

山西大学艺术学研究所文库

山西省民间音乐遗产的**传承与保护**

● 章建刚 王亮 等著

 中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

山西大学艺术学研究所文库

山西省民间音乐遗产的传承与保护

● 章建刚 王亮 等著

 中国社会科学出版社
CHINA SOCIAL SCIENCES PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

山西省民间音乐遗产的传承与保护 / 章建刚等著. —北京: 中国社会科学出版社, 2007. 9

ISBN 978 - 7 - 5004 - 6372 - 6

I. 山… II. 章… III. 民间音乐—研究—山西省 IV. J607. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 131809 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

特约编辑 果文川

责任编辑 黄德志

责任校对 周 昊

封面设计 解 佳

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂

装 订 丰华装订厂

版 次 2007 年 9 月第 1 版

印 次 2007 年 9 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

插 页 2

印 张 17.5

印 数 1—6000 册

字 数 281 千字

定 价 30.00 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发行部联系调换

版权所有 侵权必究

作者简介

章建刚 1952年生，浙江温州人，哲学硕士。中国社会科学院哲学所美学研究室主任、研究员、博士生导师；中国社会科学院文化研究中心理事、兼职研究员；《中国文化产业蓝皮书》主编；山西大学特聘教授。主要著述有《艺术的起源》、《思辨的想象》、《如何规定艺术》等。

王亮 1954年生，山西曲沃人。山西大学音乐学院院长、教授、硕士生导师；山西省音乐家协会副主席；中国音乐家协会会员；中国传统音乐学会常务理事。主要著述有《如何规定艺术》、《民歌的衰微、保存与转型》、《明清时期晋东南迎神赛社祭仪及其音乐戏剧》、《山西民歌研究》等。

山西大学艺术学研究所简介

山西大学艺术学研究所是山西大学艺术学科群中的科研中枢机构,其重点研究方向有:

● 艺术史与艺术考古研究。该方向主要立足我国中部地区,特别是山西省丰富的艺术文物资源,运用大量自然科学、社会科学研究方法,进行跨学科、多角度的艺术史与艺术考古研究。

● 民间艺术研究。该方向致力于山西民间艺术及各类非物质文化遗产的传承与保护研究,综合运用民族学、人类学、文化理论、经济学等学科的方法开展工作,力图使国内民间艺术研究视野有所拓展。

● 中国艺术哲学研究。该方向将中国艺术哲学的理论与艺术实践紧密结合,努力显现中国艺术哲学的鲜明特色及理论研究的精深性与实用性。

策划编辑:卢小生 (Email:georgelu@vip.sina.com)

特约编辑:杲文川

责任编辑:黄德志

封面设计:解 佳 (Email:dudu18182004@yahoo.com.cn)

全国艺术科学“十五”规划 2005 年度课题 (05BG065)

山西省民间音乐遗产的传承与保护

课题组成员：章建刚 王 亮 赵海英
杨 阳 常宇杰 刘晓伟
郭 威 刘 芳 刘 佳

山西大学音乐学院

参加“山西省民间音乐遗产的传承与保护”课题

民间音乐现状调查学生名单

安雅文	陈莹媛	单洁	王研	王珊	姚芳	李宁宁	宋小翠
田洁	秦红梅	李静	常佳	陈娟	范丽丽	李邦峰	刘晓飞
袁云霞	吴丹	赵静	和晖辉	冯雅丽	焦晶	张晶	王飞宇
肖智丽	李丛阳	杨怡	侯海峰	智慧	秦源	张婷婷	张瑞华
王利	邓晨晶	盖亚男	王会	孙享利	张晓斌	明艳屿	安超
石玲玲	陈少慧	吴建秀	田晓莉	姚鹏	杨静	吴波	相玉坤
程晨	马鸿辉	方丹	霍银银	王效云	严妮	张倩	徐卫东
李薇	赵娇	袁潇恠	湛文韬	程书鹏	霍义金	杨盼	周丽娟
董新媛	刘惟炜	李媛媛	宋晓芳	甄玉	穹双娟	郝瑞花	李莉
谢云峰	尹伊知	原源	孙学民	郭雄鹰	张宁格	刘雷	要静如
李俊	张婷婷	郑青	焦晶	刘志翔	罗彬	王玉杰	薛梦涛
姬姝妙	陈默	王乐乐	王敏	王庆华	王丽	刘青	魏海云
张婷婷	杨海燕	闫铮	康雅清	付臻清	李志飞	孙晓林	崔耀东
贺培培	孙京	卢婵婵	柳亚飞	鲍磊			

前 言

保护非物质文化遗产，不仅是当代世界的一种普遍呼声，而且已经成为我国的一项基本国策。但是，保护工作究竟应该如何开展？保护对象是作品？还是艺人？抑或是与之相关的民俗礼仪？对相关非物质文化遗产流传社区的保护是封闭式的还是开放的、承认其发展权利的？在保护工作中，如何处理好与市场经济取向的文化体制改革的关系？所有这些问题都需要进行系统的思考，以求得对文化遗产的有效保护和对文化资源的积极培育。《山西民间音乐遗产的继承与保护》课题以山西民间音乐流传为对象，通过田野调查，揭示山西民间音乐衰落的原因、趋势和不竭的生命活力，以唤起人们的保护意识，并对政府及文化部门可以采取的扶植政策给出相应建议。

课题成果包括总报告（山西民间音乐遗产的继承与保护）、分报告（田野调查报告）及附录（口述史）三个部分。

一、总报告

总报告分为6章。第一章：衰落中的山西民间音乐现状；第二章：民间音乐衰落的历史原因；第三章：“后现代”的积极动机；第四章：现代化与后现代条件下山西民间音乐的顽强生命力；第五章：保护民间音乐遗产的特殊性与特殊的伦理要求；第六章：民间音乐遗产保护的对象、工作重点及相应的政策建议。

第一章首先通过对大范围调查结果的分析，说明民间音乐在有深厚传统的山西总体上表现出衰落的趋势。它表现为：民间音乐活动场合在减少；年轻人对民间音乐的兴趣在减弱；新的民间音乐作品难以产生；国有的相关音乐团体处境艰难；不少地方民间音乐品种近年内已经消亡。调研

还发现,不同民间音乐品种流传的现状还是有差异的。相对地说,民间器乐比民歌、歌舞、说唱、戏曲的流传要活跃一些。不少器乐乐种和少量说唱曲种的演出节目有创新,并且有靠近城镇寻求发展的势头。同时,也有一些新的场合(如工商企业开张、村委班子换届)使用民间音乐。

接着,第二章认为,本来属于农业文明或前工业社会范畴的、作为小型社会内部带有伦理功能的民俗表演的民间音乐在现代化进程中将不可避免地走向衰败:相对封闭的农业及人口生态环境被打破;现代媒体带来现代意识形态和现代娱乐方式;教育的普及瓦解了传统的宇宙观、价值观。传统社会仪式性民俗活动正在逐渐消失,民间音乐艺人的存在方式也面临嬗变。尤其是在后发现代化国家的中国,几十年的计划经济正在向社会主义市场经济转型,长期受到压抑的致富愿望急剧释放,这一切都使民间音乐存在处于迅速消亡过程之中。但与此同时,课题组也认为,民间音乐作为艺术,本身是具有创造功能的,是要求发展和努力寻求突破的,即使它的表现不是充分自觉。传统的村社宗族关系瓦解后,这种内在的冲动会表现得更明显。

2

第三章表明,正由于中国的现代化进程是滞后的,刚好与国际上后现代社会发展的趋势相重叠,因此,也就遇到了一个有利于传统文化、民间音乐等非物质文化遗产保护和发展的良机。这就使后现代社会产生了强劲的文化交往、文化消费和文化生产的要求,产生了对文化多样性的普遍需求。于是,本来迅速消亡中的民间艺术现在成了珍贵的文化遗产,成为了有效文化资源,成了文化创新的不竭源泉。后现代社会对急功近利的现代性是一种冷静的反思。美国人以我国传统民间故事《花木兰》的题材做成动画大片赚取高额票房对我们是一个警醒。我们要以明确的遗产意识来对待自己的民间艺术。

保护及开发利用传统文化或民间艺术资源并不是现代人一相情愿的事情。我们应该先充分了解传统文化、民间艺术自身的内在动力和发展的意愿。在第四章,我们对山西从北到南6个地区民间音乐品种进行的案例调查进行概述、分析,揭示出民间音乐本身就是处于不断的变化、创新过程之中的,无论其现状是喜是忧。“原汁原味”是研究者的学术趣味,而现实中重要的是如何让其发展创新之路走得更稳健,更可持续。

从第四章可以看到,不仅每一种民间音乐都是处于发展流变之中的,

而且，从抒情性的民歌、社火舞蹈、民间器乐到有情节的说唱及戏剧，民间音乐的门类之间都是相通的，可以不断生发、演变；甚至民间的东西、小传统的东西与大传统的艺术之间也具有流通、进退的关系。凡是发展较好的民间艺术一定具有向大传统靠拢的趋势，有进城、上台、在线的倾向。无论是大同耍孩儿还是太原莲花落，尽管当前遭遇窘境，它们都曾有自己的兴盛发展时期。而在当下的山西地方，晋西北的定襄八音会、晋西的临县伞头秧歌和晋东南的长子鼓书都走出了发展创新的步伐。新绛县的绛州鼓乐艺术团甚至已经进军上海，在现代化的大都市里绽放异彩。山西的民间音乐已经趟开了本地流传和异地振兴这两条艰苦前行的道路。究其原因，我们发现在今天山西的经济社会发展水平下，艺术演出团体的运行机制及适当规模是重要成功因素；另外，节目及表演方式的创新也是一个成功的因素。

毫无疑问，山西民间音乐能够发展较好的品种是少数，因此，社会各方共同努力，扶持民间音乐的发展，共同培育文化创新的原创资源是亟须着手的重要工作。但这项工作的核心部位、重要环节或说着力点是什么呢？我们认为，保护的关键环节是民间音乐的传承人（个人或团队）。我们从两个方面讨论这个问题。

3

从第五章看，既然民间音乐作为非物质文化遗产的特征就在于其所有的作品或符号形式都由民间艺人的表演所负载，因此，保护民间音乐遗产的关键环节在艺人。正因为如此，保护非物质文化遗产的伦理原则有别于保护一般物质遗产的伦理原则。它要体现有差异的文化间直接的人际关系准则。我们主张以传承人及其社区的健康发展及幸福感为标准（幸福原则），以充分考虑前现代社会向现代甚至后现代社会过渡的复杂性为准则（审慎原则），从对小型社会急剧变化负有历史责任的角度适当予以经济补偿为原则（补偿原则），作为我们从外部、从国家大局出发对民间音乐等非物质文化遗产进行保护的基本道德出发点。反对按单方面意愿行事。

在此基础之上，我们在第六章主张具体工作应该以传承人的演艺活动为中心。这和以前采风活动以作品记录为中心相比，工作重心已经前移，而且更加积极。这里有两个工作要点：其一，我们主张不仅要以各种手段记录作品，使非物质文化遗产“物质化”，而且要鼓励支持民间音乐作品的提炼、创新。其二，我们主张要以各项具体政策支持民间音乐演出团体

的演出机制市场化。公共财政的使用一定不要与市场机制形成对立和冲突。民间艺术与传统小农经济中的市场因素本来就有天然的联系。在现代化过程中,也要支持民间音乐开拓新的社会功能,将原来仅仅对内服务的功能转化为也可以对外服务的功能,如与旅游业结合,并促进其在艺术性方面的提升。为此,我们还提出了一系列具体的政策建议,希望成为有关部门决策时的选择。

二、分报告(田野调查报告)

我们在对山西省有关民间音乐品种的田野调查基础上形成了6个分报告。分别为《“耍孩儿”戏的调查与思考》、《在民俗中生存——对山西定襄县民间八音会的调查》、《太原莲花落,花开花落知何处?——太原莲花落的历史沿革与现状、存在的问题及思考》、《山西临县伞头秧歌的产业化发展轨迹》、《兴衰起落亦有道——从对长子鼓书的调查谈起》和《绛州鼓乐的调查与研究》。这些报告提供了比总报告案例更详尽的田野经验。

4

三、附录(口述史)

我们对长期从事民间音乐传承、搜集、整理工作的部分老同志进行口述史形式的采访,从而得到了对这一艰辛历程的回顾和反省,并保留对问题有某些差异的观点。

这样的课题结构设计表明:我们清楚地意识到,目前所做的工作,只是我们在这一领域里进行探索的开始,但我们的探索是立体的和全方位的。

我们认为,本课题进行理论探讨的现实意义重大。我国的文化体制改革试点已接近完成,大范围铺开在即。大力发展文化产业,满足人民群众日益增长的文化需求,使我国社会主义市场经济体系更加完整,也成为各级政府的中心工作之一。尤其是近一两年以来,随着各级政府财政收入的增加,进行公共文化投入,尤其是进行各类文化遗产保护方面投入的积极性正在形成。如何使新型公共文化服务,一方面能促进社会公正,救助弱势

群体；另一方面又能和市场经济相辅相成，拉动市场资金跟进，实现积极的市场导向，正成为完成政府职能转变的行为焦点。我们以民间音乐传承与保护为题给出了一个具体的说明。

与此同时，本课题的研究也尝试为民间音乐的教学和科研开辟一条新路。现有的民间音乐研究主要是从音乐学、通俗艺术学或民俗学、艺术人类学的角度切入的，我们希望将发展经济学的观点带入教学和科研工作，以使这种教学和科研工作更多地满足中国国情的需要，为中国不断深入扩大的改革开放做好理论和人才准备。我们希望这种探索可以持续进行下去。本研究的部分阶段性成果已经和学术界见面，并在《中国文化产业蓝皮书》上发表，其影响正在形成当中。我们的学术观点也可能引起不同的学术反响，我们认为，这将更有益于这一学科的健康发展。

目 录

总报告 山西省民间音乐遗产的传承与保护

——田野、理论与政策研究

序言 / 3

- 一、民间音乐的状况与民间音乐保护的课题 / 3
- 二、本课题的学术目标、对象、内容与方法 / 6

第一章 衰落中的山西民间音乐现状 / 10

- 一、山西深厚的民间音乐传统及其近现代转变 / 11
- 二、山西民间音乐的衰落 / 16
- 三、简短的结论 / 31

第二章 民间音乐衰落的历史原因 / 32

- 一、民间音乐的界定 / 32
- 二、现代化过程对民间音乐（民间艺术）的外部冲击 / 36
- 三、简短的结论 / 39

第三章 “后现代”的积极动机 / 41

- 一、知识与文化产业的兴起 / 41
- 二、艺术本身对现代性的超越和后现代主义建筑艺术的启示 / 45
- 三、作为遗产的民间音乐 / 48
- 四、简短结论 / 53

第四章 现代化与后现代条件下山西民间音乐的顽强生命力 / 54

- 一、方法论：如何认识民间艺术发生的制度环境与制度变迁 / 54
- 二、田野中的山西民间音乐 / 57
- 三、田野调查得到的若干启示 / 91
- 四、简短的结论 / 96

第五章 保护民间音乐遗产的特殊性与特殊的伦理要求 / 98

- 一、民间音乐艺术存在的特殊性 / 98
- 二、保护非物质文化遗产的伦理三原则 / 100
- 三、非物质文化遗产保护的复杂目标模式 / 101
- 四、简短的结论 / 104

第六章 民间音乐遗产保护的对象、工作重点及相应的政策建议 / 105

- 一、以传承人为中心的保护对象 / 106
- 二、以表演活动和运营机制为扶持重点 / 108
- 三、公共政策扶持的主要方向 / 112
- 四、简短的结论 / 115

2

跋 / 116

分报告 田野调查报告

分报告一 耍孩儿戏的调查与思考 / 123

- 一、耍孩儿的由来 / 123
- 二、耍孩儿的发展 / 125
- 三、耍孩儿的艺术特点 / 126
- 四、耍孩儿的现状 / 128
- 五、关于耍孩儿发展的思考 / 132

分报告二 在民俗中生存

- 对山西定襄县民间八音会的调查 / 134
- 一、婚丧礼俗中的八音会 / 135

二、八音会的经营状况 / 140	
三、在探求中前行 / 147	
四、乐观的前景 / 150	
分报告三 太原莲花落，花开花落知何处？	
——太原莲花落的历史沿革与现状、存在的问题及思考 / 152	
一、历史沿革 / 152	
二、太原莲花落近年的发展状况 / 160	
三、太原莲花落保护和利用的思考 / 165	
分报告四 山西临县伞头秧歌的产业化发展轨迹 / 171	
一、传统的伞头秧歌艺术 / 171	
二、改革开放至今伞头秧歌的发展 / 174	
三、对今后伞头秧歌产业化发展的建言及前景展望 / 183	
分报告五 兴衰起落亦有道	
——从对长子鼓书的调查谈起 / 189	
一、民俗与鼓书——难以割舍的情结 / 190	
二、经营之道——两种团体运作机制及运营现状的调查与分析 / 197	3
三、路在何方——由长子鼓书的调查所想到的 / 204	
分报告六 绛州鼓乐的调查与研究 / 208	
一、传统绛州鼓乐 / 208	
二、当代绛州鼓乐 / 211	
三、绛州鼓乐成功的主要原因 / 214	
四、对绛州鼓乐未来的思考 / 217	

附录 口述史

附录一 太原莲花落 / 221
附录二 临县伞头秧歌 / 236
附录三 襄垣鼓书 / 245
附录四 绛州鼓乐 / 253
附录五 河曲民歌 / 258

总报告

山西省民间音乐遗产的传承与保护

——田野、理论与政策研究

