

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

变革社会中的中国传统器乐系列

河北安新县圈头村“音乐会”考察

张伯瑜 编著

工尺谱：工、尺、四、上、一、四、一、尺、的、尺、
合、^{四鼓}合、一、四、合、四、合、四、合、四、上、一、四、四、合、四、
上、一、上、尺、上、四、合、一、四、合、工、六、凡、工、尺、一、
的、工、尺、四、上、一、四、一、尺、的、尺、
六、五、上的、上、五、的、五、六、工、五、六、的、六、四、尺、上、的、上、
工、上的、上、五、六、工、五、上、五、六、工、六、工、六、的、六、工、的、
上、四、上、尺、工、尺、的、尺、工、六、工、六、的、六、工、的、工、尺、
上、一、四、上、尺、上、五、上、尺、的、尺、上、五、上、五、六、
五、六、的、六、六、工、六、的、六、上的、上、五、六、五、六、工、

中央音乐学院出版社

教育部人文社会科学重点研究基地基金资助

变革社会中的中国传统器乐系列

河北安新县圈头村“音乐会”考察

编著：张伯瑜

演唱、演奏：河北安新县圈头村“音乐会”陈小花、夏有余等

记谱：张伯瑜、胡玉蓉、赵思幼、张瑜、林珊珊等

录音：沈鹏

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

河北安新县圈头村“音乐会”考察/张伯瑜编著. 北京: 中央音乐学院出版社, 2005.3

ISBN 7-81096-094-6

I. 河... II. 张... III. 民族器乐—器乐曲—中国—选集
IV. J648

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 020383 号

河北安新县圈头村“音乐会”考察

张伯瑜编著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 印张: 11

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 7-81096-094-6

定 价: 25.00 元 (附 CD 一张)

中央音乐学院出版社

北京市鲍家街 43 号

邮编: 100031

发行部: 010-66418248

传真: 010-66415711

目 录

河北安新县圈头村“音乐会”调查研究	(1)
一、河北圈头村“音乐会”的自然、社会与文化生态	(1)
二、河北圈头村“音乐会”的文化人类学内涵	(3)
1. “音乐会”的历史	(3)
2. 乐会及乐人	(3)
3. 演奏场合及社会功能	(7)
4. 会神、会旗及其他用品	(10)
5. 传承	(12)
三、河北圈头村“音乐会”的音乐形态特征	(13)
1. 乐器及乐调	(13)
2. 乐队的座位次序	(22)
3. 乐谱及乐曲	(22)
四、河北圈头村“音乐会”乐曲结构分析	(25)
1. 小尖曲的结构特点	(25)
2. 小踏曲结构分析	(26)
3. 小大曲结构分析	(27)
4. 大曲结构分析	(29)
五、河北圈头村“音乐会”的流传与生存前景	(35)
1. 流传	(35)
2. “音乐会”与吹打班的区别	(36)
3. 圈头村“音乐会”与中央音乐学院的交流和传播活动	(36)

河北安新县圈头村“音乐会”乐谱辑录	(39)
-------------------------	------

小踏曲《五圣佛》	(39)
小踏曲《迭落金钱》	(40)
小踏曲《托布衫》	(41)
小踏曲《巧跳神》	(42)
小踏曲《乐道歌》	(43)
小踏曲《醉太平》	(44)
小踏曲《山坡羊》	(45)
小踏曲《小烈马》	(48)
小踏曲《甘草结》	(49)
小踏曲《倒拔本》	(50)
小踏曲《乐太平》	(50)
小踏曲《醉乐太平》	(52)
小尖曲《沙洞江》	(53)
小尖曲《喊动山》	(53)
小尖曲《浪淘沙》	(55)
小尖曲《上江擦》	(56)
小尖曲《湘半月》	(57)
小尖曲《王大娘放驴》	(58)
小尖曲《张飞击枪》	(59)
小尖曲《关公击刀》	(60)
小尖曲《花子叫街》	(61)
小尖曲《梅花引》	(62)
小尖曲《小窝啦》	(63)
小尖曲《观灯赞》	(64)
小大曲《四上牌》	(65)
小大曲《柳黄烟》	(69)
小大曲《劝君杯》	(72)
小大曲《妻上夫坟》	(74)

小大曲《陶军令》	(75)
小大曲《张公赶子》	(80)
小大曲《柳花香》	(83)
小大曲《大走马》	(87)
小大曲《天花落》	(92)
大曲《泣颜回》	(96)
大曲《关公挑袍》	(119)
大曲《朴禅咒》	(129)
河北安新县圈头村“音乐会”原始工尺谱（影印）	(143)
河北安新县圈头村“音乐会”工尺谱演唱及乐曲演奏 CD（一张）	

河北省白洋淀圈头村“音乐会”的调查研究

缘由

2001年3月间,河北屈家营的林村长与中央音乐学院音乐学系主任袁静芳教授取得了联系,介绍了保定地区安新县圈头村的一个“音乐会”,希望中央音乐学院师生能够去看一看。袁静芳教授带领中央音乐学院师生一行十余人前往调查,圈头村“音乐会”为师生们组织了专门的演奏活动。调查中了解到,圈头村“音乐会”的会员们意识到自己所奏音乐的价值,但苦于无外界人知道,当他们得知屈家营“音乐会”广泛地引起了人们的关注之后,便委托林村长与中央音乐学院的老师联系,以便能够得到社会的重视。在此次采风之后,中央音乐学院与圈头村“音乐会”之间建立了密切的联系,先后组织了六次采风,“音乐会”师傅们还应邀来中央音乐学院举行了专场演出和授课。

一、河北圈头村“音乐会”的自然、社会与文化生态

圈头村地处河北保定地区白洋淀中的数个小岛之上,行政区划属于安新县。白洋淀是河北一带非常独特的一个淀泊地区,全区由100余个淀泊组成,白洋淀是其中最大的一个。白洋淀曾因雁翎队、小兵张嘎及孙犁的小说而著名,抗日战争时期有许多动人的故事在这里发生。

白洋淀的生态环境非常特别,淀泊中有许多突起的陆地,形成岛屿。大的岛屿上面有居民居住,小的岛屿上面长满了芦苇,人们的生活来源很大程度上依赖于这些芦苇。他们把芦苇编织成各种草蓆等制品,卖到北京、天津等地。养殖水产品也是这里的主要生产方式,鱼、虾、蟹、鸡、鸭的养殖不但能满足当地人的需要,而且成为了当地人的主要生活来源,腌制的咸鸭蛋深受全国人民的喜爱。另外,有些半旱半水的村落也种植各类谷物。四面环水的村落粮食、蔬菜等生活用品要靠从外购买。

解放后,安新县在行政区划上有20个乡镇,210个自然村落。目前已合并成三乡九镇,共42万余人。三乡为圈头乡、寨里乡和芦庄乡,九镇为端村镇、安新镇、赵北口镇、大王镇、三台镇、同口镇、刘里庄镇、老河头镇、安州镇。而圈头乡又包括十二个自然村落,分别是圈头村、北田庄、东田庄、大田庄、张庄子、韶庄子、采卜台、东街村、西街村、桥东村、桥南村、桥西村。乡政府所在地就是白洋淀中最大的岛屿,其中包括五个用桥相连接的岛屿,分别构成了东街村、西街村、桥东村、桥南村、桥西村五个村落,而这五个村落又共同称为圈头村。圈头村早年称为富家屯,乾隆时改为圈头村,目前的五个村落共有居民900余户,1万5千余人,其中东街村即“音乐会”所在村,有居民2700余人。

从北京到白洋淀走京石和津保高速公路2个小时即到达安新县城,从县城到村里还需乘半小时的快船。由于干旱少雨,白洋淀的水源已成问题,当地政府要从外地买水,以维持白洋淀的生态和生产方式。虽然白洋淀已被当地开发成旅游区域,旅游业的发展也已开

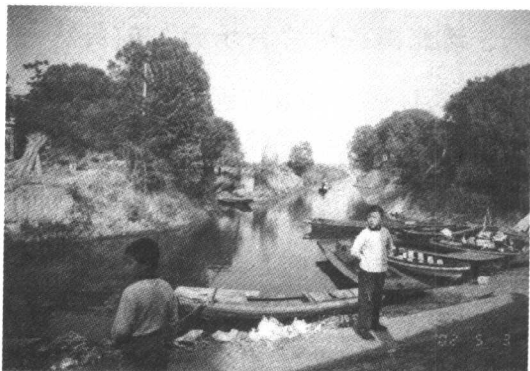
河北安新县圈头村“音乐会”考察

始影响到当地居民的生活，但更多的年轻男性还是选择到外地谋生，以缓解地少、苇少而人多的局面。进圈头村后所体验的是一幅典型的北方农村景象，只是街道更为狭窄，说明当地的地价很贵。虽然在这里可以看到许多新房，有的还很大，而且还有网吧等，但整体来说现代化的气氛在这里并不明显，经济还比较落后。

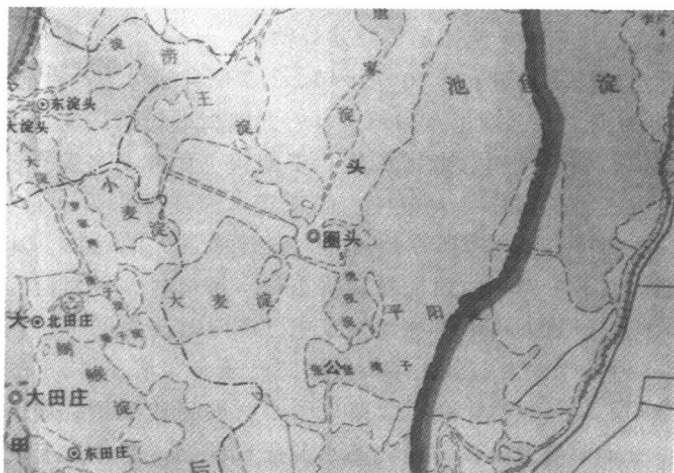
特殊的地理环境造成了特殊的生产和生活方式，同时也影响了传统音乐的存留状况。圈头村的交通很不发达，如果用手桨划船到县城要三个小时以上，开柴油机的铁船要1个小时，现在有了快船，也要半个小时。这种船耗油较多，每船可乘12人，必须坐满才开船，但等船坐满也要一两个小时，这种交通的不便已经成为村民们特别关注的问题。随着社会的变化虽然这里也在发生着变化，很早以前这里就有了自来水，现在更是有了家庭经营的餐馆，村民们请客时开始叫餐馆送餐，电视、冰箱等已相当普及，还有了专门的洗浴中心，但仍有许多不变的因素。村民们还是那样的纯朴，较传统的生产和生活方式依然持续着，我们所关注的传统音乐也依然流传着。安新县的民间音乐种类丰富多彩，民间器乐有“音乐会”和吹打乐；戏曲有河北梆子、老调梆子、河南梆子、京剧、昆曲等；民间舞蹈（当地称“花会”）有狮子舞、花灯、跑旱船、高跷等等。其中，“音乐会”和“吹打班”在当地的民俗活动中依然发挥着重要的作用。

▲ 白洋淀一角

▲ 圈头村一角

►
圈头村在地图上的位置

夏铁桩 (59 岁)

张国振 (61 岁)

70 岁以上的成员有 (共 11 位):

夏有余 (管子, 73 岁,)

夏仙昌 (管子, 72 岁,)

夏仙寺 (管子, 71 岁,)

夏老肥 (管子, 71 岁,)

温黑仁 (74 岁, 笙)

夏小德 (70 岁, 笙)

陈小花 (笙, 71 岁, 陈国岭之兄)

陈国岭 (鼓, 71 岁, 陈小花之弟)

夏赶会 (71 岁, 钹子)

郝平福 (71 岁, 镲)

梁小坡 (75 岁, 板)

69 岁以下, 30 岁以上的会员有 (共 18 人):

管子演奏者:

夏根楼 (管子, 34 岁)

夏跃峰 (管子, 31 岁)

笙演奏者:

夏全琐 (笙, 51 岁)

夏景华 (笙, 46 岁)

夏国青 (笙, 43 岁)

张贺动 (笙, 40 岁)

张国栋 (笙兼鼓, 34 岁)

夏广田 (笙兼管, 33 岁, 夏有余之子)

夏国明 (笙, 30 岁)

陈冬兴 (笙, 30 岁)

笛子演奏者:

夏双艳 (笛子, 42 岁)

陈东星 (笛子, 32 岁)

武场演奏者:

陈玉良 (云锣, 66 岁)

陈乱红 (钹子, 53 岁)

夏金兜 (钹子, 51 岁)

夏小军 (镲、铙, 管、笙, 43 岁)

夏五成 (铙、板、钹, 41 岁)

夏国潮 (双云锣, 41 岁)

数年来，圈头村“音乐会”还培养了一批年轻的会员，尽管有些青年人要外出工作，也存在审美上的差异，但他们对“音乐会”价值的认识还是很深刻的，而且其中有些人对“音乐会”抱有极大的热情，一心想为该传统的传承作出自己的努力。他们当中有些人经常参加“音乐会”的活动，这些 30 岁以下的成员有（共 30 人）：

管子演奏者：

李领群（管，27 岁）
田任乐（管，24 岁）
夏海峰（管，21 岁）
夏艳松（管，17 岁）
夏峰子（管子，16 岁）
张森（管兼笙，16 岁）
张进（管兼笙，15 岁）
陈旭（管兼笙，14 岁）

笙演奏者：

夏艳滨（笙，28 岁）
夏永红（笙，26 岁）
夏克军（笙，26 岁）
夏小华（笙，22 岁）
夏永茂（笙，20 岁）
夏克军（笙，20 岁）
陈克应（笙，20 岁）
夏海涛（笙，18 岁）
夏海婷（女，笙，16 岁）
张小娟（女，笙，16 岁）
夏海宁（女，笙，16 岁）
郝晶晶（女，笙，16 岁）
张妙（笙，15 岁）
陈晨（女，笙，15 岁，陈小花之孙女）
夏素梦（女，笙，15 岁）
陈蕊（女，笙，14 岁）
夏艳艳（名册上有其名，但无人知道是谁）
张艳（名册上有其名，但无人知道是谁）
夏冲冲（名册上有其名，但无人知道是谁）
温小辉（其继承爷爷的会员身份，自己不会演奏）

笛演奏者：

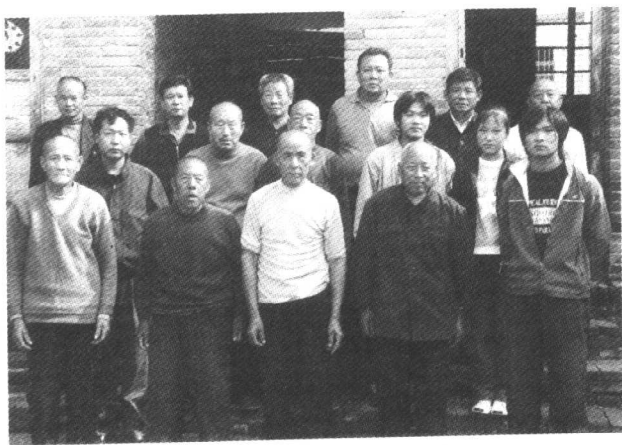
李领召（笛，25 岁）
夏满军（笛子，24 岁）

以上共计 63 人。

“音乐会”成员们有继承制度，如果长辈为“音乐会”成员，当其去世后，儿子可以代替父亲的会员身份。目前“音乐会”中有温小辉一人替代了其爷爷的会员身份。

过去是不允许女性参加“音乐会”的，现在此观念也发生了变化，并已经接收了7位女学生参加到演奏队伍中来，这7位女学生均吹笙。接收女孩子的原因一方面是只允许男孩子参加“音乐会”的观念已经改变了；另一方面是因为目前男性都外出工作，留在家乡的较少，想学习演奏的人员也很少，所以，接受女性也是不得已而为之。

在师承关系上，这里应该提到两个对圈头村“音乐会”作出巨大贡献的人物，一是夏喜章，另一是夏纯一。两位都是文武场的高手，目前11位70岁以上的老先生们均出自这两位先辈之门。据老先生们介绍，夏喜章的老师叫夏九机，而夏纯一的老师叫马书田。目前的“音乐会”管事夏铁庄的父亲夏真修也是笙的高手，另外还有夏根山、夏之峰、温国安、夏小乐、夏爱卿等人。这样，我们可以清楚地追溯圈头村“音乐会”四代演奏者。第一代：夏九机、马书田；第二代，夏喜章、夏纯一；第三代：陈小花、夏有余等；第四代：60岁以下者，以20岁左右的居多，其中，多数出自陈小花的名下。陈师傅从三十几岁时就开始培养年轻的一代，至今，陈师傅还在辛勤地耕耘着。培养女孩子们演奏也是他的提议，在所培养的人群中包括了他自己的孙女。

▲ “音乐会”部分成员

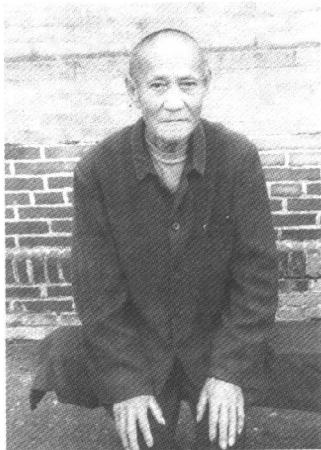

“音乐会”名册(六本)

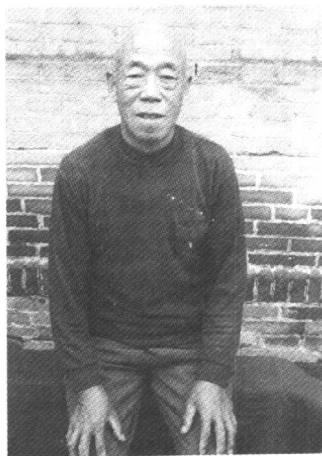

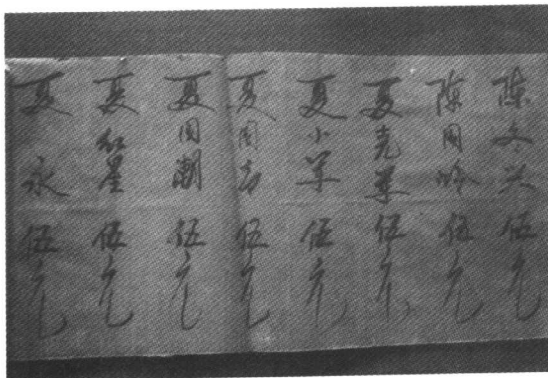
▲ 会头陈宏锁

▲ 陈小花师傅

▲ 夏有余师傅(故于2004年)

▲ “音乐会”经费交纳记录

3. 演奏场合及社会功能

目前,“音乐会”除了排练、教习等活动外,主要演奏场合有三种:一是为庙会演奏。每年有三次固定的庙会演奏时间,第一次是正月十四、十五、十六,连续演奏三天;第二次是农历四月十九、二十、二十一的庙会;第三次是农历七月十五。二是为当地的“白事”活动演奏,“音乐会”不参与当地的婚事。三是为该村的烈士陵园演奏,时间是每年的正月初一。中央音乐学院师生们于2002和2004年两次参加了农历四月十九、二十、二十一日庙会。庙会期间,在该村的主干街道上(是一个很狭窄的街道)形成了一个热闹的集市,销售各类服装、食品的摊贩一个挨一个地排在街道的两旁,“音乐会”的演奏即在集市所在街道上一个废弃的小学校中。小学校有两排房子,为L型,房子很破旧。房外有一个小的院子,院子的西面一端搭有一个棚子,棚子中挂有一块布帘,布帘上画有十个中国古代的名医,当地人称他们为“药王”,圈头村“音乐会”所供10位药王,分别为邳彤、华佗、

河北安新县圈头村“音乐会”考察

孙林、张子和、张介宾、刘河间、扁鹊、张仲景、孙思邈、徐问伯、皇甫谧。其中邳彤坐落在上方的中间位置，其他“药王”分左右两边排列，一边称为“左殿”，一边为“右殿”。顺序如下：

邳彤

右殿

扁鹊

张仲景

孙思邈

徐文伯

皇甫谧

左殿

华佗

孙林

张子和

张介宾

刘河间

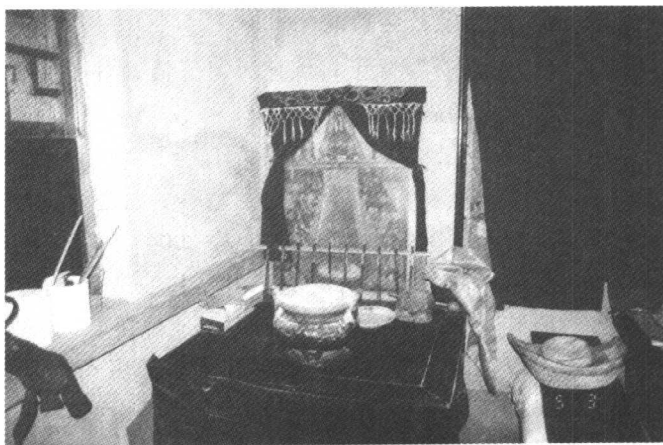
▲ 庙会时街景

► “音乐会”所供十大药王

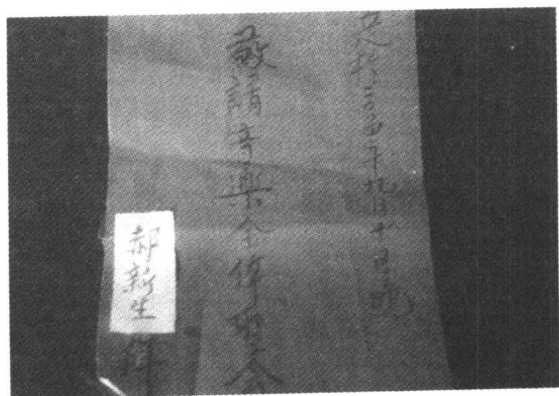
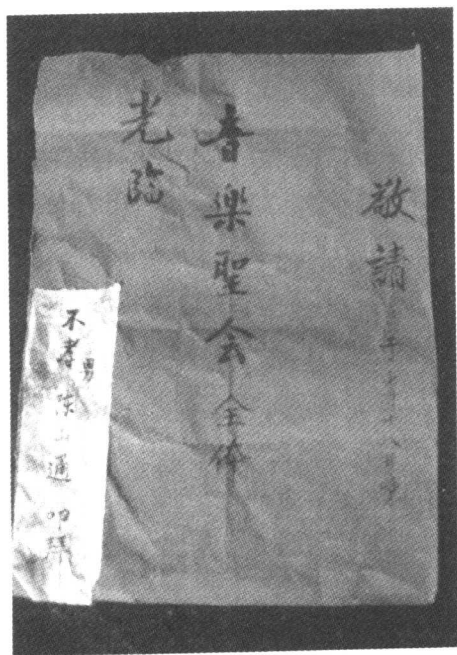

会头家中药王供像

在药王画像的下面有一张大桌子，上面摆有各类供品、蜡烛、香火等。桌子的前面有一个香炉，香炉的旁边有一个大的箩筐，是用来盛放进香村民们的香火钱。在院子的中间，并列摆放两张长条的桌子，这是“音乐会”乐队演奏时放乐器用的。桌子的外侧是“音乐会”师傅们坐的长凳子，右边的一张桌子（面对神像）为“文场”，即笙管笛等乐器和云锣，左边的一张为“武场”，即各类打击乐器。“音乐会”演奏时，村民们围在四周，非常热闹。进香者首先给“药王”们叩头，然后点燃一簇香，对着“药王”们许愿，而后把香插放在香炉上，另抽出一支香放在供桌的小香炉上。这种为祭拜“药王”的演奏便成为了圈头村“音乐会”的主要场景，也构成了圈头村“音乐会”最具文化内涵的一个侧面。

2001年第一次去采风的时候，“音乐会”还没有固定的活动场所，乐器是存放在会长家里的，存放乐器的小屋内也有一个小的“药王”神像画布。最近，“音乐会”卖掉了保存多年的镇会之宝——一张古木条几，用其所得约15万元人民币买了现在的小学校的房子，作为“音乐会”的会址。由于房子很破旧，“音乐会”的会员们渴望把现房拆掉，重新建一所“音乐厅”式建筑，“药王”神像等物品可固定放在里面，也使得“音乐会”有一个固定的活动场所。他们知道固安屈家营“音乐会”建了一所“音乐厅”，他们也希望能够得到某些部门或个人的资助，以便实现其理想。

▲ 喪事所下帖子

“音乐会”所参加的“白事”活动多集中在每年的冬季，平均一月有两、三次，活动过程也有固定的程式。谁家需要请“音乐会”去演奏，首先该家主事者提前一天到“音乐会”会头家去请。当他到了“会头”家时，他一要叩头，二要送贴子。帖子必须用红色的纸张，上写“不孝某某某”等话语，签名不能直接签在纸上，要签在一张白色的纸条上，再把该纸条粘贴在红色的贴子上。

当办事那天，主家要派两个人前去接“音乐会”的会员。一人身穿孝衣，另一人手持灯笼。到了“会头”家，身穿孝衣者不能进入院内，只能站在院外，另一人喊一句“孝子谢”，“会头”要回答“拉着”，之后“音乐会”成员便可前去应事。圈头村还有另外一种音乐演奏人员，称“吹鼓手”，“音乐会”常常与“吹鼓手”同时出现在同一场合。这时，“音乐会”将被安排在灵前搭棚演奏，而“吹鼓手”则在院外演奏。演奏的曲目没有特殊的规定，只要是“音乐会”的传统乐曲均可。其实，“音乐会”的会员们也会演奏些新的曲子，因为“文革”期间他们学过，但现在基本上不演奏这些新曲子了。“吹鼓手”的演奏没有什么限制，任何曲子均可，还可演奏咋戏，并带有一定程度的表演性质。在起灵后，“吹鼓手”走在灵前，而“音乐会”走在灵后。如果主家是“音乐会”的家庭成员，“音乐会”便可把亡灵送到坟地，如果不是家庭成员，送一段路便结束了。

在过去，“音乐会”还有一个特殊的演奏场合，即在每年的七月十五盂兰盆节的晚上演奏。这天，白洋淀的人们要在水上放灯。人们坐在船上，把用纸扎的荷花灯放在水面上，以祭奠死在水中的灵魂。这时，“音乐会”坐在船中演奏。但是这一活动已多年不举办了。

4. 会神、会旗及其他用品

“音乐会”做庙会时供奉“药王”，这些“药王”便成为了“音乐会”的会神。圈头村“音乐会”的某些会员曾说他们从不拜“药王”，说明作为个人的信仰与“音乐会”的主旨还是有区别的。庙会上对中国古代“药王”的祭拜体现了“音乐会”整体的社会功能，“药王”成为了“音乐会”存在的主要原因，为此也就成为了“音乐会”的会神。分析对“药王”祭拜的原因，可悟出艺术、信仰与自然环境的关系。圈头村地处白洋淀中间的岛上，在没有机械船舶的时候，靠手桨船舶从岛上到安新县城要好几个小时，交通极为不便，这在今天依然很明显。看病想必是很困难的，平安也就成为了人们的最大心愿。借助神灵的力量，用古代的药神们来保佑自己的平安，或求助药王来治疗疾病便在这种环境中自然而然地形成了，由此而构成了圈头村“音乐会”最具有特色的一点。

圈头村“音乐会”还保存有很多面旗子。不同的旗子来源不一样，用途也不相同，同时也体现出了“音乐会”的文化底蕴。其中的旗子有：

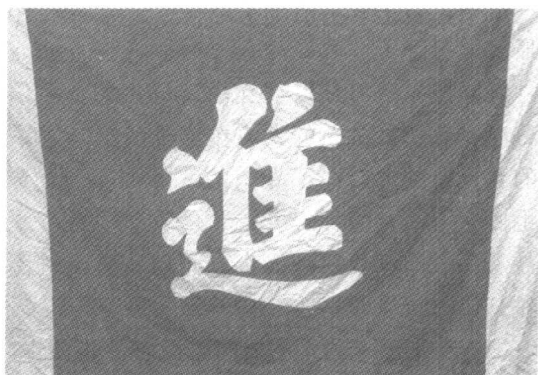
将相旗。一种较大的旗帜，由两面构成，每面一米见方。各写着“将”和“相”。过去当音乐会前往郑州时，举着该旗帜；

▲ “音乐会”会旗会址

▲ “音乐会”走会旗也称“手旗”

▲ “音乐会”进香旗

▲ “音乐会”飞龙旗

▲ “音乐会”保留乾隆皇帝所赠蜡烛