产生了重要的影响。近代以后，江苏音乐教育以其丰富的资源、丰厚的积淀，伴随着近现代历史的变迁辐射

全国，为中国近现代音乐教育做出了卓越而重要的贡献。^[1]

自新中国以来，这片秀丽的土地诞生了许多优秀的作曲家，在他们的创作中，我们不仅能看到对故土深切的眷恋，也能感受到以音符赞颂祖国的热情。音乐是一种时代精神的镜像与社会文化的载体，江苏作曲家对我国音乐发展做出了不可磨灭的贡献，这凸显了当前我国部分人民群众对于江苏作曲家的了解尚且还具有不全面、认识浅的缺憾。音乐是时代脉搏震颤的余音，江苏作曲家以自己的创作记录时代，通过聆

【作者简介】许楷睿（2001—），男，中国湖南郴州人，硕士，从事流行音乐研究。

听他们创作的旋律，我们能感受到时代的回响。从科普角度而言，本书选取了有代表性的江苏作曲家进行介绍并对他们的部分作品细致分析，书中既包含个案研究的精细剖析，又有群体共性的提炼升华，从多个角度为我们靠近江苏作曲家、感受他们创作作品的魅力敞开了门径。从学术角度而言，书中对作曲家创作技法、题材选择与美学观念的分析，填补了相关领域的研究空白，构建起了理解江苏音乐文化基因的学术框架。

2 群英荟萃：时代中的江苏作曲家

本书以作品数量、时代影响力、社会影响力以及学术影响力四个指标为基础，建立了科学的机制选取了一批优秀的江苏作曲家进行了个案分析。一方面，这为后来人研究其中的作曲家提供了宝贵的参考资料；另一方面，当前我国人民了解音乐作品时，往往“只知演唱者而不知创作者”，本书通过选取这些具有影响力的江苏作曲家的代表作进行介绍，使得读者加深了对江苏作曲家群体的了解。

作者对作曲家们的介绍既凝练又具有诗意，如“卞留念：弦上高歌谱心曲，笔下流年绘春秋”、“乔惟进：丝竹情深育桃李，乐教九州传雅音”等折射出作者深厚的文字功底。在对作曲家们的个案研究中，作者秉持着客观多维的视角，从作曲家的艺术简入手，先以作曲家们的成长经历以及学艺经历为引子，使得读者对这位作曲家有个大概的认知，为读者靠近作曲家们构建了桥梁。之后作者逐渐由浅入深，结合专业知识分析作曲家作品的音乐特征以及创作观念。在研究作曲家的音乐特征及创作观念时，作者通过总结江苏作曲家创作的突出特点，给予读者深刻的启示。

2.1 将中华文化融入音乐创作

江苏作曲家们普遍钟爱中华传统文化，卞留念先生为例，他强调作品中的“民族感”，传统文化被其巧妙地结合在自身的音乐创作中，如其作品《愚公移山》就以我国古代寓言故事《愚公移山》为灵感，传颂了我国民族精神。习近平总书记曾指出：“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在，是中华民族的根和魂，是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。”江苏作曲家擅于将传统文化融入自身音乐创作中，并为民族音乐的推广与普及做出突出贡献。

2.2 强调创新，与时俱进

江苏作曲家们身上普遍有一种创新精神，无论是对创作技法的不断探索，还是身先士卒对科技与音乐的结合进行推动，我们都能从作者的笔触中感受到江苏作曲家们身上那种“不拘一格，与时俱进”的胸怀。对于创作者而言，不断学习是一件必要的事，众多江苏作曲家们悠长的创作生命皆来源于他们在追求艺术本质道路上敢于不断突破自我、拥抱新生事物的进取心。

2.3 江苏本土文化对作曲家们的深厚影响

江苏文化底蕴深厚，江苏作曲家们在成长的过程中浸

染着江苏文化，在这些作曲家的许多作品中，我们都能感受到江苏文化对他们的影响，如杜小魁的《早春二月》、《烟雨江南》等将江苏特有文化题材与歌曲完美融合，展现了杜小魁对江苏传统文化的热爱。江苏文化影响着作曲家，作曲家也传颂着江苏文化。陶思耀以南京的名胜古迹和地方特色为创作主题，打造了一系列精彩作品，如：《金陵早春》、《闹秦淮》、《相约玄武湖》等。研究江苏作曲家们的创作，江苏文化是必然需要被提及的，作者在本书中也对相关的江苏文化作了介绍。值得一提的是，基于作者自身对于江苏文化的深刻理解与深厚的专业功底，作者对不同作品中所蕴含的江苏文化元素进行了分析，这为读者更好理解作品铺设了一条捷径。

2.4 兼收并蓄的广阔胸襟

在强调创作中的“民族性”的同时，江苏作曲家们对于外来优秀音乐文化也进行着吸收与学习，这种“兼收并蓄”的广阔胸襟使得江苏作曲家的作品呈现出更高的艺术张力。以王建元为例，其在创作中通过中西方元素的交融赋予作品跨文化的独特表达，在保留了东方音乐神韵的同时，又展现出了西方音乐的和声丰富性。江苏作曲家对于西方音乐与民族音乐的关系是辩证看待的，在创作过程中，江苏作曲家首先深入研究民族和理解民族音乐的内在特质，在此基础上适度融合西方作曲技法，从而实现了两者的和谐融合，为民族音乐发展注入了活力。

3 纤悉无遗：对作品赏析以及创作评述细致到位

对不同作曲家作品的赏析亦是本书重要的学术价值之一。一方面，本书为后来者研究相关的音乐作品提供了规范的谱例；另一方面，作者对于作品专业的分析为读者敲开了欣赏作品的大门。在选取分析的作品时，作者同样倾注了心血，从知名度、获得荣誉以及创作特色等多个角度提炼出了一批各作曲家具有代表性的作品。在分析作品的实践中，作者从歌曲的曲式结构、调式调性、音乐动机、编曲配器等入手，语言简洁准确，使得读者稍有音乐基础便能很快在作者的带领下对作品进行领会。在赏析之前，作者先对各作品的创作背景进行了介绍，为读者欣赏理解作品进行了铺垫。在对作品分析完毕以后，作者从美学价值、社会影响、文化内涵等多方面解析作品。作品是创作者最大的底气，也是人民群众认识创作者最好的名片。作者对江苏作曲家们作品纤悉无遗的赏析，不仅展现了江苏作曲家们扎实的音乐功底和卓越的创新能力，还为读者们在更了解作曲家的同时，进一步接受美的熏陶以及洗礼。江苏这片充满艺术魅力的丰饶土地孕育了众多才华横溢的作曲家，他们以大量的作品对中国乃至世界的音乐文化产生了重要影响。我们要知晓这些作品好，更要知晓这些作品为何好，作者的赏析为我们提供了有效的参考。

在第二部分的综合研究中，作者以作品不同类别为