

非物质文化遗产研究与保护丛书

朱奕亭 朱咏北/著

非遗保护与 青 山 唢呐研究

FEIWUZH I WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

 苏州大学出版社
Soochow University Press

非物质文化遗产研究与保护丛书

朱奕亭 朱咏北/著

非遗保护与 角山唢呐研究

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

非遗保护与青山唢呐研究 / 朱奕亭, 朱咏北著. —
苏州: 苏州大学出版社, 2016. 12
(非物质文化遗产研究与保护丛书)
ISBN 978-7-5672-2037-9

I. ①非… II. ①朱… ②朱… III. ①唢呐—研究—
湘潭 IV. ①J632.14

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 324504 号

非遗保护与青山唢呐研究

朱奕亭 朱咏北 著

责任编辑 张 希

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司

(地址: 苏州工业园区娄葑镇东兴路 7-1 号 邮编: 215021)

开本 700 mm×1 000 mm 1/16 印张 14 字数 214 千

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-2037-9 定价: 42.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序 言

当今时代,对于一个民族、地区,乃至一个国家综合实力的评估,不仅要评估其政治、经济、科技等“硬实力”,还要综合考察其物质文化、非物质文化等“文化软实力”。作为一个民族、一个国家文化“活化石”的印记,作为一个地区历史发展的“活态”见证,非物质文化遗产是构成“文化软实力”不可或缺的重要方面。所谓“非物质文化遗产”,就是包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识与实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。它们既是我们国家的宝贵财富,也是全人类共同的精神家园。

湖南地处我国大陆中部、长江中游,这里是楚湘文化的发源地,历史悠久、人杰地灵、钟灵毓秀、物华天宝;这里创造了光辉灿烂的历史文化,既有蔚为壮观的物质文化遗产,也有博大精深的非物质文化遗产。湖南非物质文化遗产源远流长、形式丰富,目前入选国家级、省级项目达 320 多项。它们是湖南各族人民引以为荣的精神财富,彰显了湖湘文化的道德传统和精神内涵,灿若星河、光照寰宇。我们有责任和义务去保护、传承、发展好这些非物质文化遗产,这不仅是人类文化自觉的必然要求,是我们必须担当的历史使命,更是实现伟大复兴的“中国梦”的文化根基。

湖南师范大学非物质文化遗产保护与开发中心成立后,与湖南师范大学音乐学院部分从事传统音乐、舞蹈、戏曲、曲艺表演艺术研究的教师合作,在他们各自研究的基础上,将目光投向湖南省传统音乐表演艺术的

非遗类项目研究。这些研究成果的出版将展现湖南非物质文化遗产的独特魅力,同时,这是努力践行保护使命的见证,功在当代、利在千秋。旨在将我们祖辈流传下来的传统音乐文化守望好;将代表湖南传统文化的音乐品种发展好、保护好;将寄托着湖南广大人民群众喜怒哀乐的音乐文化传播好。

虽然,自我国非物质文化遗产保护工作开展以来,“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针得到了推广,中国非遗保护工作逐步规范化,湖南非遗保护走向常态化;但是,随着城市化的快速到来和网络媒体的高速发展,加之年轻一代的审美趣味和审美诉求改弦更辙,使民间流传了几百年的传统文化样式受到了强烈的冲击。“非遗”保护中仍存在着诸如重申报、轻保护,重数量、轻质量,重利益、轻投入,重成绩、轻管理等问题。

非物质文化遗产作为既定的形态存在,不是孤立的;就其内部结构来说,它是混生性的;就其表现方式来看,它与多种文化表征又是共生的。湖南传统音乐表演类项目是具体的存在,是混生性结构,又有共同的特点。我们不可能用一般的、抽象的原则去对待完全不同质的、具体的对象。从湖南传统音乐表演类项目保护现状来说,不能就保护谈保护,更不能就开发谈开发,还不能将保护与开发由同一主体完成和评价,而必须将保护与开发变成一种第三者的话语主体,这样才能得到有效保护。对此,我们提出以下对策:首先,政府部门要积极响应、行动起来,投入人力、物力,建立抢救保护组织,制定抢救保护措施,有效推动“非遗”保护工作的顺利进行;其次,建立“非遗”保护评估监督机制,以有效整合各类信息,实现资源共享;第三,建立政府与民间公益性投入“非遗”保护机制,有的放矢地进行保护;第四,建立湖南传统音乐博物馆和保护区,作为一份历史见证和文化传播的载体被越来越多的人所欣赏和熟知。

概而言之,对于非物质文化的发展、传承进行研究,需要集结多方面的社会力量才能做到,并非一人和几个人所能及。同样一种非物质文化遗产的传承所依赖的是一片可以孕育它的土地和一群懂得欣赏并懂得如

何去保护它的人。弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中“希望人们不要把它看作一种意见,而要看作是一项事业,并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础,而是为人类的福祉和尊严……”我满怀真挚的情感,将这段话献给该丛书的读者。正如朱熹《观书有感》诗所说“问渠那得清如许,为有源头活水来”,愿该丛书成为湖南师范大学非遗研究与开发事业的活水源头。我们将与社会各界一道携手,为保护、传承、发展好湖南非物质文化遗产,为推动湖南文化的繁荣发展、续写中华文化绚丽篇章做出贡献!

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李大忠' (Li Dazhong), with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

2014 年 12 月

目 录

绪 论	(001)
第一章 自然环境与人文背景	(004)
第一节 地理气候资源	(004)
第二节 区划民族艺术	(008)
第二章 研究叙事与发展脉络	(014)
第一节 成果显现	(014)
第二节 唢呐源流	(037)
第三章 唢呐乐器与应用场域	(045)
第一节 作为乐器的唢呐	(045)
第二节 唢呐的多重功能	(050)
第四章 音乐本体与演奏特色	(058)
第一节 音乐的构成要素	(058)
第二节 唢呐的表演技术	(097)
第五章 传承人与传承曲目	(107)
第一节 代表传承人素描	(107)
第二节 主要代表乐曲	(114)

第六章 青山唢呐与其他唢呐的比较	(161)
第一节 与川南大唢呐的比较	(161)
第二节 与陕北大唢呐的比较	(169)
第七章 活态现状与生态策略	(191)
第一节 田野的回声	(191)
第二节 发展的对策	(196)
结 语	(200)
参考文献	(202)
后 记	(212)

绪 论

青山唢呐是流行在湖南省湘潭县青山桥区、石鼓镇、分水等地的民间唢呐艺术的总称,是国家级非物质文化遗产项目,也是反映民众生活诸多方面的一大文化价值体系。

有人说:百里青山,独富石鼓。千百年来,石鼓千户墩赵氏家族、诸头朱氏家族等百多个姓氏家族里先后出了近千名才俊和民间艺术家。清代唢呐艺人高玉来,民国时期的陈咏生、朱达湘,新中国初期的陈庆丰、朱梅江、左元和,现在的莫柏槐、左金字等唢呐传人,一代胜过一代。

青山唢呐演奏历史悠久,唢呐、鼓乐艺人遍及村村寨寨,上至七八十岁老人,下至六七岁孩童都热衷参与演奏,有父子对吹的,有夫妻同奏的,有祖孙三代齐吹打的。春夏晨昏,山山岭岭,唢呐声不绝于耳。若逢过年过节、婚丧喜庆,唢呐锣鼓绕山回荡,好不热闹。据史料记载:清代,石鼓、青山桥每个村都有两三套鼓乐班子,每个鼓乐班都有四五个唢呐艺人。20世纪20、30年代,唢呐艺人自发成立了鼓乐工会,被周边的衡湘四县称为“十四都国乐”。1993年,石鼓所在的青山桥区被湖南省文化厅正式命名为“民乐艺术之乡”,1996年被国家文化部命名为“民间艺术之乡”。

石鼓、青山桥唢呐吹奏有着浓郁的乡土气息,音色清脆、柔和,刚柔相济,有着鲜明的地方特色。其演奏法分“西工子”“闷工子”。“西工子”是湖南各地普遍采用的一种演奏法,而“闷工子”仅在青山桥一带流行。“闷工子”主要是通过变气法、变指法等演奏技巧使唢呐音色产生一种特

殊效果,表现一种特殊情绪,既有悲的韵味,又有喜的情绪,和谐而浑然一体,让听众与演奏现场的氛围产生共鸣。

石鼓唢呐的吹奏方式更是丰富多彩、花样百出,有一人同时吹奏两支唢呐的,有用鼻子吹奏两支唢呐的,又称“和合唢呐”,令人叫绝。石鼓唢呐除大、中、小型号外,还有类似唢呐的吹管乐器,名箏管。箏管有杆无碗,杆用黄铜制作,音色柔美,一般用于吹打停顿后过渡乐曲的演奏。

石鼓民间唢呐曲牌极为丰富,依据曲牌功能的不同,可分为丧乐牌子、路鼓牌子、宫堂牌子、丝弦牌子和散套牌子五大类。其中丧乐牌子用于丧葬仪式演奏,有明色类子和长行类子之分。明色类子属套曲,曲牌形成整套结构;长行类子属散套,曲牌的段与段之间并无起承关系,形式为自由结构。路鼓牌子是用于喜庆的器乐曲牌,有快路鼓和慢路鼓之分。慢路鼓速度虽慢,但演奏出的旋律悠扬华彩;快路鼓旋律花哨、欢快、热烈,动感十足。宫堂牌子是与民间戏曲通用的一种吹打乐形式,可以单独演奏不成套的单支曲牌。这些曲牌,有的如舞台剧般雄浑而堂皇富丽,有的似花鼓般轻快而妙趣横生,有的像民歌小调般欢快而清新秀丽。

唢呐吹出了石鼓的名气,唢呐也吹出了石鼓民间艺人的风光。据《湘潭县志》记载:清光绪年间,唢呐艺人高玉来名震三湘;清朝末年,唢呐艺人应邀赴京参加唢呐比赛,以口鼻各吹一支唢呐而技压群雄,受到慈禧太后的赞赏;民国时期的唢呐艺人陈咏生、朱达湘,手执唢呐吹遍四水三湘,备受湘人敬仰;1957年,唢呐艺人陈庆丰、朱梅江、左元和等由湖南省文化厅推荐参加全国第二届民族民间音乐舞蹈会演,并应邀进中南海怀仁堂为周恩来、朱德、董必武等党和国家领导人演奏唢呐乐曲【哭懵懂】,受到国家领导人的亲切接见;进入20世纪80年代,莫柏槐、左金宇等一些优秀的民间唢呐演奏家跳出了石鼓、青山桥,成为湖南省各地艺术团的业务骨干。新中国成立后的第三代唢呐传人,现任湘潭县文体旅游局局长、中国音乐家协会会员、中国音协民族管乐研究会会员,国家二级演奏员莫柏槐,再次手执唢呐随市花鼓戏剧团进京演出。莫柏槐先后组织了五次大型唢呐演奏活动,其中“百人唢呐演奏方队”的强大阵容,奔

放、豪迈的表演,激昂嘹亮的乐曲响彻湘潭大地。莫柏槐在努力提高自身唢呐演奏技巧的同时,致力于培养新一代唢呐演奏者,还获得了“中国乡土艺术表演成就奖”。

然而,进入21世纪以来,随着全球化、城市化进程的加快,数字媒体层出不穷,致使人们的审美追求、价值取向、文化观念等都发生了转变,导致民间流传了几百年的青山唢呐艺术赖以生成的文化土壤日益流失,将青山唢呐推向了濒危的边缘。

青山唢呐作为民间文化的瑰宝,也是研究地方文化历史渊源的活化石。无论是从发扬和传播民族文化的视角看,还是从世界、国家及地方的非物质文化遗产保护的视阈说,研究一个具有区域特征的民间乐种,挖掘与探讨包括该区域中长期以来由于其共有及特殊的风俗习惯、语言特征、文化背景、经济条件、生存方式等而形成的民间乐种及其相关的传播、传承方式、作家与作品、音乐及思想等内容,都有着十分重要的学术价值和历史传承意义。

鉴于上述,我们将研究目光投向青山唢呐艺术,在追踪、查证大量历史文献,深入民间广泛调查掌握第一手资料的基础上立论,坚持理论与实践相结合、历史与逻辑相统一的方法论原则,运用文化遗产保护理念,综合民族音乐学、文化地理学、社会学以及音乐分析等方法,将青山唢呐置于特定的人文社会环境和非物质文化遗产保护的背景中加以研究。对其形成的社会政治、经济和文化背景,乐曲形式的生成、发展与变迁,传承艺人相互之间的联系、传播、表演现象,乐器与器乐,唱腔音乐,场合范围,个体音乐实践及其生态现状、面临困境、创新传承等做出动态的考察,旨在为进一步推进青山唢呐理论研究和传承实践提供有益参照。

第一章 自然环境与人文背景

第一节 地理气候资源

一、地理方位

湘潭县地处湖南省中部,湘江下游。东靠株洲,南通衡阳,西连韶山、湘乡,北接湘潭市区。

青山桥地处湘潭县西南边陲,全镇总面积 109.37 平方公里,耕地面积 33760.8 亩,其中水田面积 31795.8 亩,旱地面积 1965 亩。辖 40 个村,1 个居委会。479 个村民小组,18 个居民小组,11097 户,45893 人,其中农业人口 43898 人。1995 年 5 月,由原青山桥镇、霞岭乡、晓南乡合并而成,镇政府位于青山村金盆组,是全镇的政治、经济、文化中心。该镇分别与湘乡、衡山、双峰接壤,交通便利。属典型的湘中低山丘陵区,海拔均在 100 米左右,山圆坡缓,连绵起伏,自西向东夹盆地于中。

青山桥地理位置图①

二、地形地貌

湘潭县东临湘江,西靠雪峰山,处于江南丘陵与长江中游平原交错地带;地势由西南向东北倾斜。东南、西南、西北部群山环绕,地势较高,东北为河谷平原、盆地,地势较低。

东南部晓霞山脉绵延南北,集天马山、琵琶山、晓霞山、紫荆山四座高峰。西南部的昌山为县境最高峰,海拔约 755 米;西部乌石峰有“乌飞将近月,石乱欲撑天”的凌空耸峙之感,中部和东北部多为河流冲积形成的

① 来源:中国国家地图网。

平原、盆地，有湘江、涓水、涟水流穿其境。

乌石峰

湘潭紫荆山

三、气候温度

湘潭县属亚热带季风湿润气候，暑热期长，严寒期短，热量充足，雨水

集中,光、温、水空间分布差异小,灾害性天气较多,具有明显的大陆性气候特征。年均温 $16.7^{\circ}\text{C} \sim 18.3^{\circ}\text{C}$, 极端最高气温 41.2°C , 极端最低气温 -12.1°C 。年平均降水日 150 天,年平均降水量 1300 毫米。多年平均降水量为 1300 毫米左右。

湘潭县平均日照总时数为 1584 ~ 1885 小时。7 月份日照最多,2 月份最少。年际之间差异颇大,最多年日照达 2127.7 小时,最少年为 1449.5 小时。境内春季和夏季多东南风,盛夏多南风,秋冬季多西北风。

四、资源情况

土地资源:湘潭境内耕地 102 万亩、林地 108.6 万亩,森林面积达 8 万余亩,森林覆盖率 47.8%。土壤为含铁铝较多的红壤,偏酸性,肥力较低。

境内主要生产蔬菜、水果、稻谷、茶叶、湘莲等农作物资源。

湘潭湘莲基地

水资源:湘潭县地表水资源总量 603.75 亿立方米,年均可利用地表水资源 5.8 亿立方米,水能蕴藏量 6090 千瓦。

植物资源:湘潭县属中亚热带东部常绿阔叶林带,县境内野生植物资源较为丰富,名目较多,主要有林木类、竹类、药用植物类、花卉类等百个品种。

石鼓镇铜梁山

动物资源：湘潭县内野生动物属亚热带林灌丛草地农田动物群，常见的野生动物，昆虫类有蝗虫、蜘蛛、蝉等 46 种；鳞类有草鱼、鲫鱼、鲤鱼和鲢鱼等 40 多种；禽类有麻雀、野鸡等 22 种；脊椎爬行类有眼镜蛇、水蛇等 14 种；脊柱类有鼠、野兔、黄鼠狼等 6 种；介类有龟、蟹等 6 种；无脊椎类有蜗牛、蚯蚓等 6 种；两栖类有泥蛙、泽蛙等 5 种。

矿产资源：湘潭县已探明储量的矿产主要有煤、锰、金、铁、铅磷、石膏、矽砂、石灰石、海泡石、高岭土和白云石等 35 种，矿产地有 132 处，其中中型矿床 9 处。探明储量的锰矿、石膏、矽砂和海泡石位居湖南省前五，其中锰矿储量名列全国前十。

第二节 区划民族艺术

一、行政区划

湘潭历史悠久，据境内杨嘉桥镇老虎坑遗址、金石镇岱子坪遗址出土的石器、陶器考古证明，境内的古代居民距今有 5000 多年的历史。

战国时期,县域属楚国。隶长沙郡。西汉为湘南县,属长沙国。晋属荆州衡阳郡。南朝梁天监年间在今攸县一带置湘潭县。唐天宝年间,将原湘潭县地和衡山县部分疆域另设湘潭县,县治洛口(今易俗河镇),辖今湘潭市、县,株洲市、县一带。元升县为州,明降州为县,清、民国因之。

截至2015年,湘潭县辖易俗河、云湖桥、谭家山、中路铺、茶恩寺、白石、河口、射埠、花石、青山桥、石鼓、乌石、石潭、杨嘉桥14个镇,分水、锦石、排头3个乡,总面积2132.80平方千米,总人口98.93万人。^①其中青山桥辖1个居委会、40个村委会,石鼓镇辖3个管区、34个村和1个居委会,分水乡辖15个行政村、409个村民小组。

石鼓镇、青山桥镇、分水乡位置图②

二、民族分布

2011年官方统计数据显示:湘潭县总户数30.8万户,总人口98.4万人,在总人口中:农业人口89.2万人,非农业人口9.2万人;男性50.8万人,女性47.6万人,人口性别比为106.7,符合政策生育率达90.1%;

① 参见湘潭县乡镇区划调整方案。

② 来源:中国国家地图网。