

浙江菇民音乐与 民俗研究

田中娟
著

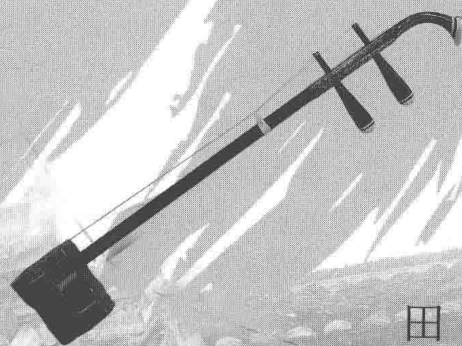

中国社会科学出版社

浙江菇民音乐与 民俗研究

田中娟

著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

浙江菇民音乐与民俗研究 / 田中娟著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9567 - 3

I. ①浙… II. ①田… III. ①民间音乐—研究—浙江 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 316034 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 孔继萍
责任校对 周 昊
责任印制 李寡寡

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京市兴怀印刷厂
版 次 2016 年 12 月第 1 版
印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.75
插 页 2
字 数 322 千字
定 价 76.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

序 言

田中娟老师是从浙江庆元的大山里走出来的，她是“大山的女儿”，自进入浙江师范大学音乐学院之后，开始步入音乐之门，并在民族声乐的学习上渐显才能；尔后于2002年考入上海音乐学院音乐学系，攻读传统音乐理论方向的硕士学位，在此期间我曾是她们的任课老师。专业方向的改变，跨学科的研究使她们历经百般磨炼，在修完研究生课程全部学分的同时，还旁听了二十几门本科专业课程，在读硕士的三年期间听了三百多场音乐会，聆听近百次讲座，终于使她们知识充盈，脱颖而出。硕士毕业后到丽水学院工作，主要从事地方民间艺术，尤其是瓯江流域遗存的民间音乐、民间戏曲、民间曲艺等艺术品种的研究，其研究兴趣涵盖音乐学、艺术人类学、非物质文化遗产学、民族学等学科领域。在离开学校后她义无反顾地行吟于大山之间，十年耕耘终于结出硕果。

从厚厚的一叠书稿中可以清晰地感觉到，菇民区是一片富有历史文化厚度的土壤，千百年来人们在这里耕种生活，菇民区对菇神吴三公及其精神的崇拜将使社会学家们惊叹不已；菇民候鸟式的迁徙生活将令人类学家们惊奇不已；菇民保持香菇生产记忆的民歌将使音乐学家们赞叹不已；菇民戏声腔之丰富将令戏曲学家们赞美不已。但是，如今的社会发生了巨大的变迁，现代文明的浪潮正在渗透到每一个偏远的山区，传统的生产方式和生活方式正在逐步被新的生产方式和生活方式所取代，菇民音乐及其民俗信仰也面临着生存的危机。田中娟通过长期的调查对菇民区内流传的菇民戏、菇民山歌、菇民曲艺这种独特的民间艺术及其民俗事象进行了追根溯源的考证，并对今后的生存路向发表了自己的学术见解，这将极其有利于这个“非遗”品种的传承与保护。

就本论著的内容而言,作者从艺术文化的视野出发,对浙江菇民区内以香菇种植这样一种中国农耕文化中存在的典型的经济民俗事象,以及围绕香菇生产而产生的菇神信仰、菇民戏曲、菇民山歌、菇民曲艺等独特的文化现象和艺术形式,进行了深入的阐释。由于作者自幼在民间音乐环境中长大,在一次次亲临现场的观察中,真切地感受了这一民间艺术的亲和力和感染力。在大量的实地调查、采访记录的基础上,进行分析、思辨、研究,并用菇民们翔实的口述史来印证,这是很有说服力的。通过对菇民区的深入调查发现香菇种植史就是一部香菇历史文化的形成史,它围绕香菇种植为核心形成一种特殊的传统文化和经济民俗事象。如菇民戏、菇民山歌、菇神信仰、菇神庙会、菇民功夫、菇山医药、祭祀仪式与仪式音乐等,从民族音乐学跨学科的角度进行研究。从砍花法栽培香菇技术的神秘性和保密性来看,菇民山歌中承载着香菇栽培的起源、生产历史、生活方式、生产方式、种菇技术、生产条件、生活习俗、精神信仰等方面的内容,是菇民区内民间艺术、民俗事象、种菇技术、宗教信仰等内容之间的联系纽带和运行载体。菇民戏是伴随香菇生产劳动而产生的古老而稀有的地方剧种,它的形成、传承和发展体现了香菇生产的发展状况,与菇民到全国各地种植香菇的行走路线密切关联。其形成与弋阳腔、宜黄腔、徽戏、福建北路戏等剧种的音乐特点、表演程式都有渊源关系,同时它又是菇民区的一种象征性文化。

在已有的研究成果中多以地方志与诗词为主要研究对象,田中娟重视对这些成果的学习和借鉴,同时又不停留在已有成果的接受上,而是有所开拓,从不同的角度切入,有自己独到的见解。田中娟之研究能够从本体切入,利用学声乐出身的优势,边听边唱边记谱,探寻菇民山歌的音乐形态和艺术特征。除了对音乐题材与地域性质关系的分析外,重点放在对音乐所组成的音阶构成、调式调性、旋律形态、曲式结构、节奏节拍、语言音韵的分析上。应当指出,她对音乐本体的研究既是细致的,又能将其放在文化的语境中来进行,并发挥其学习音乐学的专业特长,梳理出菇民戏曲、音乐的历史脉络,在少文献资料可查的情况下,进行了大量的实地调查和采访记录,然后予以认真的分析、思辨和研究,作者尤其能在动态变化过程中审视艺术本体的变化和社会功能的转型,对菇民山歌的现代功能价值作出了独到的阐述。鉴于历史和地理环境的

原因,对于稀有地方剧种菇民戏的研究,以往的学者主要取向于剧本剧目、表演程式等研究视域,研究重心主要趋向于戏曲本身,而相对于菇民戏的班社组织、经济供养模式、演出习俗及其与菇民区的民俗信仰活动之关联则研究甚少。本书作者以田野调查的方式入手对菇民戏的历史源流、演出习俗、艺术特征、音乐形态、生态现状等进行了较为详尽的解读。同时,对菇民戏的历史源流与流布区域进行考察、对菇民戏的种类和伴奏乐器进行考察、对菇民戏的剧目及其来源进行考察、对菇民戏的艺术特征和语言特点进行考察、对菇民戏的声腔特点与声腔来源进行考察、对菇民戏的曲牌特征进行考察,并从菇民戏的表现个性出发进行研究,以显现出它的独特性和对其研究的重要性。在菇民区的曲艺方面,作者在分析菇民区曲艺的形成、流布和地域特征时,将整个丽水境内的曲艺作为一个整体来介绍和分析。这样避免孤立地研究一种艺术形式存在的可能性,造成片面理解和主观臆断,并更加符合民间艺术流布的渠道与逻辑。

任何一种艺术现象,都无法脱离它生存的社会历史文化环境而存在,任何艺术形式的成长都是自身内部发展与社会外部力量合力的结果。对菇民音乐的研究是对这种文化艺术从产生到发展这一动态的变化过程中寻求它自然变化的规律,以取得社会外部力量对它及其影响的认识,从而认识它与其他艺术之间在传承与变迁中存在的普遍性的启示意义。

2016年9月16日

于上海音乐学院

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 菇民音乐的研究区域与概念界定	(2)
一 概念界定	(2)
二 研究区域	(7)
第二节 菇民音乐的研究方法和研究内容	(8)
一 菇民音乐的研究方法	(8)
二 菇民音乐的研究内容	(11)
第三节 关于菇民音乐的文献记载及学术史回顾	(14)
第四节 菇民音乐的田野调查与既有研究成果概述	(16)
一 田野调查	(16)
二 曲谱影像	(19)
三 收集资料	(19)
四 发表文章	(20)
五 出版专著	(22)
六 学术方向	(22)
第二章 菇民音乐的生态环境与文化语境	(25)
第一节 菇民音乐产生的生态环境	(25)
一 菇民音乐形成的地域考察	(26)
二 浙江菇民区香菇种植概况	(29)
第二节 菇民音乐生存的文化语境	(33)
一 菇民区的民俗文化	(34)

二 菇民区的管理文化	(40)
第三章 菇神信仰、菇神庙宇与菇神祭礼	(42)
第一节 菇民祭拜吴三公、刘基、五显神成因考源	(43)
一 三神合殿的成因考源	(45)
二 菇神庙的种类与特性	(51)
三 佛道儒三教合一的综合信仰	(57)
第二节 菇神庙的祭祀仪式与仪式音乐	(61)
一 菇山神坛的祭神仪式	(61)
二 村落神殿的祭神仪式	(62)
三 大型神庙的祭神仪式	(64)
四 吴三公祠的祭祀仪式	(71)
第三节 菇神庙的祭礼与和谐社会的构建	(75)
一 菇神信奉和菇神庙的祭礼使菇民区趋于安定	(76)
二 菇神信奉促进了菇民区商业、交通和文化的发展	(77)
三 菇神庙文化对菇业发展的主要影响	(77)
四 刘伯温申请的皇封专利加速了菇业向全国的发展	(78)
第四节 菇神庙楹联荟萃	(79)
第四章 古老稀有的地方剧种——菇民戏	(83)
第一节 菇民戏的流布区域与历史源流	(86)
一 流布区域	(86)
二 历史源流	(87)
第二节 菇民戏的演出习俗与演出程式	(90)
一 演出习俗	(90)
二 演出程式	(97)
第三节 菇民戏的艺术特征与语言特点	(103)
一 艺术特征	(104)
二 语言特点	(109)
第四节 菇民戏的音乐形态与声腔考源	(110)
一 菇民戏的音乐形态特征	(111)

二 菇民戏的音声形态特征	(118)
三 菇民戏声腔考源	(122)
第五节 菇民戏的伴奏乐器和伴奏形式	(124)
一 伴奏乐器	(125)
二 伴奏形式	(128)
三 器乐形式	(131)
第六节 菇民戏的班社组织与经济供养模式	(132)
一 菇民戏班社组织及其经济模式的初期阶段——多元 共存阶段	(132)
二 菇民戏班社组织及其供养模式的特殊时期——寺庙 供养	(136)
三 菇民戏班社组织及其供养模式的转型期——业余剧团	(138)
第七节 菇民戏的传统剧目与古戏台	(140)
一 菇民戏的传统剧目	(141)
二 菇民戏表演的古戏台	(145)
三 古戏台楹联	(147)
第八节 菇民戏的生存现状与保护对策	(149)
一 生存现状	(149)
二 保护意义与保护对策	(152)
第五章 砍花法香菇种植的叙事诗——菇民山歌	(158)
第一节 《菇业备要全书》中的笙歌考证	(160)
一 菇蓬福生叶耀廷自序	(162)
二 第一篇菇业急救医伤处方	(164)
三 第二篇字眼古人笙歌	(164)
四 第三篇朽木产菇笙歌	(165)
第二节 菇民山歌的题材内容与体裁样式	(166)
一 菇民山歌的题材内容	(166)
二 菇民山歌的体裁样式	(201)
第三节 菇民山歌的艺术特色与功能价值	(210)
一 菇民山歌的艺术特色	(212)

二 菇民山歌的功能价值	(228)
第四节 菇民山歌的语言特点和传唱禁忌	(239)
一 菇民山歌的语言特点	(240)
二 菇民山歌的传唱禁忌	(242)
第五节 菇民山歌形成和承载的文化内涵	(243)
一 形成方式的“生产性”	(243)
二 存在方式的“依附性”	(249)
三 形成内涵的“生态性”	(257)
 第六章 慰藉菇民的心灵鸡汤——菇民曲艺	(266)
第一节 菇民曲艺的形成、流布与地域特征	(267)
第二节 菇民曲艺的种类与常用曲目	(271)
第三节 菇民曲艺的音乐特征与表演形式	(277)
一 菇民曲艺的音乐特征	(277)
二 菇民曲艺的表演形式	(286)
第四节 菇民曲艺的演唱习俗与演出场所	(293)
一 菇民曲艺的演唱习俗	(293)
二 菇民曲艺的演出场所	(299)
 参考文献	(301)
 后记	(304)

第一章

绪 论

在浙西南洞宫山脉腹地，百山祖的北麓，瓯江的源头，有一个千年古村——庆元县龙岩村。这个原始森林环绕的村庄，古树参天，山清水秀，是香菇鼻祖吴三公的故里，世界香菇的发源地。龙岩村地处庆元、龙泉、景宁三县交界处，900年前吴三公在这里发明了香菇人工栽培砍花法，造福了全人类，龙岩村因此闻名遐迩，也积淀保存了比较完整的香菇历史文化遗产。随着制菇技术的传播，在庆元、龙泉、景宁一带形成了围绕香菇种植为核心的特殊的经济民俗事象。这里保藏和储存的文化传统也源源不断地为现代菇民及中国香菇文化注入了新的精神和灵魂。在确立民俗学概念的过程中，有一段话常被人引述：“引起民俗学家注意的，不是耕犁的形状，而是耕田者推犁入土时所举行的仪式；不是渔网和渔叉的物造，而是渔夫入海时所遵守的禁忌；不是桥梁或房屋的建筑术，而是施工时的祭祀以及建筑物使用者的社会生活。”^① 在龙泉、庆元、景宁这片神奇的土地上保存了许多活化石般的民俗仪式，使现代许多学者趋之若鹜。在现代香菇产业化生产的时代原以为是神话、迷信、消亡了的民俗风情又悄悄地再现并演绎着，现代菇民和菇商对菇神吴三公及其精神的崇拜将使社会学家们惊叹不已；菇民候鸟式的迁徙生活将令人类学家们惊奇不已；菇民保持香菇生产记忆的民歌将使音乐学家们赞叹不已；菇民娱神娱人的稀有地方剧种将使戏曲家们惊奇不已；菇民曲艺是菇民前往深山密林种植香菇前闲暇时间的精神寄托和主要娱乐形式，

^① 乌丙安：《中国民俗学》，辽宁大学出版社2003年版，第10页。

是当地人民群众喜闻乐见的民间艺术。伴随着菇神祭祀这样一种经济民俗活动的菇民音乐再度荡漾在龙泉、庆元、景宁一带的菇山、祭祀、庙会以及庆典仪式上。这种一度认为在现代化香菇生产中已经消亡的香菇经济民俗和音乐现象，如今在香菇发祥地的菇民区内得以保存，并且笔者惊奇地发现在第一香菇生产时代^①的制菇技术是通过菇民山歌予以传承的，香菇生产事项与菇民音乐活动紧紧地联系在一起。

第一节 菇民音乐的研究区域与概念界定

根据大量的史料考证，砍花法香菇人工栽培技术源自中国，源自浙江省龙泉、庆元、景宁三县连成一片的 1300 平方公里的广阔土地上。“枫树落叶，夫妻分别；枫树抽芽，丈夫回家。”在浙江省的西南部有一群以种植香菇为谋生手段的人群被称为菇民，他们每年到“枫树落叶”时节，便纷纷到全国各地的深山密林里去种植香菇，到“枫树抽芽”时又从全国各地的深山老林中回家务农，在那里形成了一个独特的自然经济区。为了准确地对本书的研究对象和研究范围进行阐述，我们需要了解本论著的研究区域所涵盖的范围，明确研究区域的地理位置。并且对菇民、菇民区、菇神、菇神庙、三合堂等概念予以界定，还要对以上问题之间的共存关系进行深入细致的探究。

一 概念界定

菇民是指浙西南地区以种植香菇为主业的普通民众，属于汉族，并无其他特殊的民族属性，生活在浙西南庆元、龙泉、景宁一带，他们在每年农历十月至次年三月这一段时间内由于职业的需要，远离家乡，奔赴闽、赣、粤、皖、桂、湘、鄂、川、黔等十几个省市的深山老林中种植香菇，而在次年清明时节回到家乡时则从事农业耕种的族群。他们在本乡、本籍同样受到所属政府行政部门的管辖，并不存在民族性的区别。

^① 指利用砍花法做香菇的历史时期。

图 1-1 菇神吴三公

菇民区 即浙西南地区菇民居住和活动的区域。是指以砍花法栽培香菇这一技艺维系于一体的，在漫长的历史过程中形成的有共同语言、共同信奉、共同习俗、共同技艺、共同地域特征的群体活动区域。与行政区域的划分不同，它属于自然经济区域。在历史上约定俗成的菇民区域包括浙西南的庆元、龙泉、景宁三县的菇民聚居地。它的成因具有复杂的社会因素和自然因素，是中国香菇种植史上的一种特殊现象。

菇神 菇民所崇拜和祭祀的神灵，是指被神化了的香菇栽培创始人——吴三公。据宗谱记载，菇神吴三公生于宋高宗建炎四年（1130年），名昱，因兄弟多人，其排行第三，被菇民尊称为吴三公，传说他发明了砍花法栽培香菇的生产技艺，教人们将阔叶林的树木砍倒，并用利斧在树木上砍出疤痕种植香菇。随后又发明了“惊蕈术”，使香菇产量大大增加，因其是当地一位著名的道士，于是砍花法栽培香菇又被蒙上一层神秘的道教色彩，菇民认为“惊蕈术”是吴三公借用神力才能达到的技术，因此，菇民世代尊奉吴三公为菇神，求其保佑菇业兴旺发达。另一位菇神是刘伯温，由于他为庆元、龙泉、景宁三县的菇民在皇帝朱元璋那里求得种植香菇的皇封专利，所以菇民也尊奉刘伯温为菇神。

图 1-2 刘伯温

图 1-3 下田菇神庙

菇神庙 浙西南龙泉、庆元、景宁三县的菇神庙宇可分为菇山神坛、村落神殿和大型神庙等数类。在菇民区三县范围内均兴建起侍奉五显灵官（即五显神、五显大帝）、吴三公、刘伯温等菇神的大小神庙，设在菇山上菇寮内的称为菇山神坛；设在菇民区每个村的村头或村尾的菇神庙，称为村落神殿；由三县的菇民集资兴建的规模较大的称大型菇神庙。大型菇神庙最著名的是龙泉凤阳山菇神庙、庆元西洋殿菇神庙、景宁英川菇神庙。

三合堂 设在菇民区各个大型菇神庙内，是供菇民领袖决策议事的场所。在所有菇神庙中最具有政治色彩的处所，每年的七月份，三县菇民领袖聚集此地，对香菇业重大事件进行审议和协商，遇菇民生命财产遭受侵犯时在此商议对策，作出一致对外的共同决定。如遇重大诉讼案件，不惜重金聘请律师，以维护菇民利益。

图 1-4 景宁三合堂

砍花法 砍花法香菇栽培技术又称老法制菇，是古老的中国农耕文化的技艺，产生于浙江菇民区。是指将适合种菇的树木砍倒在地，再将林地的倒木上用利斧砍以疤痕，利用菌类孢子自然传播进行接种栽培香菇。技术的核心是利用孢子的自然繁殖获得菌类产品，技术的精髓在于“砍花”，砍花法香菇栽培的工序一般可分为“做樁”“砍花”“遮衣”“倡花”“开衣”“惊蕈”“采焙”等。这种古老的香菇栽培法是在仿生栽培基础上的人工栽培。它是一项以砍花为主体的综合性技术措施，是菇民区 900 多年来中国菇民香菇栽培的实践经验，包含了丰富的科学内涵，是中国农耕文化史上的一朵奇葩。菇民对砍花法制菇技术一向严守秘密，且传男不传女，只在本族内部传授，不肯外传，代代如此。

二 研究区域

世界香菇人工栽培发源地的历史可以追溯到 900 年以前，根据大量的史料考证，砍花法香菇人工栽培源自中国这已是公认的事实。它源自中国浙江省西南部的龙泉、庆元、景宁三县连成一片的菇民区境内。这里有数以万计的世代以种植香菇为生的菇民，他们是这一历史的创造者和见证者。吴三公则是被他们神化了的代表人物，以吴三公为代表的菇民所创造的香菇栽培技术，就是至今仍具有丰富的科学内涵的孢子繁殖为核心的栽培技术——砍花法。本书所研究的区域是以香菇发源地吴三公的故里——龙岩村为中心向四周辐射的龙泉、庆元、景宁三县的广大地区，约有 25 万人口，即约定俗成的菇民区。它的地理范围包括：

龙泉县：龙南、建兴、义和、天平、屏南、瑞洋、均溪、大赛等原建制乡。

庆元县：斋郎、合湖、张村、石湖、后广、四山、大济、杨楼、举水、荷地、左溪、青竹、江根、官塘、竹口等原建制乡。

景宁县：毛坪、连川、黄湖、英川、隆川、葛山、秋炉、叶桥、路兹、沙湾、标溪、梧桐、大地等原建制乡。^①

上述菇民区总人口在清朝乾隆年间约 15 万，至 1990 年已达 25 万左右，其中庆元达 13 万，龙泉 6.5 万，景宁 5.5 万。在菇民区内 95% 的农民都以香菇种植为主业，世代延续至今。

研究范围内的菇居区，是一种独特的、以砍花法栽培香菇这一技艺维系于一体而演变成的自然经济区。这个经济区之形成，从其地域特征、生产技艺、语言体系、民俗信仰的高度统一性来看，其历史是漫长的，其形成牵涉到诸多社会原因和自然原因，这是中国香菇发展史上的一种特殊产物。更因其历史悠久、人数众多、生产场面遍及大江南北，而与任何一种以物产和栽培技艺见长的农业经济区不同，通过研究其形成、

^① 张寿橙、赖敏男：《中国香菇栽培历史与文化》，上海科技大学出版社 1993 年版，第 7 页。