

吹破平静

晋北鼓乐的传统与变迁

一支唢呐连同常年与之搭配的乐班，
连同常年如藤绕树的乡村仪式，
在一方区域延续着一种记忆。
它一出现，文化记忆就被激活，
从具体的关于春节、丧葬、娶媳妇，
到抽象的家乡、亲情、文化，
构成了一长串与唢呐和唢呐牌子有形有声的记忆，
而且如影随形，终生相伴。

张振涛 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

吹破平静

——晋北鼓乐的传统与变迁

张振涛 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

吹破平静: 晋北鼓乐的传统与变迁/张振涛著. —北京:
文化艺术出版社, 2010. 4

ISBN 978 - 7 - 5039 - 4357 - 7

I. ①吹… II. ①张… III. ①锣鼓音乐—调查研究—
西安市 IV. ①J632. 52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 054533 号

吹破平静:

著 者 张振涛

责任编辑 李世跃

责任校对 李惠琴

装帧设计 刘玲子

出版发行 **文化艺术出版社**

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyschs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2010 年 4 月第 1 版

2010 年 4 月第 1 次印刷

开 本 720 × 980 毫米 1/16

印 张 30.5

字 数 300 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 4357 - 7

定 价 45.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

致 谢

中国出版的学术著作总把“致谢”放在书后，国外出版的学术著作则把“致谢”放在书前。因为英文的“致谢”（acknowledgement）部分，原意是交代“知识产权”，也就是把内容的来源一一说明，自然包括提供知识和帮助撰写的人。交代知识产权，慢慢成为现代学术界遵循的从业规矩，也就是“学术规范”。因此，在奥斯卡领奖台上，举世瞩目的影星们向合作者和帮助者频频致谢，以至于普通人在这种场合渴望听到他们发表高见和展现幽默的愿望，常常被对于他人来讲没有多少意义、一串串枯燥乏味的人名尽扫兴致。但这就是现代社会的规矩。当代出版的学术著作之所以没完没了、占据不小篇幅陈述的开篇致谢和开列的参考文献，也是知识界必须遵循的学术规范。现代人越来越老实地承认，自己的研究和叙述建立在前人和他人的成果和帮助之上，不像古代那些无所不知、谈天说地的大师，天马行空，不留痕迹。其实，古代哲学家也一样采自各家之说，绝非空穴来风，只是当时没有“规矩”，不作交代而已。现代知识产权的意识已经不再允许天马行空、无法无天了，所以，在中国当下这个太爱显摆自己的时代，更应该提倡先“致谢”，把知识拥有者的名字放在第一位，一如古代提倡的尊崇前辈，把“天地君亲师”置于首位。

每位从事一项劳动的人都有体会，自己取得的一点进步，其实都是前人知识积累的结果，正是这些积累才使得今人有了这般认识。前人可能以某种方式表达了自己的知识，也可能没有表达，尤其乡村文化领域，民间艺人大多不会凭借什么方式表达过传自祖辈父辈的知识，甚至根本没有想

到要表达，所以尤应提及。虽然“致谢”对别人没有意义，甚至可能民间艺人根本看不到，著作人还是要老老实实。作为知识产权的拥有者，民间艺人在这一领域中必须被提及，这绝不是有能力表达它们的书写者本人的。

所以，首先要感谢采访过的艺人们，没有他们，我就不会讲述这些故事。大同市阳高县滑家乐班中的每一个人都毫无保留地将自己的艺术感受和技艺告诉我们，使我们在很短的时间内了解了晋北的“地方性知识”。在接待晋京演出的李清时，老人家的话语点燃了我内心无数次的激情，因而产生了把与他们同在一起的日子中看到、听到、体会到的东西记录下来并做一番阐述的冲动。现在所做的之所以成为可能，就是因为他们提供的资料。浑源县的葬礼中，道士们慢慢地相互提醒，回忆不起眼的技术、仪式程序和已经说不太全的曲牌名称，甚至会在关键时刻提醒我用一个特别到位、入木三分的词。繁峙县宝藏寺刘文成先生熟练地背诵笙苗口诀时，指着乐器对我说：“笙是世界上最绿色的乐器！”这是我听过的、音乐家把环保意识融入音响感受的最到位、最智慧的话。他看到我的书时一定会惊讶自己竟然吐出过这样符合时代节拍的语言，其实，正是像他老人家一样的智慧，帮助记录者创造了一点神奇。总之，书是我写的，故事确实是他们创造的。

必须说明，本书是列入全国艺术科学“十五”规划2005年度课题的项目（05BD032），虽然现在的书名与申报的不一致。文化部的资助使课题得以顺利进行，并让学者越来越感到国家整体实力的提高对于学术研究的实际意义。近年来国家课题经费的不断增加是过惯了穷日子的学者们原来不可想象的。

还要感谢我的合作者。2003年我与钟思第（Stephen Jones）、吴凡、王英睿一起，第一次到大同市阳高县采访。钟思第总有一种把枯燥的采访化为调侃和幽默的能力，所以采访总是洋溢着大家共同心造的开心语境。因为钟思第的中国话讲得磕磕巴巴，我们的山西话讲得磕磕巴巴，但我们努力把他的不怎么好的中国话翻译成山西人懂得的山西话，于是我们会在短

短几分钟内，采用英语、普通话、山西话和近似山西话四种语言，断断续续地采访中还不知道到底是否把话说清楚了。这种频道转换，让我们获得了比听到好的唢呐曲牌还带劲的兴奋。

2005年春节与元宵节，再次与周颐、肖文礼，到怀仁县和应县采访；2006年5月，第三次与吴凡、袁瑾到浑源县采访；2007年春节，第四次与袁瑾、任宏、郭小青到繁峙县采访。出生山西的袁瑾，到了农村才感慨家乡文化原来如此丰富。没有她慷慨提供的私家车，那些犄角旮旯的地方我们大概永远到不了，也就永远听不到民间的真声。我们在山西走了一条音乐家很少走过的路，像穿行在古代与现实、神话与评话当中。感谢伴随我一起走过采访道路的朋友和同学，他们身上洋溢的现代感让我穿行于过去时，保持了适当的清醒。

几年过去了，晋北的风年年吹拂到脸上，每一年都有不同的快感，吟咏“胡地多飏风，树木何修修”的汉代人的悲凉和飏风，不入我怀。“瑞雪兆丰年”，顺天意的晋北人总是和着古老的民歌替老天爷预报来年的喜幸，其实这也不单是老百姓的心底祈望而是自然规律。虽然一直嚷嚷着全球变暖什么的，雁门关外的塞北还是依照自古以来的节气年年大雪纷飞。来自香港的郭小青被全球变暖吵吵得非要到北方乡下狠狠冷一回，结果真给铺天盖地的大雪冻得手脚冰凉，领略到体会“北国风光”的代价。雪中的应县木塔成为我们对晋北最难忘的记忆，而花闹风软、远山渐有霏霏雾气、晋北稍有些春天感受时，更让人生出昂扬新一轮生命的欣喜。听了“桃花红杏花白”的山西民歌，哪怕你已经变成一棵不长桃杏的枯树，也想吐枝发芽呢！我开始喜欢晋北文化，也喜欢晋北文化被外人喜欢的地方。

谈及体验，好像更要感谢这片不怎么富裕的土地，虽然土地不富裕，文化却富得流油。鼓匠手中的乐器、演奏的技术以及运用古老方式抄写了一千年的乐谱，都让人心生敬畏。鼓匠告诉我们，许多家传的科仪本和谱本在“文革”期间被各路英雄投入炉火，那些版本价值上绝不次于《红楼梦》脂砚斋本的祖传古本，全世界没有多少，要是放到由数十级台阶引领

的美国国会图书馆，一定会被视为珍藏，谁料想竟在“破四旧”的乡村斗气中，在拥挤着红卫兵的村舍庙宇的墙边，被当作柴火烧了。但这些故事让人感到，晋北乡村真的是被“音乐之神”特殊眷顾过的地方。层出不穷、品类繁多的民间宗教仪式，贮藏了比之一般地区更加丰富的音乐文化，这片被盘根错节的艺术之藤缠绕在宗教仪轨中的文化宝藏，让人有挖掘不尽的喜悦。所以，我为发现了这样一片被“音乐之神”特殊眷顾过的乡土以便更好地解读古老文化和世界变化的主题而无限感恩。

目 录

致 谢 / 001

绪 论 追寻唢呐——晋北鼓吹乐的平叙与深描 / 001

（一）主题：记录变迁 / 003

（二）已有的区域研究成果 / 007

（三）研究方法——国家在场 / 012

（四）叙述方式 / 015

第一章 乐队新组合 / 019

第一节 重新命名的“国家”背景 / 022

第二节 史地背景 / 031

（一）地理位置与历史文化背景 / 031

（二）经济现状 / 038

（三）走不出的土堡与走出土堡 / 039

第三节 乐队革命——难以命名的组合 / 043

（一）新一轮文化交融 / 046

（二）电子时代 / 052

（三）颠覆文化身份 / 056

(四) 真声假声 / 058

第四节 响器新规格——体现国家 / 061

(一) 体现国家 / 061

(二) 新规模和新使命 / 067

结 语 / 069

第二章 双面鼓——鼓匠与阴阳 / 073

第一节 乐班生活录 / 076

(一) 乐队组合的等级归属 / 076

(二) 乐班分布与传统学艺方式 / 079

(三) 颠覆传统的学艺方式 / 084

(四) 活动时间表 / 086

(五) 参与春节花会 / 088

(六) 参与庙会 / 090

(七) 生存状况 / 092

(八) 女人眼中的鼓匠 / 098

(九) 新定位“音乐人”与新的评价体系 / 100

(十) 行话 / 102

第二节 女乐手与女唱家 / 108

(一) 性别视点——一个前景的阐明 / 108

(二) 核心与边缘 / 111

(三) 替补外出打工的男人 / 113

(四) 贞元殿前的女唱家 / 121

结 语 / 125

第三章 吹破平静——滑家乐班 / 129

第一节 家族乐班 / 132

(一) 家族成员 / 132

- (二) 炉火纯青的技术 / 139
- (三) 独占庙会——地位象征 / 141
- (四) 流行音乐表演 / 143

第二节 出国演出 / 145

- (一) 天上掉馅饼 / 145
- (二) 美国“丝绸之路”艺术节 / 148
- (三) 出卖乐器 / 151
- (四) 荷兰“中国艺术节” / 152

第三节 稿费与分账 / 155

- (一) 录音稿费 / 155
- (二) 分配方式 / 161
- (三) 版权意识 / 163
- (四) 围攻外乡人 / 165
- (五) 用老外的耳朵听自己 / 168

结 语 / 171

第四章 年节文化与社火精神 / 177

第一节 年节仪式 / 180

- (一) 年节精神 / 180
- (二) 从迷信活动到民间艺术 / 182
- (三) 张灯结彩 / 184
- (四) 怀仁县“迎宾广场” / 188
- (五) 文化广场与表演场地的矛盾 / 190

第二节 燃烧的年节——旺火 / 193

- (一) 传统的火炬——旺火 / 193
- (二) 点燃“旺火”仪式 / 198
- (三) “旺火”寻踪 / 204

第三节 政府行为 / 210

- (一) 组织机构和参演内容 / 212
- (二) 指导方针和参演人数 / 215
- (三) 活动时间 / 219
- (四) 游行路线 / 220
- (五) 表演记录 / 221
- (六) 彩车 / 226
- (七) 保障机制和应急预案 / 229
- (八) 云中镇的力度 / 230
- (九) 评奖 / 231
- (十) 2005 年的记录 / 232

第四节 各县年节仪式 / 234

- (一) 应县木塔广场与政府门前 / 234
- (二) 应县游行表演 / 236
- (三) 繁峙县政府门前 / 239
- (四) 三县比较 / 240

第五节 阐释游行 / 241

- (一) 服装的仪式感 / 243
- (二) 挑战等级制的“官服” / 245
- (三) 挑战性别禁忌 / 246
- (四) 参与者与旁观者的身份辨别 / 249
- (五) 镜头的力量 / 250

结 语 / 254

第五章 庙里庙外——空间秩序 / 257

第一节 文化空间与音乐级序 / 260

- (一) 乐班位置 / 260

(二) 三种音乐组织的空间划分 / 262

(三) 核心、中间、外围层次 / 264

(四) 文化空间的级序 / 265

(五) 层层递进 / 269

(六) 对台戏——两种表演形式的空间划分 / 272

第二节 庙宇与戏台 / 277

(一) 庙会运作方式 / 278

(二) 戏说戏台 / 289

(三) 庙会献戏 / 295

(四) 路旁的戏 / 298

第三节 庙里庙外 / 301

(一) 恒山庙会 / 301

(二) 咔戏——“远音乐—近戏曲” / 302

(三) 两个空间，两种态度——庙会参与者与音乐厅观众 / 306

第四节 乡村寺庙与仪式音乐 / 309

(一) 无声的寺院与复声的努力 / 310

(二) 怀仁县南小寨永宁寺 / 312

(三) 金沙滩镇刘宴庄“崔府君老爷庙” / 314

(四) 乡村小庙中的祈祷声 / 316

(五) 应县木塔上的思绪 / 319

(六) 浑源县圆觉寺的壁画 / 322

结 语 / 324

第六章 旋棺与旋律 / 327

第一节 葬礼的叙述 / 329

(一) 守夜的唢呐 / 329

(二) 压在鼓面上的脚——遗落在文化中心的奏姿 / 333

(三) 出殡道上 / 335

第二节 旋棺 / 339

(一) 浑源县吉村杨氏葬礼 / 340

(二) 礼簿 / 341

(三) 三重级序：道士、鼓匠、大篷车 / 343

(四) 领班道士 / 348

(五) 打破分餐陋习 / 352

(六) 穿村巡游 / 354

(七) 田埂上的浪漫——旋棺 / 358

(八) 告别的声响——摔盆 / 366

结 语 / 371

第七章 乐器 / 373

第一节 “家具”的解析 / 376

第二节 几大件 / 381

(一) 乐器俗称 / 381

(二) “戏说”唢呐——乐器学的另一种书写 / 383

(三) 最成功的采借——管子 / 390

(四) “和”为贵 / 393

(五) 札子 / 396

(六) 云锣 / 400

(七) 铜鼓与各类打击乐器 / 401

(八) 拉弦乐器 / 403

(九) 印证“民族—国家”概念 / 408

第三节 说“梅” / 409

(一) 文献记述 / 410

(二) 笛箫对调 / 416

(三) 笛子别称 / 418

结 语 / 419

第八章 宫调与曲目 / 423

第一节 宫调 / 425

(一) 笙律 / 426

(二) 黄钟标准与配套调高 / 430

(三) 三大调与五调系统 / 434

(四) 五度链的延伸 / 435

(五) 横竖之间——唢呐调名与笛子的关系 / 436

(六) “勾”字 / 438

(七) 乐谱作用的消失 / 440

第二节 曲目 / 442

(一) 数不尽的“八大套” / 443

(二) 民间版本与国家定本 / 446

(三) 流行曲目的选择 / 448

结 语 / 450

尾 声 一支唢呐，一种文化的象征 / 453

第一节 乐器品种呈现的四个历史阶段 / 456

(一) 第一股“声浪” / 456

(二) 第二股“声浪” / 458

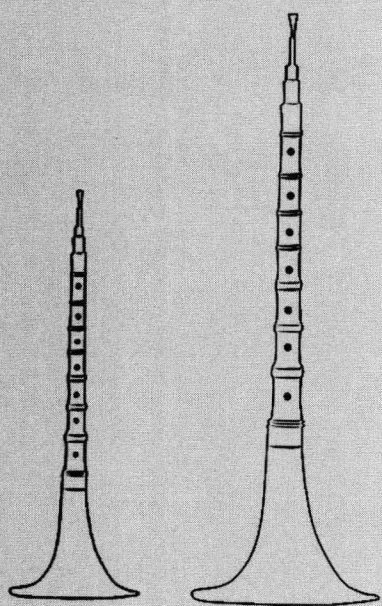
第二节 自我升级与挡不住的新声 / 463

第三节 结束的话 / 466

参考文献 / 469

绪论 追寻唢呐

——晋北鼓吹乐的平叙与深描

这里的记录都是过去几年间实地考察和亲身感受的事实。书中的事实，都是我们亲眼看到的；书中的音乐，都是我们亲耳听到的；书中的乐器，都是我们亲手触摸的。我们根据采集材料来说明即使有些小的瑕疵也不至于影响整个全局的民间鼓匠的生存状况时，因为实地亲历而充满自信，当然也洋溢着记录了别人未曾记录的事实而生的一点满足——这是每个在一个采访点进行过长期采访后的学者都有的欣慰。

如果有人提出音乐文化人类学的调查报告过于繁琐甚至过于细琐的指责，我们就该回答，今天我们所欲研究的音乐文化事项多么渴望得到史料支持，多么渴望找到反映历史渊源和发展过程的蛛丝马迹，但学者们无法得到这样的支持，因为即使是流传在乡村像家谱一样的文字材料也根本不存在这类记录。为了把零零散散多少与音乐沾点边的方志中的民俗史料衔接起来，今天不得不详细记录这些对此不感兴趣的人认为大可不必记录的事实。

（一）主题：记录变迁

没有人记录晋北的县城里谁第一个打起了塑料折叠花雨伞，谁第一个穿上了牛仔裤，谁第一个吃完了方便面把轻便的盒子丢在路边，谁第一个弹起了电子琴并像当年第一个吹起唢呐的人一样看着周围惊愕的面孔，谁