

全国高校艺术类专业教材系列

音乐舞蹈采风

YIN YUE WU DAO

调查方法

CAI FENG
DIAO CHA FANG FA

何政荣 编著

上海音乐学院出版社

广西新世纪教改工程“十一五”第四批教改工程资助项目[桂教2008B0008]
广西师范大学第六届教改项目A类立项项目资助

音乐舞蹈采风调查方法

何政荣 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐舞蹈采风调查方法/何政荣编著. —上海:上海音乐学院出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 80692 - 648 - 2

I. ①音… II. ①何… III. ①民间音乐 - 调查方法 - 中国②民间舞蹈 - 调查方法 - 中国 IV. ①J607.2 - 31
②J722.21 - 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 132977 号

- 书 名 音乐舞蹈采风调查方法
作 者 何政荣
责任编辑 陈 欣
封面设计 朱文伦
出版发行 上海音乐学院出版社
地 址 上海市汾阳路 20 号
印 刷 上海天华印刷厂
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 8.125
版 次 2011 年 7 月第 1 版 2011 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 648 - 2/J. 630
定 价 22.00 元

编者采风足迹图

2008 年编者在桂林龙门村调查龙船

2004 年在那坡达文屯调查黑衣壮民歌

2004 年在那坡弄文屯调查

2004 年在京族万尾村调查哈节音乐

2005 年在三江富禄高安侗寨

2004 年在那坡与白彝群众在一起

与白衣壮“尼的呀”歌手在一起

2004 年在那坡与壮族歌王获得者

跟京族乐手苏春发学习独弦琴

与云南花腰傣姑娘在一起

2008 年京族山心村归来的鱼船

2010 与京族独弦琴乐手阮志强

目 录

绪论	1
第一章 采风调查前期准备工作	7
一、采风调查的研究准备	7
二、采风调查的心理准备	25
三、采风调查的物质准备	28
第二章 采风现场工作方法	37
第一节 采风调查衣食住行的安排	37
一、衣着	38
二、住宿	39
三、饮食	41
四、行	44
第二节 以何种身份进入采风调查现场,建立采风 调查关系	45
一、以自然身份进入采风调查现场	45
二、通过政府关系进入采风调查现场	45
三、以旅游者身份进入采风调查现场	47
四、以记者身份进入采风调查现场	47
五、以学习者身份进入采风调查现场	47
六、以拟亲属关系进入采风调查现场	48

七、以熟人身份进入采风调查现场	48
八、以民间组织成员身份进入采风调查现场	48
第三节 采风现场调查方法	49
一、选择适宜采风调查时间、地点	49
二、现场调查范围	49
三、分段现场调查	50
四、现场观察方法	52
五、现场访谈法	61
六、调查记录	74
七、音乐舞蹈实物及资料搜集	80

第三章 中国民间乐舞调查方法

83

第一节 民间歌曲调查	83
一、民间劳动歌曲与劳动场景调查方法	83
二、民间生活歌曲与生活场景调查方法	87
三、民间仪式歌曲调查方法	90
四、多声民歌调查方法	97
五、民间歌曲歌唱发声调查方法	97

第二节 民间舞蹈调查	98
一、民间仪式舞蹈与文化场景调查方法	98
二、民间生活舞蹈与生活场景调查方法	103
三、民间舞蹈调查方法	107

第三节 民间乐器及民间器乐调查方法	111
一、民间乐器调查方法	111
二、民间器乐调查方法	119
第四节 民间曲艺音乐调查方法	121

一、曲艺种类调查·····	122
二、曲艺音乐调查·····	123
三、曲艺音乐文化调查·····	129
第五节 戏曲音乐调查方法·····	129
一、戏曲文化调查·····	129
二、戏曲音乐调查·····	142
 第四章 音乐舞蹈教育调查方法·····	150
一、学校音乐、舞蹈教育传承调查 ·····	151
二、音乐舞蹈教育调查方法·····	157
 第五章 案头研究工作·····	182
一、记录采风调查搜集的音像资料·····	182
二、记录采集口述访谈资料·····	194
三、绘制图表工作·····	201
四、整理采风调查搜集各种资料·····	205
五、音乐舞蹈质性研究方法·····	208
 第六章 调查报告的撰写·····	213
一、调查报告的类型、作用 ·····	214
二、调查报告写作格式·····	223
 附录：参考文献·····	247

绪 论

中国音乐舞蹈采风调查方法,包括对民间的音乐舞蹈状况调查,也包括对民间音乐舞蹈教育状况的调查,同时兼及社会音乐舞蹈教育、功能状况的调查,还包括对与音乐舞蹈相关的“人”的研究。

中国采风制度形成已有几千年的历史,最早是在音乐领域进行的一项活动。何为“采风”?商务出版社1995年12月176次印刷出版的《现代汉语词典》对“采风”一词诠释为:“采”为“搜集”之意;“风”专指民歌。而不同历史时期文献中所呈现的“采风”态势,多突破“风”之范围,即采集者除搜集民歌,同时还搜集歌舞、曲艺、戏曲、器乐等民间文艺形式。

采风,就是调查者通过搜集和记录各地音乐舞蹈的特征进行研究或比较研究,以此来探索一个地区社会成员的意识形态特征和文化价值。

下面先说说民间音乐采风的历史沿革。在中国历史遗留下来的文献中,对民间音乐采风的历史、活动、成果有部分记载。通过文献,我们可了解到,早在古代的宫廷音乐机构就以国家的名义进行民间音乐采风活动;而历代的文人则以一种自觉的行为采集民间音乐。

（一）西周采风制度形成

音乐采风制度在中国历史悠久,早在西周就形成了正式的采风制度,由宫廷指派专人到民间采集音乐、舞蹈、诗歌,回宫后经宫廷乐工加工、整理,供王公贵族欣赏。西周时期的部分采风成果,至今仍留存于《诗经》里,其采风性质是宫廷行为与民间行为相结合的性质。

（二）春秋战国采风遗痕

春秋战国的采风痕迹可透过文学典籍折射。《诗经》中的“风”,记录的就是从西周至春秋的黄河流域、十三国及南方长江部分国家的民歌,《楚辞》中有屈原采集的楚地民歌,也有和弟子一道模仿民歌形式写成的作品。采风性质为文人自觉行为。

（三）秦汉乐府采风职能

秦汉时期的中央音乐最高机构——乐府的三大职能之一:即采集中原民间及四夷的乐舞。汉武帝十分喜爱巴蜀一带刚健、雄浑的《巴渝舞》,曾命宫廷乐人赴巴蜀采风、学习,回宫后为之表演。这说明秦汉时期的统治者、中央音乐文化机构注重对宫廷以外文化的吸纳。从文献记载看,这一时期采风性质多为宫廷行为,采风者多为专业专职人员。

（四）隋唐采风范围拓展

隋唐时期相对宽松的政治环境,促使社会文化高度发达,音乐文化空前繁荣。从中国音乐史文献中显示:隋唐时期的宫廷音乐机构、宗教机构、文人雅士都曾大量采集、运用民间音乐。

隋唐时期的宫廷音乐机构派乐工赴民间采集民间音乐。宫廷音乐之燕乐就是以民间音乐为基础,就拿燕乐中的九部

乐、十部乐的民间音乐成分来说,《清商乐》是汉族的民间音乐;《礼毕》就是在民间流传的戴着面具表演的歌舞戏;《西凉乐》源自古代西北地区与汉族杂居少数民族的民间音乐;甚至还把技艺精湛的民间艺人连同音乐一起收集到宫廷中乐舞机构。

隋唐时期的各种宗教机构去民间收集现成的民间音乐曲调填词,利用民间音乐来为其服务,宣传各自宗教的教义。

隋唐时期的文人雅士与民间音乐有着较为密切的联系。据《新唐书》记载:诗人刘禹锡曾根据古时称朗州,今天的湖南常德一带少数民族民歌《竹枝》的曲调,创作了 13 首《竹枝词》,这些《竹枝词》很快又在这一带少数民族中广为传唱。

隋唐时期民间音乐采风成员结构复杂,有市民、文人、专业艺人、宗教者、统治者等。民间音乐采风形式丰富,涉及民歌、器乐、曲艺、戏曲、舞蹈诸形式。

(五) 宋元文人关注采风

宋、元时期商业的迅速发展,使文化重心由宫廷内向宫墙外迁移。商业发展促进社会市井音乐文化的发展,市井文化的兴起吸引文人的关注,宋代许多著名文人采集民间音乐曲调填词,产生较有影响文人音乐形式“词调音乐”。可见,文人行为的采风活动较多。

(六) 明清采风文人自觉

明清时期的许多文人、艺人自发进行民间音乐采风,把散落在各地民间的民间音乐收集起来,并整理、编辑成册。冯梦龙采集大量的民间歌谣,编成民歌集《山歌》、《挂枝儿》;李调元采风、编辑通过了《粤风》;华广生采风编辑了《白雪遗音》。

明清时期文人的采风行动,缘于文人的个人兴趣,并非国

家机构的指令性任务,因而也带有民间行为的色彩。

(七)近现代采风专业化

近现代的民间音乐采风主要由五四以后的新型知识分子承担,他们或多或少接受外来文化的影响。音乐领域的民间音乐采风成员由高校专业音乐教育者与一些有关专业的高校教育者构成。

近现代的中国大陆民间音乐采风活动分国统区和解放区两个政党统辖区域进行。

在国统区民间音乐采风活动多属知识分子个体行为,有赵元任、刘天华。赵元任在调查江苏无锡方言,利用无锡方言的语调创作《卖布谣》。刘天华在北京采集、整理大量的梅兰芳的京剧唱腔谱。

在解放区的音乐采风活动政党指令性行为。为了纠正一批来自国统区的不良文艺风气,中国共产党在延安开展了文艺整风运动,号召音乐工作者向民间学习。延安鲁迅艺术学院师生及其他音乐理论、音乐创作等领域的工作者陆续到民间采风。民族音乐理论方面,早在20世纪40年代,吕冀就完成了《中国民间音乐研究提纲》,其中就涉及到了中国民间音乐采风调查的方法。较多的音乐工作者运用所采集到的民间音乐元素进行创作,留下一批至今仍脍炙人口的优秀作品。

(八)当代采风多元性质

当代中国田野采风呈现多元化性质,社会科学诸学科多已出现跨学科、交叉性采风的趋势。在中国民间音乐舞蹈理论研究领域,也借鉴民族学、人类学、社会学等学科的田野采风方法进行调查。

中国民间音乐舞蹈田野采风成员多是高校专业音乐理论

师生,音乐研究机构的理论研究者。

杜亚雄、伍国栋二人分别在各自著述的《民族音乐学概论》的一些章节中,都对民间乐舞的调查方法进行了论述。这个阶段,中国民间音乐舞蹈的田野采风时空范围已经拓展:乡村→城市;边缘→主流;传统→现代;国内→国外。

从当代中国民间音乐采风性质来看,是以国家行为、个体行为两条轨道同时进行的。以国家行为进行民间音乐采风出现在20世纪50年代和80年代。尤其是20世纪80年代,为抢救中国民间文化,中国发动了全国性的民间文化采风运动。这次大规模的民间文化采风运动硕果累累,仅在音乐舞蹈领域的采风成果就完成了全国各省区的五大类集成,分别是:《民歌集成》、《戏曲集成》、《曲艺集成》、《器乐集成》《舞蹈集成》;此外,还有五大类音乐舞蹈志书。

以研究者个体行为进行的民间音乐采风可谓贯穿当代。从已问世的研究成果看,个体行为进行的民间音乐采风,虽然声势不及国家行为的民间音乐采风,但也有不可替代的优势。研究者通过个体行为进行某一领域的专题研究田野采风较之大规模的民间音乐采风更有深入、细致、系统等特征。个体采风调查行影响有限,却能集腋成裘。

从现存的音乐文化遗产来看,各个历史时期的民间音乐舞蹈采风活动呈现了对民间音乐舞蹈记载、保护、传承之功效。因而,民间音乐舞蹈理论工作者,非常有必要将民间音乐采风的传统沿袭下去,及时了解、记录、研究自己所处时代的音乐文化,造福于后世研究者。避免我们今天所遭遇的,由于某一历史时期音乐文化记录的断层所形成的研究困境。

思考题：

1. 比较不同历史时期的民间音乐采风的特点。
2. 采风制度对保护、传承民间音乐文化的意义。

第一章 采风调查前期准备工作

调查者无论是集体还是个体,在进入采风调查点进行采风调查之前,都要做好采风调查所需要的专业研究准备、心理准备和物质准备工作。

一、采风调查的研究准备

采风调查者进行采风调查之前,应该完成前期研究准备工作有:确定采风调查点和研究目标;研究对象的历史文献查阅;设计调查计划,拟订调查提纲调查问卷等。

(一) 确定采风调查点和研究目标

音乐舞蹈的采风调查者在采风前,应该明确自己的研究目的,思考以何种方式选择、确定采风调查点。可通过亲自勘察采风调查点、了解间接信息确定采风调查点、接受指令性任务确定采风调查点等方式来确定采风调查点。

1. 亲自勘察确定采风调查点

音乐舞蹈研究者采风调查点确定的过程,有时就是一个研究目标确定的过程。采风调查点有时是有意识的获得,有时是无意识的获得。研究者有时在研究目标茫然的情况下,可以先去勘察一个或多个采风调查点。然后可以根据自己研

究的调查需要,依据勘察获得的资料信息,筛选、确定出符合研究需要的采风调查点。勘察采风调查点实质上就是正式采风调查前的序曲——摸底调查。如下例:^①

2001年8月30日至9月3日,听朋友介绍说紫水这两天有个什么民俗节日,编者便开好介绍信、带着学生证赴紫水勘察采风调查点。文化局找到文化局长了解县里民俗节日,局长说这两天是资源县的“七月半河灯歌节”,在西红乡还有个苗族“七胖歌节”。打听到紫水两处有歌节,编者调整自己的调查行动和方案。了解紫水县城的“七月半河灯歌节”的民族属性、成因;车田苗族乡“七月半歌节”的地点与时间;五排三乡民间歌手情况;联络各个采风调查点的当地文化影响人等等。初步确定硕士论文研究对象的调查区域、研究类型及其范围;搜集了《资源县志》、《资源县民间歌曲集成》,及其五排三乡的民族历史、民族人口、民族经济、民族教育等方面的文献资料;走访车田乡“七月半歌节”的地点迺龙桥及小地村,两水乡的社水村两个苗族聚居村,与当地的文化联络人、民间歌手进行交谈,向他们了解五排苗歌的大致情况,并对歌手演唱的苗歌进行录音,获取了五排苗歌的部分第一手资料。

2. 通过间接信息确定采风调查点

有的研究者是通过历史文献前人研究成果及其他渠道获取的信息,间接了解各地的音乐舞蹈文化的基本情况。研究者经过研究、比较,确定符合研究需要的采风调查点。

3. 以国家指令性任务要求确定采风调查点

根据国家对某一地区或某个民族珍贵的,目前生存现状处于濒危境地的音乐舞蹈形式,出于当前对非物质文化遗产保护与研究的需要,指令某文化艺术研究机构,或某个高校承担国家下达的,对某一地区或某个民族音乐舞蹈调查任务。研究

^① 引自编者的调查日记。

者应根据国家的任务对象和区域要求,确定采风调查点。

4. 研究目标确定

研究目标应该选择一个既有音乐舞蹈的文化研究价值,研究者自己又力所能及的研究目标。采风调查者应注意,所选择的采风调查目标,是否具有独特的民族音乐舞蹈特征?以及鲜明的地方色彩?是否已有前人研究?如果已有前人研究,目前这个采风调查地点是否还有学术研究价值?

经历过勘察、调查体验的研究者,这些经验在制定调查计划,撰写调查问卷、调查提纲时,有时能显现一定的优势,可以避免自己或课题组成员走弯路。

5. 选择调查模式

采风调查根据调查者与调查地的疏密关系可分为客位调查模式和主位调查模式。调查者应以是否有研究的可行性为依据来确定调查模式,不过这两种调查模式各有利弊。

(1) 客地调查模式

客位调查模式指调查者要进入到一个自己完全陌生的文化环境进行采风调查。不利因素是要面对陌生的自然和文化环境适应问题,与陌生人群的沟通问题,交通麻烦,自身安全问题、生活问题等诸多困难。有利因素是异文化环境容易激发调查者的研究兴趣,容易观察、捕捉到当地人熟视无睹的文化现象。例如,在2010年12月,中国少数民族音乐学会第十二届年会暨第二届全国高等音乐艺术院校少数民族音乐教育传承研讨会在广西举行,会议研讨先后在广西南宁市及嘹歌的故乡——平果县进行。会议的其中一个程序:安排与会者到平果县歌墟进行采风调查。这次近距离接触平果县的壮族歌墟,它的歌墟场景与歌者规模,壮族歌曲种类及发声技