



中國
民間
儀式
音樂
研究



華南卷(上)



曹本冶 主編



上海音樂學院出版社

J607.2
C108.1

中國
民間
儀式
音樂
研究

華南卷(上)
曹本治 主編

上海音樂學院出版社

中国民间仪式音乐研究

华南卷

研究项目:中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究

项目主持:曹本冶

项目行政支持助理:方建军、杨晓

光盘监制:曹本冶、萧梅

撰 稿 人:(按姓氏拼音排列)

华
南
卷

曹本冶

出生于上海,加籍华人学者,本科入读 University of British Columbia,主修钢琴演奏,曾在香港和加拿大举行演奏会及与多个交响乐团演奏。曹氏从师国际著名民族音乐学家 Nketia 教授,在美国匹兹堡大学取得博士学位。主要研究领域包括民族音乐学(Ethnomusicology)理论与方法学、西方民族音乐学理论方法与中国本土音乐学学术传统的比较和融合、音乐文化与其生态环境因素的互动关系、中国汉族和少数民族多元信仰体系中的仪式音乐、中国汉族说唱音乐等。曹氏自1993年起开始主持由本土学者组

成的大型“中国传统仪式音乐研究计划”，系统性研究汉、少数民族信仰体系中的仪式音乐传统。该计划近年来获得多项国际学术基金会经费赞助，包括“中国大陆，香港及台湾主要道教官观传统仪式音乐的地域性及跨地域性比较研究”、“中华传统音乐音响数据库”、“中国传统民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”（西北、西南地区）、“中国传统民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”（华东、华南地区）等。

陈燕婷

女，出生于福建省晋江市安海镇。1990年考入石狮市鹏山师范学校，1993年被保送至福建师范大学音乐系，主修钢琴。1998年考取中央音乐学院音乐学系音乐美学专业硕士研究生，师从王次炤教授。2001年毕业后分配至中国艺术研究院音乐研究所工作至今。

邓启耀

中山大学民俗学和人类学教授。主要著作：《中国神话的思维结构》、《巫蛊考察——中国巫蛊的文化心态》、《宗教美术意象》、《民族服饰：一种文化符号》及系列相关著作《中国云南少数民族服饰艺术》等，田野考察著作《文化人类学笔记——访灵札记》、《灵性高原——茶马古道寻访》、《鼓灵》、《古道遗城》、《泸沽湖叙事》等。主持与美国哥伦比亚大学美中艺术交流中心合作项目“民族文化的自我传习与保护”、教育部项目“视觉人类学史”等。现执教于中山大学，兼传播与设计学院副院长，中国探险协会人文及历史地理专业委员会主任，中国民俗学会常务理事，中国民

俗摄影协会副会长等。

罗明辉

女,云南艺术学院音乐教育文学学士,中央音乐学院中国音乐史学文学硕士,香港中文大学民族音乐学哲学博士。获香港中文大学青年学者优秀博士学位论文奖。曾任香港中文大学音乐系副研究员、中央音乐学院教师、香港中文大学音乐系博士后研究员,并曾任教于香港演艺学院及香港音乐专科学校。现为香港城市大学中国文化中心导师。主要论著与论文有《云南剑川白族道教科仪音乐研究》、《剑川白族道教“奠土”仪式与音乐》、《四川汉族民间祭祀音乐》、《关于洞经音乐问题的探讨》、《香港竹林禅院“大悲忏”音乐》、《清代宫廷燕乐研究》、《清代宫廷音乐的政治文化作用》等。

彭兆荣

1956年出生,教授,博士,博士生导师。厦门大学人类学系主任兼人类学研究所所长,厦门大学民族文化遗产保护与旅游人类学研究中心主任。中国人类学学会副秘书长,中国文学人类学研究会副会长兼秘书长,中国艺术人类学研究会副会长,中国比较文学理事。曾到法国尼斯大学人类学系,法国国家科学院“华南及印支半岛人类学研究中心”从事学习和研究。法国巴黎大学(十大)讲座教授,美国伯克利加州大学(UC Berkeley)人类学系高级访问教授。北京大学特聘项目博士生导师指导教授,四川大学文学与人类学研究所副所长、兼职教授,广西民族学院项目外聘教授。主持过国际、国家哲学社会科学等科研项目十余项。主编“文化人

类学笔记丛书”。出版(含合作)著作 14 种,主要著作有:《文学与仪式》(北京大学出版社)、《旅游人类学》(民族出版社)、《人类学关键词》(合作)(广西师范大学出版社)、《摆贝:一个西南边陲的苗族村寨》(三联书店)、《寂静与躁动》(浙江人民出版社)、《生存于漂泊之中》(上海文艺出版社)、《西南舅权论》(云南教育出版社)、《文化特例》(贵州人民出版社)、《西现少数民族音乐文化》(广西人民出版社)等。在国际国内发表学术论文近二百余篇,其中包括《中国社会科学》、《民族研究》、《文艺研究》、《中国音乐学》、《外国文学评论》、《旅游学刊》、《读书》、《中国比较文学》、《民俗研究》、《戏剧艺术》、《光明日报·理论版》等重要刊物。

萧 梅

女,博士,上海音乐学院音乐学系教授,上海高校音乐人类学 E-研究院特聘研究员。主要社会兼职为中国传统音乐学会副会长兼秘书长。长年坚持汉族及少数民族音乐实地考察工作,撰写并出版了专著、论文近百万字,主要著作有:《音乐文化人类学》(合作)、《田野的回声——音乐人类学笔记》、《田野萍踪》。承担联合国教科文组织资助《濒危音响档案数字化试验计划》、国家“十五”年度《“世界记忆”音响档案管理系统研究》、文化部科技基金《中国乐器数据库》等项目。

杨民康

白族,民族音乐学家。曾就读于中央民族大学音乐系、中央音乐学院音乐学系和香港中文大学音乐系,获文学硕士和博士学位。

中央音乐学院学报常务副主编、研究员、音乐学系博士研究生导师。对中国少数民族及汉族的民间歌舞音乐、中国傣族和南亚语系民族(布朗族、德昂族、佯族等)传统音乐、中国南方少数民族传统仪式(基督教、道教、南传佛教、民间信仰)音乐有较深入研究。

杨 晓

女,1995年毕业于四川音乐学院,获文学学士学位。1998年开始在中国艺术研究院研究生部音乐学系学习,师从于管建华教授,伍国栋教授。2002年以《小黄歌班中嘎老传承行为的考察与研究》获得文学硕士学位。2005年进入香港中文大学音乐系攻读博士学位,师从曹本冶教授。2000年至今致力于南部侗族民间音乐的考察与研究,曾发表《南侗『歌师』述论》,《南侗嘎老传承的当代变迁及文化意义》等相关论文。现为香港中文大学音乐系博士研究生。

周凯模

女,民族音乐学学者。星海音乐学院教授,ICTM会员,中国音乐家协会会员,中国艺术人类学学会副会长。学士课程修读作曲理论,师从江定仙先生弟子赵宽仁教授;音乐学硕士研究生课程导师是钱仁康、谭冰若、罗传开、叶纯之、孙维权等教授;现为香港中文大学哲学博士候选人,师从曹本冶教授。出版专著三部,合(译)著三部,论文五十余篇。成果获得国家部委级学术一等奖和省部级多种奖项。曾多次获得福特基金会、亚洲文化委员会和桑巴林卡科研基金资助。

前 言

中国的传统信仰体系(如道教、佛教、伊斯兰教、自然崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜、地方神灵崇拜等),普散于民众草根阶层,是地域文化的重要组成部分。信仰是信仰体系的核心;信仰的外展行为是仪式。仪式是在特定场合和特定时间、按特定程序、由特定人员执行的行为活动。广观中国各民族各地区信仰体系中的仪式与信仰关系密切程度的多元化现象,研究者可以用“近信仰~远信仰”这一种两极变量的思维方法来理解不同仪式的属性。^①仪式作为信仰体系中的外显行为,其展现由始至终被音声所覆盖着,这种音声为仪式的参与者增援或带出了仪式的意义及灵验性。^②音乐是仪式中音声的一部分,也是音乐研究者最直接探讨和分析的对象。本书是“中国传统仪式音乐研究计划”的重点课题之一——“中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”的第二单元(华东和华南地域)部分研究成果,^③研究的重点范围是“近信仰”仪式行为中的音声行为。

1993年,曹本冶在香港中文大学音乐系设立了“中国传统仪式音乐研究计划”。这是一项由中国本土学者执行的长远性研究计划,以中国汉族及少数民族的“近信仰”仪式音乐作为其研究对象。“中国传统仪式音乐研究计划”完成的首项研究是“中国大陆、香港及台湾主要道教宫观传统仪式音的地域性及跨地域性比

较研究”(1993~1998),重点为研究历史上重要的、当今仍然保存良好的道教科仪音乐传统。^④该项目得到中央音乐学院及武汉音乐学院“道教音乐研究室”的协助,由二十名来自大陆及香港的学者组成了一个研究小组,对龙虎山、武当山、青城山、北京、上海、佳县、崂山、巨鹿、苏州、杭州、温州、无锡及云南等地区的重要道教仪式音乐传统作了调查和研究。^⑤

自1999年1月开始,“中国传统仪式音乐研究计划”展开了对汉族及少数民族民间信仰体系的研究,课题名为“中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”,目标是对现今流传在全国各地的民间信仰体系中的仪式音乐传统进行全方位的研究:

- ① 对一些保存较完整的民间信仰体系之仪式音乐传统进行实地考察,记录仪式实况的完整现场录音、录像及摄影,并搜集有关的文字及口述数据;
- ② 将这些仪式音乐传统,包括仪式音乐在信仰体系内的运用场合、功能、习惯、曲目、传承和传播方式、乐师与仪式人员等,作系统性整理及汇编;
- ③ 从仪式音声的生态环境切入(即其信仰体系和社会文化环境),分析研究仪式音声与信仰、仪式演释三者之间的互动关系,并辨别出其地域性文化特征及跨地域性文化元素。

“中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”的第一个专题项目是“河北省(冀中)涞水、易县地区的后土崇拜仪式及农村音乐会”,由三位研究员组成的研究小组收录和分析研究了1999年在涞水及易县地区举行的后土诞辰仪式音乐活动。

1999年秋季,“中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”获得香港研究资助局的拨款资助,于1999年至2001年之间在中国西南及西北地域(即四川、贵州、云南、西藏;及陕西、甘肃、宁夏、青海及新疆)完成了十五个研究项目,研究成果已经分西南及

西北两卷出版,每卷附谱例、图片及从实地考察摄录数据制成的VCD光盘。继此之后,经过近一年的筹备和策划,“中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”于2003年底在华东和华南地域展开了第二单元的研究工作。本书是该单元的研究成果,分华东和华南两卷出版。同前期的出版形式类似,每卷附有谱例、图片,以及从实地考察摄录数据摘录制成的光盘(DVD格式)。

曹本冶

2005年12月

注释:

- ① 仪式的广义定义也可以包括远信仰的一些习俗性或礼仪性的行为。
- ② 此处所指的“音声”,是指仪式中一切听得到(audible sounds)的和听不到的音声(inaudible sounds);后者如佛教和道教仪式主持者在心中所进行的所谓“神诵”或“心诵”。
- ③ “中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”的首单元研究成果已分西北和西南两卷出版(2003)。
- ④ 研究项目由香港研究资助局和蒋经国国际学术交流基金会提供研究经费资助。
- ⑤ 除了道教科仪音乐的研究,项目也对福建地区的佛教仪式之唱诵、新疆维吾尔族伊斯兰教仪式音乐及贵州土家族雉仪音乐进行了专题研究。该项目的研究成果收入《中国传统仪式音乐研究丛书》内,共二十一册,已经全部由台北新文丰出版公司以中文繁体字刊印出版。

目 录

- 1 曹本冶：思想~行为：仪式中音声的研究
- 46 邓启耀：华南传统民间仪式音乐文化结构
——华南传统民间仪式音乐研究概述
- 151 周凯模：广东排瑶《耍歌堂》仪式音声解读
——兼议“音声体系”的建构
- 268 杨民康 吴宁华：瑶族“还盘王愿”、“度戒”仪式音乐及其与
梅山教文化的关系
- 388 陈燕婷：泉州地区南音会社郎君祭仪式初探

思想 ~ 行为:仪式中音声的研究

曹本冶

一、思想 ~ 行为与民族音乐学

学术界在社会科学和人文学科领域内对人类文化的研究,所探寻的根本实质,是企求通过解析人类的“思想”和“行为”,以及“思想 ~ 行为”两者之间的互动关系而获得对人类文化或“人”的宏观认知。^①

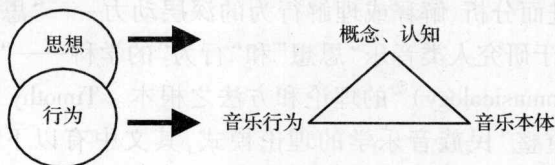


基于学科或学者在研究领域、对象属性、或研究指向上的不同,有些研究的侧重点较倾向人类“思想”的方面;有的较着重人类的“行为”;更多是两者兼重,认为由于“行为”的“可观性”,研究者可以通过“实地考察”,对被研究者的“行为”进行观察、记录及描述,进而分析、解释或理解行为的深层动力——“思想”。这,也是取向于研究人类音乐“思想”和“行为”的学科——“民族音乐学”(Ethnomusicology)^②的理论和方法之根本。Timothy Rice 曾撰文讨论“重整”民族音乐学的理论模式,其文中有以下的一个图例,较精简的显示了该学科通过微观层次的分析以达到中层宏观

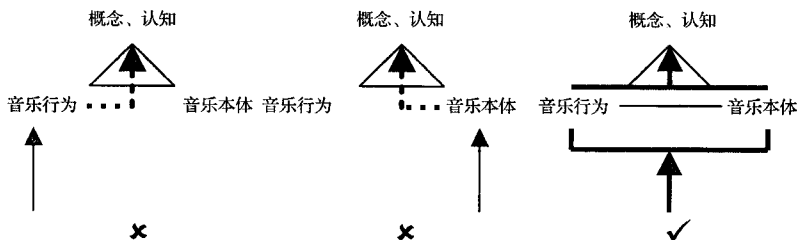
层次“音乐学”的目标,最后进入人文学科对全人类文化宏观认知的进阶过程。(1987: 477)



作为一个研究人类音乐文化的学科,民族音乐学(Ethnomusicology)的理论定位,无论是把口号叫成“把音乐作为文化来研究”(“to study music as culture”)(Merriam 1964),或是“把音乐放在其文化环境中来研究”(“to study music in its cultural context”)(Hood 1971, 1982),其依据其实都很简单,即是把音乐作为行为的过程和产物,视思想为行为过程和产物的深层动力,而它们之间的互动关系,便是理解音乐在其文化生态环境中意义和内涵的关键。Allan Merriam的经典三维理论模式“概念、认知 - 音乐行为 - 音乐本体”(conceptualization - behavior about music - music itself)(Merriam 1964: 32 ~ 35),实际上便是建树于对这种一般常识的觉悟。^③



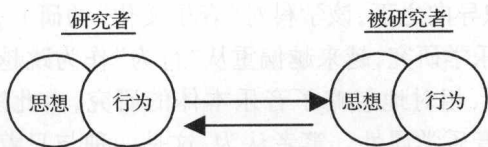
Merriam 的三维理论模式,经历了 40 多年来学术思想潮流的流变,虽然在 80 年代有学者 Timothy Rice 就此理论模式提出了“历史建构”、“社会维护”及“个人创造与经验体会”三个因素的修增,(1987)但 Merriam 理论模式的基本框架仍然继续受当今民族音乐学学者的普遍认同。有趣的是,虽然“音乐本体”的研究无疑是 Merriam 的三维理论模式中的要素之一,但是,在“音乐作为文化”的意识导向之下,该学科对“音乐文化”的研究,特别是北美洲的民族音乐学研究,越来越偏重从“行为”作为跳越至对“概念、认知”的解译,相对地忽略了音乐本体的研究,由此淡化、甚至改变了学科的音乐学属性。笔者认为,这是一种与只着重研究音乐本体研究一样的钻牛角尖的偏误。“人是如何制造音乐的”答案,必须通过对音乐本体~音乐行为的双轨研究中来找寻。



如前文所述,民族音乐学为自己定下的中期目标是探求“人是如何制造音乐的”,以此为人文学科追寻对“全人类”文化的认识这一最终宏愿做出贡献。(Rice 1987: 477)此中期目标的焦点是“怎样制造”,其含意应该是“行为”作为现象和过程(即行为的表面现象),及“行为”在这表面现象背后所含有的深层意义(即属思想范畴的概念认知);前者是操作过程,后者是操作过程背后的思维。

民族音乐学对与音乐有关的“思想~行为”的探知,其涉及层面除了研究对象(被研究者)的“思想~行为”这一方面,研究者对

其本身“思想~行为”的认知,也应该是关键。研究者与被研究者,两者之间的地位和关系,一个主动,另一个被动,处不平等状态,两者各自的“思想~行为”更不见得相吻合,研究者如何能够真实地解析、解释或理解被研究者的“思想~行为”,及使此认知对被研究者有所意义和贡献,不但是民族音乐学,也是所有社会人文学科所面临的挑战。



研究者与被研究者各自“思想~行为”的差距,学术用词称作“局外观”和“局内观”。^④自20世纪50年代学科建立至今,该问题一直是本学科的首要考虑,对音乐文化的每一个研究步骤,从实地考察,到记谱分析和文化含意的解译,它无处不在。为拉近研究者与被研究者的距离,Mantl Hood 建议研究者以通过学习演奏被研究者的音乐来获得对此音乐的感性经验,以使研究者具有所谓的“双重音乐感”(bi-musicality, 1960)。当然,没有学者会天真到以为短短几年的学习演奏经验可以等同于局内演奏者在其本身文化环境之中的长时期实践,而且事实上绝对的局内~局外并不存在,所以作为一个在局内~局外寻找平衡的方法,“双重音乐感”的实用性充其量也只能使研究者在“近经验~远经验”之中得到某个程度的“近经验”体会。^⑤

民族音乐学对实地考察的重视,显然不是纯粹因为这是收集有关被研究者的资料的主要途径,更重要的是,只有通过研究者在实境的视察和体会,才能与局内观取得相对“近经验”的共鸣和认知。记谱分析是民族音乐学的另一个基础操作程序。在这里,研究者也感受到他们与被研究者的差距;Charles Seeger 便曾以专文

讨论为演奏而设的提示性记谱 (prescriptive notation) 和研究者为研究分析而做的描述性记谱 (descriptive notation), 以及两者在概念、功能及形式上的区别。(1958) 如果说实地考察和记谱分析是手段, 对文化含意的解译是目的, 那末研究者与被研究者“思想~行为”的差距, 不仅是在手段执行之时必须面对的困难, 也是解译文化含意的障碍。

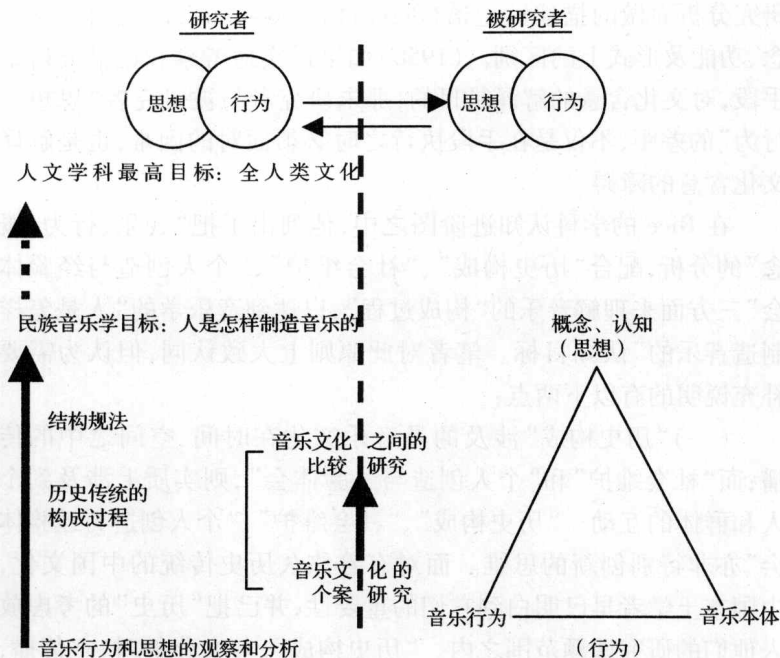
在 Rice 的学科认知进阶图之中, 他列出了把“音乐、行为、概念”的分析, 配合“历史构成”、“社会维护”、“个人创造与经验体会”三方面来理解音乐的“构成过程”, 以达到音乐学的“人是怎样制造音乐的”认知目标。笔者对此原则上大致认同, 但认为需要补充说明的有以下两点:

(一)“历史构成”涉及的是音乐文化在时间、空间之中的传播; 而“社会维护”和“个人创造与经验体会”, 则实质上涉及到个人和群体的互动。“历史构成”、“社会维护”、“个人创造与经验体会”亦非特别创新的思维。面对有着悠久历史传统的中国文化, 中国本土学者早已明白到它们的重要性, 并已把“历史”的考虑放入他们的研究课题范围之内。“历史构成”, 与文化的时、空传播, 以及传播过程中个人~群体~社会之间的互动因素, 是紧紧相连的, 这也正是中文之“传统”的含意(时、空之“传”播和个人~群体~社会之汇“统”)。“历史传统”, 其概念范畴已经包含了 Rice 的所谓“历史构成”、“社会维护”、“个人创造与经验体会”这三层考虑。

(二)理解音乐的“构成过程”, 如果目的是回答“人”“是怎样制造音乐的”, 那么研究者就必须把“构成过程”的层次提升至对“结构规法”的认知; 而这个认知, 应该是在单一音乐文化个案研究的基础上, 通过音乐文化与音乐文化之间的宏观性比较研究中获得。^⑥

综合以上各节由“思想~行为”作为轴心而引发的讨论, 笔

者试用以下图例来显示学科的认知进阶。



静观民族音乐学 50 多年来的发展,虽然提出过的理论方法层出不穷,多数是尾随着其他学科的发展而借用的,如文化人类学、都市人类学、功能学、语言学、符号学、结构学、符号图像学、应用学、认知学、阐释人类学……等等,但是,对于被研究者的“思想~行为”互动关系的认知,和如何拉近研究者与被研究者“思想~行为”的差距,至今仍然困扰着学者,无论是实地考察,记谱分析,还是文化含意的解译等。

其实,这并非只是一个学术问题,在人们的日常生活中,人和人之间(“我”和“他”)的交往相处,即“人际关系”,其融洽程度关键在于能否掌握“处世之道”。众所周知,掌握“处世之道”的要则