

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

包世轩 著

京西太平鼓

非物质文化遗产是民族文化的瑰宝，是民族精神家园，维护我们的民族文化基因，是提高广大群众对非物质文化遗产保护工作的自觉性和主动性。这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套书既保证了在理论上的高学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所作出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

非物质文化遗产丛书

Intangible Cultural Heritage Series

京西太平鼓

包世轩 著

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

图书在版编目(CIP)数据

京西太平鼓 / 包世轩著. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 5
(非物质文化遗产丛书)
ISBN 978-7-80501-911-6

I. ①京… II. ①包… III. ①花鼓舞—介绍—北京市
IV. ①J722.212

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第107817号

非物质文化遗产丛书
京西太平鼓

JINGXI TAIPINGGU

包世轩 著

出版 北京出版集团公司
北京美术摄影出版社
地址 北京北三环中路6号
邮编 100120
网址 www.bph.com.cn
总发行 北京出版集团公司
发行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司
经销 新华书店
印刷 北京方嘉彩色印刷有限责任公司
版次 2016年5月第1版第1次印刷
开本 190毫米×245毫米 1/16
印张 13
字数 188千字
书号 ISBN 978-7-80501-911-6
定价 68.00元
质量监督电话 010-58572393

序

PREFACE

赵书

2005年，国务院向各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构发出了《关于加强文化遗产保护的通知》，第一次提出“文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产”的概念，明确指出：“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，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和实践、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。”在北京市“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”方针的指导下，在市委、市政府的领导下，非物质文化遗产保护工作得到健康、有序的发展，名录体系逐步完善，传承人保护逐步加强，宣传展示不断强化，保护手段丰富多样，取得了显著成绩。

2011年，第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》。第三条中规定“国家对非物质文化遗产采取认定、记录、建档等措施予以保存，对体现中华民族优秀传统文化，具有历史、文学、艺术、科学价值的非物

质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护”。第八条中规定“县级以上人民政府应当加强对非物质文化遗产保护工作的宣传，提高全社会保护非物质文化遗产的意识”。为了达到上述要求，在市委宣传部、组织部的大力支持下，北京市于2010年开始组织编辑出版“非物质文化遗产丛书”。丛书的作者为非物质文化遗产项目传承人以及各文化单位、科研机构、大专院校对本专业有深厚造诣的著名专家、学者。这套丛书的出版赢得了良好的社会反响，其编写具有三个特点：

第一，内容真实可靠。非物质文化遗产代表作的第一要素就是项目内容的原真性。非物质文化遗产具有历史价值、文化价值、精神价值、科学价值、审美价值、和谐价值、教育价值、经济价值等多方面的价值。之所以有这么高、这么多方面的价值，都源于项目内容的真实。这些项目蕴含着我们中华民族传统文化的最深根源，保留着形成民族文化身份的原生状态以及思维方式、心理结构与审美观念等。非遗项目是从事非物质文化遗产保护事业的基层工作者，通过走乡串户实地考察获得第一手材料，并对这些田野调查来的资料进行登记造册，为全市非物质文化遗产分布情况建立档案。在此基础上，各区、县非物质文化遗产保护部门进行代表作资格的初步审定，首先由申报单位填写申报表并提供音像和相关实物佐证资料，然后经专家团科学认定，鉴别真伪，充分论证，以无记名投票方式确定向各级政府推荐的名单。各级政府召开由各相关部门组成的联席会议对推荐名单进行审批，然后进行网上公示，无不同意见后方可列入县、区、市以至国家级保护名录的非物质文化遗产代表作。丛书中各本专著所记述的内容真实可靠，较完整地反映了这些项目的产生、发展、当前生存情况，因此有极高历史认识价值。

第二，论证有理有据。非物质文化遗产代表作要有一定的学术价值，主要有三大标准：一是历史认识价值。非物质文化遗产是一定历史时期人类社会活动的产物，列入市级保护名录的项目基本上要有百年传承历史，通过这些项目我们可以具体而生动地感受到历史真实情况，是历史文化的真实存在。二是文化艺术价值。非物质文化遗产中所表现出来的审美意识和艺术创造性，反映着国家和民族的文化艺术传统和历史，体现了北京市历代人民独特的创造力，是各族人民的智慧结晶和宝贵的精神财富。三是科学技术价值。任何非物质文化遗产都是人们在当时所掌握的技术条件下创造出来的，直接反映着文物创造者认识自然、利用自然的程度，反映着当时的科学技术与生产力的发展水平。丛书通过作者有一定学术高度的论述，使读者深刻感受到非物质文化遗产所体现出来的价值更多的是一种现存性，对体现本民族、群体的文化特征具有真实的、承续的意义。

第三，图文并茂，通俗易懂，知识性与艺术性并重。丛书的作者均是非物质文化遗产传承人或某一领域中的权威、知名专家及一线工作者，他们撰写的书第一是要让本专业的人有收获；第二是要让非本专业的人看得懂，因为非物质文化遗产保护工作是国民经济和社会发展的重要组成部分，是公众事业。文艺是民族精神的火烛，非物质文化遗产保护工作是文化大发展、大繁荣的基础工程，越是在大发展、大变动的时代，越要坚守我们共同的精神家园，维护我们的民族文化基因，不能忘了回家的路。为了提高广大群众对非物质文化遗产保护工作重要性的认识，这套丛书对各个非遗项目在文化上的独特性、技能上的高超性、发展中的传承性、传播中的流变性、功能上的实用性、形式上的综合性、心理上的民族性、审美上的地

域性进行了学术方面的分析，也注重艺术描写。这套丛书既保证了在理论上的高度、学术分析上的深度，同时也充分考虑到广大读者的愉悦性。丛书对非遗项目代表人物的传奇人生，各位传承人在继承先辈遗产时所做出的努力进行了记述，增加了丛书的艺术欣赏价值。非物质文化遗产保护人民性很强，专业性也很强，要达到在发展中保护，在保护中发展的目的，还要取决于全社会文化觉悟的提高，取决于广大人民群众对非物质文化遗产保护重要性的认识。

编写“非物质文化遗产丛书”的目的，就是为了让广大人民了解中华民族的非物质文化遗产，热爱中华民族的非物质文化遗产，增强全社会的文化遗产保护、传承意识，激发我们的文化创新精神。同时，对于把中华文明推向世界，向全世界展示中华优秀传统文化和促进中外文化交流均具有积极的推动作用。希望本套图书能得到广大读者的喜爱。

2012年2月27日

序

PREFACE

周华斌

鼓，商周时期被排在八音乐器之首。其激荡人心的声响和节奏，往往伴随着肢体舞蹈，故有“鼓舞”一词。

在上古传说中，黄帝与蚩尤在中原大战，黄帝“制夔牛鼓八十面，一震五百里，连震三千八百里”，打败了蚩尤。“夔牛鼓”，乃是神话传说中以夔牛（又称“雷兽”）骨头当鼓槌、蒙以夔牛皮鼓面的牛皮大鼓。《山海经·大荒东经》称，夔出自东海“流波山”，由于它出入于海波时“声如雷，光如日月”，所以“夔牛鼓”声震如雷，被用于战鼓。^[1]《尚书》又记载，上古时尧的乐臣也叫“夔”，长于“击石拊石”、敲打节拍。

商周以礼乐治国，朝中专门设有“鼓人”，掌管鼓乐，包括与鼓配合的铙。《周礼·地官·鼓人》称：

“鼓人掌教六鼓、四金之音声。以节声乐，以和军旅，以正田役。教为鼓而辨其声用。”

所谓“六鼓”，是带有等级区分的雷鼓、灵鼓、路鼓、晋鼓等六种大小鼓。雷鼓有八面，用于神祀；灵鼓有六面，用于社祭；路鼓有四面，用于鬼享。其他三种鼓分别用于军事、役事及金奏（铎鼓）。可见其时汉族朝廷已形成了不同节奏、音高、音域的鼓乐组合及鼓乐系列，相当于以鼓为主的早期“打击乐”。

商周用于祭祀、社祭、鬼享的雷鼓、灵鼓、路鼓等“六鼓”，已不仅用于军事，更领衔音乐领域，追求“八音克谐，神人以和”的“和谐”的音乐效果。《尚书》中，尧帝对乐臣夔阐发了“神人以和”的音乐哲理，说明鼓主要用于宗教性祭祀活动。春秋战国时期孔子则在《论语》中提出了另一理念——“和而不同”^[1]。“和而不同”尽管用来比喻“君子治国”，却也可以说明宫廷和民间的鼓乐在“和”的前提下有“不同”创造。

隆隆鼓声类于雷声，声波放射又类于光波、水波的涟漪，这体现为鼓的本体特征。皇家的雷鼓、夔鼓、龙鼓，常以雷神、夔龙为形象标志；民间则立足于生态环境，从本体和实用出发，赋予相应的文化内涵，同时有不同的创造。如，发端于南方云贵地区的铜鼓，以青铜制作，带太阳纹、鸟纹、蛙纹，表明百越民族依山傍水，以光波、蛙声为喻，崇拜太阳和多子的青蛙；发端于北方游牧民族的“鞞（bǐng）鼓”，常以牛羊皮制作各种器具。

本书作者包世轩先生考证认为，当今尚存于中原北方的太平鼓，“兼具祭祀与娱乐双重功能”，原属游牧民族的鞞鼓，甚是。

太平鼓是形同蒲扇的单面鼓。鼓面蒙牛羊皮，鼓柄带铁环。

击鼓者左手持鼓，右手持鼓槌或鼓鞭。舞者抖动铁环，腾扭跳跃，边舞边打。它既可以单独表演，也可以是三五为伍的集体舞蹈。

类似的手持带柄扇形鼓，在中原汉画像砖上业已出现。北方游牧民族萨满手持的单面皮鼓，则可看作太平鼓的原型。

南北朝及宋、辽、金、元时期，北方游牧民族程度不同地进入中原，带来了游牧民族的文化艺术，包括鼓乐文化。在隋唐盛世，宫廷乐舞的九部乐、十部乐便含有从鞞鼓变异而来的羯鼓、胡鼓、拍鼓、杖鼓。不过，在唐明皇的梨园教坊中，排斥了萨满祭礼，未见有单面皮鼓——或许因为鞞鼓和单面杖鼓太土、太野。晚唐诗人李商隐《义山杂纂》便将用于民间祭礼的“散乐打单枝（杖）鼓”和“乞儿打驱傩”（即“打野呵”）都贬称为简陋的“酸寒”。

宋、辽、金、元时期，北方契丹族、女真族、蒙古族与中原汉族接触频繁，存在着经济、文化的交融互补。包世轩先生根据文献记载认为，“太平鼓”之名首见于宋代。之所以称“太平”，盖与北宋政和年间政局的“盛世太平”有关。

既然宋代文献已出现“太平鼓”之名，随即便顺理成章地流播于中原各省，包括辽代被称作“幽州”“南京”的北京地区。包世轩先生推测：在北京地区的辽金元寺庙中，“想必”曾有太平鼓的身影，之所以未见，乃是因为它带有非正统的民间民俗特质。这种情形可以与宋元时期司空见惯的勾栏瓦肆类比，由于勾栏瓦肆属于平民建筑，得不到重视，因此在历史的沧桑中几乎消失殆尽。

明末清初满族入关，建都北京，情况有所不同。满族民俗的萨满及其羯鼓、单面杖鼓，在京都得到了弘扬。清王室甚至专门在官

廷中设置了跳萨满的殿堂。至于村野之间，鞞鼓、太平鼓则表现为汉化的变异，尤其“京西太平鼓”。

三

“京西”概念始见于辽代，特指京都燕京的西部地域。当地属半山区，依山傍水，永定河贯穿其间。京西既有军事关隘，又连接长城内外，是商旅通往山西、内蒙古、东北的必经之路。“京西古道”既有屯军的“军路”，又有“陆路”“水路”，还有“煤路”。特别是康乾盛世，京城内外人口激增至15余万户，近80万人，京西门头沟的采煤业尤其发达。

至于京西太平鼓的历史文化积淀，则更与当地的“香火之路”有关。京西几乎村村建有民俗庙宇。在朝山进香、供奉神灵的香火路上，乡民们娱神兼娱人，也娱乐自己，相当于群众性的“社火”。在“社火”队伍中，便能见到太平鼓的身影。

“社火”一词始见于北宋，《东京梦华录》等文献中有记载。这一词语的出现恰与太平鼓同时，应该不是巧合。社火的民俗源头，可以追溯到《周礼》记载的傩蜡之风。“傩”与“蜡”的风俗与农作物节令周期相适应：“傩”相当于年节之际击鼓祛疫、除旧迎新的希望仪式；“蜡”相当于庆农作物丰收报答神灵的欢庆仪式。京西的民俗庙宇包括道家供奉的天、地、水“三官庙”、华北盛行的妙峰山“碧霞元君庙”（又称“泰山娘娘庙”“泰山奶奶庙”）以及京西特有的“窑神庙”等，均属民俗庙宇，是原始巫俗的地域变异。京城素有朝拜“三山五顶”的习俗，“五顶”即东、西、南、北、中五顶碧霞元君庙，多见于山之巅。京西妙峰山的碧霞元君庙，年节之际人山人海，更为热闹。

据上所述，太平鼓早在宋代便已融入社火，明清时期更融入了花会。因此，京西太平鼓的文化积淀既有满汉民族的宗教文化积淀，又有社火、花会的群众性娱乐因素。

四

在此不妨提供几则相关历史资料，以供参考。

1. 辛弃疾词《永遇乐·京口北固亭怀古》中的“神鸦社鼓”

宋、辽、金时期，中原汉民族与辽、金北方游牧民族处于交战状态。南宋词人辛弃疾在驻守京口（江苏镇江）时，写了《永遇乐·京口北固亭怀古》。词中回首南宋抗金43年的“烽火扬州路”，称：“可堪回首，佛狸祠下，一片神鸦社鼓”。通常的解释：“神鸦”是“在庙里吃祭品的乌鸦”，“社鼓”是“祭祀的鼓声”。

倘若进一步推敲其深意，“佛狸祠”原是长江北岸（南京六合地区）北魏拓跋氏的行宫。拓跋氏是鲜卑族，与金朝女真族相类，属于东北和内蒙古地区的游牧民族。那么，佛狸祠下的“神鸦”，乃指身穿黑衣的巫覡；“社鼓”则泛指击鼓祛疫、祈求太平的“社火”之鼓。辛弃疾在这里讽刺南宋朝野仅仅依赖巫覡击鼓祛疫来祈求“太平”，一片迎神赛社的社鼓之声，反而不重视有志之士抗金收复中原的主张。鉴于此，“社鼓”或为游牧民族的太平鼓。或可备此一说，不是毫无道理。

2. 南宋团扇绢画《百子杂剧图》中的单杖手鼓

南宋团扇绢画《百子杂剧图》，逸名，现藏于美国。^[1]该图描绘了100个童子利用庭院广场表演宋金杂剧的场景。图中有宋人和金人的竹马戏，以及金人乐舞。出于流动歌舞需要，其中的主要乐

◎ 南宋《百子杂剧图》中的金人乐舞及单杖手鼓
(局部,周华斌摹) ◎

器并非隆隆大鼓,而是单杖手鼓,类似于当今民间常用的单鼓(东北)、羊皮鼓(陕北)、扇鼓(山西、河北)、太平鼓(北京)、喜鼓子(安徽)、手鼓(新疆)。可知,宋代单面手鼓已普遍进入中原,甚至及于江南。

3. 明代《三才图会》中的有柄手鼓

倘若说南宋《百子杂剧图》中的单杖手鼓未见太平鼓的手柄,那么明代王圻及其子王思义编集的《三才图会·手鼓图》中所绘的手鼓有手持之柄。该图的说明称,“其制扁而小,亦有柄。今歌手左手执而右手击之”,酷似太平鼓。况且,打鼓者可以边打节奏、边跳乐舞、边“歌”,也与太平鼓能唱小曲、有歌词一样。故而,源于北方游牧民族的“太平鼓”在中原通行非仅学理可通,文献中亦有据可循。

五

汉代班固《汉书·艺文志》序称:孔子有言,“礼失而求诸野”。又说:“修六艺之术”应该舍短求长,“观万方之路”。

我与世轩相交已有30年之久。他博闻强识,长期生活在京西门

头沟地区。为了“观万方之路”，他在田野考察中遍访乡间父老，“走四方之路”。世轩在文史领域涉猎甚广，通晓京西的文史地理、文物民俗、民间文艺、佛道庙宇。他认为，民间文艺是枝繁叶茂的参天大树，是活生生的历史文化。

世轩一向重文物、文献考证，担任北京民间文艺家协会副主席后，更表现出研究民间文艺的自觉性。他勤于笔耕，连续著述了明清时期北京的“三山五顶”庙会、幡会、香会，尤其是妙峰山的民俗庙宇群，以及碧霞元君崇拜。世轩又有150多万字皇皇之著，分别题名为《西山问道集》《抱瓮灌园集》，仅从名字上，就可以了解其求学旨趣和学术态度。本书专门研究“京西太平鼓”，是相对冷僻的课题。世轩有学术敏感性，不尚空谈，言简意赅，凭材料说话。他将这个冷课题做成扎实的、资料丰富的、留得住的民间文艺研究专著，令人钦佩。

本书不限于京西太平鼓的源流考证，更侧重于新中国成立以来多半个世纪的当代史实。京西太平鼓在明清时期尚处于“祭祀与娱乐并重”的混沌状态，在当代，早已走出宗教祭祀的圈子，化为乐、舞、歌并重的民众性娱乐活动，尤其表现为以妇女为主的专门性艺术表演。

本书详尽记录和阐释了京西太平鼓流行的村落，包括歌谣。书中还涉及京西历史上妇女的生活处境、太平鼓的四大艺术流派、当今留存的典型传承人，乃至对京西太平鼓传承做出重要贡献的基层文化干部。对此，本书均进行了“立传”式的记述。特别在“附录”部分，本书还记载了门头沟地区自1948年以来太平鼓表演队及表演艺术团体经历的历史性大事，时间下限直到2006年京西太平鼓被列为首批国家级非物质文化遗产名录，乃至2014年走出国门，

奔赴捷克、丹麦进行国际文化交流。本书可视为太平鼓和京西太平鼓的当代史著。

谨以序贺。

2016年4月

注 释

[1] [清]马骕《绎史》卷五引《黄帝内传》及《山海经·大荒东经》。

[2] 《论语·子路》篇：“君子和而不同，小人同而不和。”

[3] 参见《南宋〈百子杂剧图〉考释》，载于中央戏剧学院学报《戏剧》1991年第3期，又见周华斌《中国戏剧史论考》北京广播学院出版社2002年版第55页至74页。

前言

FOREWORD

要想了解京西太平鼓的历史起源，首先要了解国内历史悠久的羊皮鼓舞以及流行情况。京西太平鼓民舞历史虽不甚久远，但从民间歌舞起源来看，它与各地流行的羊皮鼓舞具有关联性，因此其历史同样也是古老悠久的。

羊皮鼓舞起源于汉代鞞鼓舞，又称“鞞（pí）舞”，当时是宫廷、贵族中流行的一种舞蹈。鞞鼓蒙以兽皮，用于击奏伴舞，当是太平鼓的早期雏形。鞞鼓，又名鞞鼓，《说文解字》称“鞞，骑鼓也”。其大小不一，大者与鼗（táo）鼓为一类；小者形似团扇，有握柄。

鞞鼓舞是中国古代舞蹈，因手持鞞鼓舞蹈得名，舞姿豪迈奔放，用鼓伴奏。鞞鼓在汉画像石中已出现，画面中乐舞人所持舞具即鞞鼓，这是一种带手柄的扇形小鼓。现发现的两幅画像石正是汉代鞞鼓舞的表演场景。

一幅为安徽褚兰汉墓出土的汉代画像石《持笏鞞鼓舞图》，画面分上下两格，上格有五名女子手持鞞鼓起舞，舞姿曼妙，雍容典雅。

另一幅是山东滕县（今滕州）龙阳店出土的汉代《鞞鼓乐舞图》画像石，画面左下方置一鞞鼓，鼓上方有羽葆飘拂并悬挂四个鞞鼓，鞞鼓两侧各有二人执桴击鼓舞蹈，旁有四人跽坐，摇鼗，吹排箫、笛。前置一酒樽和一个提梁卣，画面人物灵动活泼，歌舞兼具，呈现欢快热烈的氛围。

这两幅汉代鞞鼓舞图画像石，人物舞姿风格迥然不同，应是伴着不同乐曲而翩翩起舞。

唐白居易《长恨歌》：“渔阳鞞鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。”渔阳鞞鼓亦作“渔阳鞞鼓”，“渔阳鞞鼓”指唐代安禄山在渔阳（泛指今北京、河北一带）举兵叛唐事。据考，在唐代，鞞鼓是军队骑兵使用的一种小单面鼓，已与今天太平鼓形制相仿，两者都属歌舞用的扇状鼓，可证实汉唐时期国内许多地区盛行的单面羊皮鼓舞与京西太平鼓具有继承关系。

单面羊皮鼓舞分布区域广阔，河北、陕西、甘肃、青海、贵州等省及东北地区至今仍在流行，在西北、西南少数民族地区更为多见。

历史上羊皮鼓舞与宗教祭祀仪式、民间风俗信仰、生产生活密切相关，在宗教祭祀、民族节日等日常生活中广泛存在，长盛不衰。

各地区单面扇状羊皮鼓及舞蹈与北京太平鼓属于同一种类型，国内各地区、各民族的羊皮鼓舞千姿百态、异彩纷呈、风格各异，是宝贵的民族民间文化遗产，非常有必要了解、研究与借鉴。为开阔研究视野，现把各地羊皮鼓舞予以简要介绍。

据初步统计，国内云南、贵州、陕西、甘肃、青海等地区，历史上是羊皮鼓舞最为流行、最具特色的地区。

第一，青海黄南藏族自治州同仁县羊皮舞。每年农历六月十七