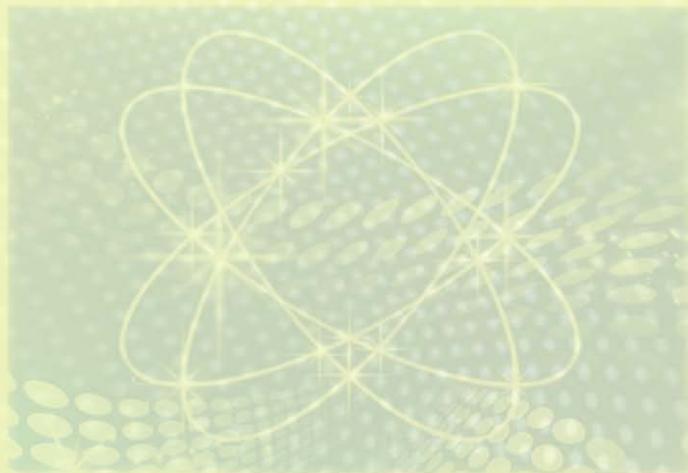

湘桂走廊丧葬仪式音乐研究

陆栋梁 著

广西人民出版社

湘桂走廊丧葬仪式音乐研究

陆栋梁 著

 广西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

湘桂走廊丧葬仪式音乐研究 / 陆栋梁著. — 南宁: 广西人民出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-219-09949-0

I. ①湘… II. ①陆… III. ①葬俗—民间音乐—研究—湖南省②葬俗—民间音乐—研究—广西 IV. ①J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第162763号

策 划 韩绿林
责任编辑 张雪芹
责任校对 寇晓昶

出版发行 广西人民出版社
社 址 广西南宁市桂春路6号
邮 编 530028
印 刷 南宁诚兴印刷有限公司
开 本 787mm×1092mm 1/16
印 张 21.25
字 数 360千字
版 次 2016年7月 第1版
印 次 2016年7月 第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-219-09949-0
定 价 38.00元

版权所有 翻印必究

序

蓝雪霏

陆栋梁在 1988 年吉林省长春师范学院音乐系毕业前后,曾在中学和师范学校担任音乐教师。2001 年报考硕士研究生,经由广西艺术学院调配到福建师范大学音乐系我的名下,复试时他那颇有震撼力的“民族唱法”与他憨厚的外表不尽相称,还有其丰富的工作经验和对民族音乐的理解给我留下了较深的印象。

入学后,陆栋梁学习非常刻苦,尤其在其桂东北灌阳县上乡丧葬音乐的硕士论文写作中,由于我给了他全新的理念和具体的写作路向,推翻原来的论文提纲开拓崭新的视野,他所承受的压力可想而知。不知经过多少个不眠之夜,也不知经过我们之间多少次磨合,他的论文答辩最终赢得了京沪专家很高的评价,后来发表在《音乐研究》上。

本来我是不希望一个学生在一个导师名下硕博连读的,可是,我看到他实在是能够静得下心来努力做学问的人,他尚且具有可以挖掘的学术潜能,他的钻研精神在当今浮躁的学风中尤为难得。经过他自己的努力,他终于能够再次走上中国传统音乐研究这一倍为艰难却又极具诱惑力的学术殿堂。

攻读博士学位论文期间,他除了努力解决音乐形态分析问题,补充硕士阶段所学之不足,还一次次带着问题返身田野,他先后采录的丧葬现场就有 9 个,收集道教丧葬仪式经书和佛教丧葬仪式经书 5 套,采访道教乐班、佛教乐班十数个,采访孝歌歌手 68 位,收集民间孝歌词本 83 种,记录乐谱 483 页,其范围涉及湘桂走廊各县具有代表性的乡镇。其间接文献、乐谱和音像资料的收集遍及广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西等省,文本达 362 本,音响 36 盘。正是有长达十年对此论域的田野关注及扎实的实地调查,才有了论文写作成功的保证。

在其硕士学位论文《桂东北灌阳县上乡丧葬音乐研究》多维时空研究的基础上,我们在丧葬音乐文化研究的论域上做了硕士阶段不能达到的多方位的扩展设定。通过对湘桂走廊的丧葬音乐形态构成及其内外相关联的更为深入的切入,陆栋梁的博士论文在深入理解湘桂人的音乐创造及其生死观,打开中南地区古文化神秘之门方面做了十分艰苦的努力,其创新之处主要有:

1. 将研究视点从桂东北上乡丧葬音乐文化研究扩大到湘桂走廊丧葬音乐文化研究,首次对湘桂走廊的丧葬音乐及其中蕴含的文化内涵进行了全息性探析。在紧密结合丧葬仪式结构和人自身行为结构的基础上,讨论丧葬场域、音响和行为布局、支持丧葬音响和行为的理念等,从中归纳其结构原则。

2. 附和当代关于“声音”内涵扩大的概念,首次将它付诸“时空声行谱”给予记录:即将仪式情境中所发生的声音及音乐行为的总体结构,如声音的时间绵延、空间分布、行为操作及自身形态等给予全息性记录,丰富了记谱学。

3. 首次以湘桂走廊的古今文化交汇为基点,将研究目光延伸扩展至古中原、湘楚、三苗、百越,通过比较分析,阐释它们之间的相互影响,探索湘桂走廊丧葬音乐蕴含的音乐文化积淀。

当然,文章千古事,由于时间、经费以及知识积累的厚度所限,该文在对桂东北以外的湘桂走廊上的不同地区不同民族的音乐的涉入尚欠广度和深度,对于音乐形态的研究虽然细致但欠缺学术视野,以致不能避免烦冗的重复性劳动。希望今后进一步充实、修改、完善。

2016年6月于福州

摘要

湘桂走廊贯穿南岭,是沟通中原、湘楚和岭南的交通要道,中原、湘楚、三苗和百越文化在这里交汇。其丧葬仪式音乐是仪式中的全声音,包括人声、器声、自然环境音响等,有孝歌、法事音乐、哭和其他声音四大类,并具有多种视角下的下属民间分类。

湘桂走廊丧葬音乐代表性的结构原则有:曲调基本框架即兴发展形成各种变体(含“re—do—la 三声腔”框架、re—sol mi re do la sol 框架、mi re do—mi sol la—re do la sol 框架和 sol do la sol—do mi re do 框架);自由转调,“清角为宫、变宫为角”转调,调式交替和调式叠置;乐韵的连接、贯串、照应、统一;“拆曲集曲”“联曲”;多种形式的词曲结合;音色组成段落;套曲套套曲,套曲组合成篇章;较大单位的套曲在横向上连缀成套数,由孝歌、法事音乐、哭和散套四个套数在纵向上构成仪式音乐大厦的整体。仪式声响用其在时间、空间和行为三个向度上的分布,建构起它的立体构架,各套数的立体构架结合在一起所建构的整体构架是仪式音乐的总体结构。这些结构原则,是民俗仪式音乐共同的结构原则。

“时空声行谱”记录仪式全声音,显示仪式音乐的总体结构。它由时组、空组、声组和行组组成,分别记录声音的时间布局、空间分布、声音结构和声音在行为上的分布,其次级层次分别称为时部、空部、声部和行部。全仪式声行记录把时、空、行为和仪式进程纳入仪式结构形态和仪式音乐形态中,形成一个完整的立体的结构体系。可湘桂走廊丧葬仪式音乐与其他音乐联系紧密。格式化的其他形式民歌作为丧葬仪式音乐建构的材料,情歌、山歌、儿歌、民谣、谜语转化为丧葬歌曲;丧葬音乐与其他仪式音乐共用内容素材和结构式样;小调转化为器乐曲牌等。道教法事音乐与湖南和广西的渔鼓音乐以及民歌《孟姜女》拥有共

同的内核,它们是近亲乐族。丧葬仪式音乐具有戏曲因素,它的某些片段用桂剧、彩调、花鼓戏的润腔手法装饰旋律,某些片段可以用戏曲的发声方法演唱;它与戏曲共用某些曲牌,将彩调、文场唱腔转化为曲牌,甚至直接用戏曲片段代替法事环节;它自身的歌、舞、乐亦具戏曲化。法事音乐的大部分程序项目能在湘楚地区的丧葬法事中找到结构格式相同或相似者。“re—do—la 三声腔”在湘楚地区的民歌中大量存在,可能是受湖北三声腔的影响而形成。《长歌》格式的扩展形式频繁出现在湘楚民歌中,《拜忏》格式的音调遍布于湘楚、百越地区。湘桂走廊丧葬音乐具有很强的包容性,常将其他乐种的元素收归己用来丰富自身,汇聚了湘楚、三苗、百越音乐的因素。这是湘桂走廊作为人口迁徙、文化交流通道,所带来的多元文化长期碰撞、交融,然后积淀的见证之一。

关键词:湘桂走廊丧葬音乐;时空声行谱;时空声行结构体系;外向关联

Abstract

Xianggui Corridor which runs through the Five Ridges is a vital communication passage connecting Central Plains, Xiangchu and south of the Five Ridges. The cultures of Central Plains, Xiangchu and Baiyue are met and exchanged here. The funeral music here is a whole-sound, including voices, sounds of instruments and implements, natural sounds and environmental sounds, and can be classified into four kinds, i.e. Xiaoge, Ritual Music, Crying and other sounds. They have many secondary classifications by the folk people according to their different points of view.

The typical composing rules of the funeral music in Xianggui Corridor are: variants of skeletons of melody, such as “re—do—la three sound skeleton”, “re—sol mi re do la sol skeleton”, “mi re do—mi sol la—re do la sol skeleton” and “sol do la sol—do mi re do skeleton”; changing mode freely, alternately, and by means of “turning Qingjiao to Gong, turning Biangong to Jiao”, modes superposition; musical rhymes connected, stringed, correlated and unified; dividing a period into sentences, then putting them together in other ways, putting periods together to make a big period; various forms to combine words with melody; composing period according to tone colour; one divertimento includes many divertimentos, making a movement by putting divertimentos together, linking divertimentos up to compose a cyclical form. The four big cyclical forms, Xiaoge, Ritual Music, Crying and Other sounds, are superposed together to build the whole magnificent structure of the rite music. The distribution of the rite sounds over the three dimensions of time, space and behaviours builds its 3-D structure and the 3-D structures of the four cyclical

forms together make up the whole framework of the rite music. These are the common structural rules of the national rite music.

“Time-space-sound-act-stave” can note down the whole-sound of rite and show the whole framework of the rite music. The stave is composed of Time group, Space Group, Sound group and Act group, each can note down time, space, sound and act, and also the sounds’ structure and show that how the sounds distribute over time, space and behaviours. Their secondary structures are called Space part, Sound parts and Act parts. Taking down the sounds and behaviours of whole rite, puts time, space, behaviours and the process of rite in the rite structural style and rite music style, so as to form a whole 3-D structure system.

There are close link between the funeral music in Xianggui Corridor and other music. Other formative folk songs are the building material of funeral music. Love songs, folk songs sung in the fields, children’s songs, folk rhymes, riddles can be turned into funeral songs. Funeral music shares source materials and structural elements with other rite music. Ditty can be turned into “Qupais” of instrumental music. Taoism funeral music has a common core with “Yugu” in Guangxi and Hunan province, and with the ditty song of “Mengjiangnu”. They belong to the same music tribe. The means used in Gui Opera, Caidiao Opera and Huagu Opera to make melodies more beautiful and the singing skills used in opera are used in funeral music, so that the funeral music has some features of drama. Funeral music shares “Qupais” with operas, music for voices in operas can be turned into funeral “Qupais”, even sections of operas take the place of funeral sections directly. Funeral rite’s song, dance and instrumental music itself also has some dramatization. Most of the same items of the funeral music procedure can be found in Xiangchu area. “Re—do—la three sound skeleton” which exists in a great quantity among the folk songs in Hubei province may take shape by the influence from “the three

sound skeleton” in Hubei province. The expanded forms of Longsong Pattern are also found in large numbers in Xiangchu area. The Baichan Pattern, which exists extensively in Xiangchu and Baiyue area, the music elements of Xiangchu and Baiyue. The funeral music in Xianggui Corridor has the power to contain, and always absorbs the elements of other kinds of music to enrich oneself. It is a witness that Xianggui Corridor, as a vital passageway for population migration and cultural exchange, brings about multi-culture crashes, exchanges and then accumulates during a long period of time.

Keywords: The funeral music in Xianggui Corridor; Time-space-sound-act-stave;
Export-oriented relevance

凡 例

一、本书中引用的部分资料原文和乐谱中有不少繁体字和异体字，除个别字谜谜底为方便读者理解释义而保留繁体(异体)字外，其他一律改用规范的简体字。

二、为方便区分，对书中一些名词做了不同处理，如：作为丧葬仪式程序项目或音乐套曲结构项目者，加以方括号“[]”；作为音韵和曲牌者，加以实心方头括号“【】”；作为某种格式者，加以空心方头括号“〔 〕”。

目 录

绪 论	001
第一章 信仰习俗及丧葬音乐概况	013
第一节 宗教信仰	013
第二节 尚巫习俗	014
第三节 丧葬仪式及其音乐概说	020
第二章 民间理念中的丧葬音乐类别	023
第一节 多种视角下的孝歌分类	023
第二节 多种流派中法事音乐的共同分类	069
第三节 多种身份背景里“哭”的分类	070
第四节 其他声音	071
第三章 音乐形态分析(一)——句段结构原理	073
第一节 独特的歌词结构——句、段、韵	073
第二节 丰富的曲调结构	085
第三节 巧妙的词曲结合	112
第四节 多彩的音色结构	117
第四章 音乐形态分析(二)——套曲结构原理	123
第一节 孝歌套曲的结构解析	123
第二节 法事音乐套曲的结构解析	139
第五章 全仪式声音的时空构架及声行记录	148
第一节 仪式音乐的结构向度	148
第二节 仪式音乐的空间构架说	151

第三节	仪式行为之音乐元素解读及乐谱化	153
第四节	全仪式声音与时空声行谱	162
第六章	有序的时空声行结构体系	179
第一节	声行的高度程序化	179
第二节	仪式结构的高度程序化	187
第七章	音乐形态之外向关联阐释——与当地及湘楚、百越音乐之比较	188
第一节	格式化的其他形式民歌作为丧葬仪式音乐建构的材料	188
第二节	民间谜语转化为孝歌	208
第三节	丧葬法事音乐与渔鼓是近亲乐族	216
第四节	丧葬仪式中渗透着戏曲音乐	221
第五节	湘桂走廊丧葬仪式音乐与湘楚、百越音乐文化之其他关联	228
结 语	251
附 录	254
附录一	湘桂走廊地图	254
附录二	古运河灵渠(湘桂运河)	255
附录三	湘桂走廊历代建制沿革表	256
附录四	调式叠置谱例	257
附录五	时空声行谱例	261
附录六	图片	308
参考文献	315
致 谢	324

绪 论

中国大地南部,横亘着一条东西走向的山脉——南岭。它西起广西北部,经由湖南、江西南部,到达广东北部,东西延伸 1400 公里,通常包括越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭和大庾岭五条主要的山岭,所以,又称五岭。南岭横断南北交通,是中国南部的一条重要地理分界线,自古以来,其以南地区称为岭南,以北地区称作岭北。五岭高大的山脉阻碍了岭南地区与中原的交通和经济联系,使岭南地区的经济、文化发展远不及中原地区,被北人称为“蛮夷之地”。南岭也是长江水系和珠江水系的分水岭。

南岭的低谷和隘口构成交通孔道。其西端,越城岭、猫儿山与都庞岭、海洋山之间,有一块面积较大的河谷平原,因其两侧高山对峙,中间狭长,像一条走廊;又因其跨越南岭,连接广西和湖南,被称之为“湘桂走廊”。(见“附录一:湘桂走廊地图”)

湘桂走廊是穿越南岭的交通要冲。古时跨越南岭的三大古道中交通最方便的古道就从这里通过;其间的古运河灵渠,沟通长江和珠江两大水系,是一条水上交通纽带,往北至衡阳、长沙、武汉及长江沿岸各港口,往东南由桂林、梧州、广州等地,可沿珠江支流达江西、福建,往西经由珠江上源的左右江和红水河可达云南、贵州,把南疆与中原连在一起,而且由广州等地,可入南海,通往东南亚等地。今天的湘桂铁路和国道 322 线也穿过湘桂走廊,它们都是广西经由湖南出入中原的交通动脉。湘桂走廊是古代三楚两粤的交通咽喉^①,为中原人口南迁、中原先进技术引进岭南,促进岭南地区经济文化的发展,以及为中国与东南亚等地的交往,起过极为重要的作用。湘桂走廊也是兵家必经之地,自从秦始皇

^①张永年主编《兴安县志》,广西人民出版社,2002 年,第 83 页。

五十万大军开发岭南,在湘桂走廊筑城屯兵以来,历代屡有重要战役发生在湘桂走廊之上。

湘桂走廊地区位于今广西壮族自治区的东北部,北起全州县境,穿越兴安县、灵川县,南达桂林;^①两翼地区包括两个县,西部为资源县,东部为灌阳县;南部周边地区还有临桂县、永福县、恭城县;桂林市位于走廊南端口,扼走廊南部咽喉。此地今属桂林市(即原桂林地区)。在历史上,湘桂走廊及其两翼地区的行政区划历经了一系列沧桑之变。整个湘桂走廊,在夏、商、周及其以前时期,属于百越之地;在春秋战国时期,属于楚国。从秦朝开始,一直到明朝,湘桂走廊地区出现南、北两部分的分野(大致以长江水系和珠江水系的分水岭“二宝顶——灵渠——笔架山”一线为界),在这期间,北部地区一直属于湘楚地区行政区划,只是到了明朝以后才划归到岭南行政区划——广西桂林;南部地区除在汉(南越国之后)、三国、东晋、南北朝、五代十国时期内属于湘楚行政区划之外,其余所有的时期都属于岭南行政区划。恭城县在更多的历史时期内属于岭南行政区划。(见“附录三:湘桂走廊历代建制沿革表”)总体上看,湘桂走廊分水岭北部地区属湘楚的历史最为悠久,南部地区也曾属于湘楚地区,但属于越地的时间较长,故湘桂走廊地区为湘楚、越故地。

在湘桂走廊居住的主要是汉族和瑶族,其他民族较为主要的有壮、苗、回、侗等,但人数很少。据1990年第4次人口普查统计,湘桂走廊地区总人口2767583人,其中:汉族2449497人,占总人口数的88.51%,汉族人口最多,遍布走廊各地,但主要集中在走廊及其两翼的河谷平原地带;瑶族是该地区少数民族中人口最多的民族,有303829人,占总人口数的10.98%,分布也较广,主要居住在都庞岭、海洋山、越城岭山区,以各县瑶族乡最为集中;其他少数民族仅占0.51%,其中苗族集中在资源县各乡镇,以车田、两水苗族乡为最多,壮族多散布在走廊南部山中,回族主要分布在桂林市区及其附近地区。

湘桂走廊北部及其两翼地区历史上长时间属于湘楚地区,至今普遍使用湘

^①桂林地区教育委员会:《桂林地区地理》,漓江出版社,1993年,第91页。

方言作为交际语言。全州县方言与毗邻的湖南东安、零陵两县方言接近,属于湘方言系统中老湘语类,^①资源县的方言有湘西次方言的许多特点,基本上属老湘语系统。^②灌阳县方言与湖南道县、江永县等方言接近^③,是湘方言的一支。兴安县是湘方言和西南官话交汇之域,东北部各乡镇通行湘方言,属于老派湘方言,西南部各乡镇通行西南官话。^④一般认为,兴安、资源、全州和灌阳县属于湘方言区。灵川和其他周边各县通用西南官话作交际语言,属于西南官话方言区。因此,湘桂走廊主要有两大方言区,以分水岭为界,北部属湘方言区,南部属西南官话方言区。此外,在一些少数民族聚居区,还使用少数民族方言。

湘桂走廊贯穿南岭西端,自古以来是中原通往百越的交通要道和军事要地,是北方人口南迁的重要通道,亦是中原、湘楚、三苗与百越文化的交汇区域,正是这种独特的地理、历史和人文背景,孕育了内涵丰富的、独具价值的丧葬音乐文化。

一、选题的研究价值和缘起

本人之所以选择“湘桂走廊丧葬音乐研究”为题,其理由在于:

第一,湘桂走廊是中原、湘楚与百越互通的交通要道,是中原人口南迁的主要渠道,古今中原、湘楚出入岭南的必经地之一,南北文化在此交汇,各少数民族文化与汉族文化在这里融合。这里的丧葬音乐从远古延伸至今,积淀厚重、形式复杂、内容丰富,里面蕴藏着多元(中原、湘楚、三苗、百越)文化内涵,甚至最古老的文化遗迹。对其丧葬音乐文化进行研究,可以窥见这些多元文化交流的缩影。因此,此课题值得我们做深刻的、全面的研究。

第二,湘桂走廊丧葬活动在过去长时间内被视为封建迷信,研究者很少涉足这个领域,致使研究成果较少,存在的空白点较多。现有的成果中对音乐形态的

①唐楚英主编《全州县志》,广西人民出版社,1998年,第1—3、895页。

②于兰阶等主编《资源县志》,广西人民出版社,1998年,第644页。

③熊光嵩主编《灌阳县志》,新华出版社,1995年,第675页。

④张永年主编《兴安县志》,广西人民出版社,2002年,第616、618页。

研究非常欠缺,把湘桂走廊丧葬音乐文化的整体作为研究对象的还尚未有过,所以,对此进行研究,尤其是对音乐形态微观构成的解读和宏观构架的归纳,揭示其规律性,对其中南北文化交流、各民族文化互动的规律性做探讨,能够产生一些新的成果。对其音乐形态进行研究,一是能给音乐形态学提供一份例证,更重要的是只有研究了音乐形态,弄清其丧葬仪式音乐的构成,才能正确地理解其丧葬仪式的构成,准确地解读其中所蕴含的文化内涵,最终才能发现其丧葬仪式音乐的价值所在,为湘桂走廊的南北文化交流提供一份见证。

第三,湘桂走廊的丧葬仪式音乐正在走向现代化。在都庞岭和越城岭山区和一些较为封闭的地区,丧葬仪式音乐还有完好的保存,但在湘桂走廊地带交通便利的地区,正在走向衰微。很多地方的丧葬仪式及其音乐随着高龄仪式操作者的去世而永远地消亡了,甚至现在一些年轻的仪式操作者,只知如何做仪式,对仪式的许多文化内涵已经阐释不清,甚至已经不知道了。因此,挖掘、整理好这份珍贵的文化遗产,时不我待。

第四,本人受过正规的民族音乐学、中国传统音乐各学科的专业训练,掌握了一定的民族音乐学、中国传统音乐各学科及其相关学科——人类学、民俗学、民族学、社会学等学科的研究理念和研究方法,尤其是能进行音乐形态分析和文化内涵的挖掘,因此,具有一定的研究能力。

第五,本人是桂东北灌阳县人,生活在湘桂走廊地区,熟悉这里的方言和风土人情,熟悉这里的丧葬仪式,从小耳濡目染着这里的丧葬音乐,对其内容、形式和民俗文化背景有较为深刻的了解,同时没有语言上的障碍,这为音乐形态的分析,尤其是对其文化内涵进行正确的解读带来方便,并利于更深刻地分析丧葬音乐与其他音乐文化之间的互动关系。

第六,由于长期关注这项课题,本人业已进行了一些基础工作,收集了大量相关的文献资料,开展了较多的田野调查,并进行了初步的研究。10多年来,利用各种机会,以湘桂走廊为中心,采录了9个丧葬现场,收集到道教丧葬仪式经书3套、佛教丧葬仪式经书2套,采访道教乐班7个、佛教乐班3个,采访孝歌歌手68位,收集民间孝歌词本83种,记录乐谱483页,其范围涉及湘桂走廊各