

『钱仁康音乐学术讲坛』丛书

思想

与

行为

仪式中音声的研究

曹本冶 著

上海音乐学院出版社

『钱仁康音乐学术讲坛』丛书

思想

与

行为

仪式中音声的研究

曹本冶

著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

思想~行为:仪式中音声的研究/曹本冶著. —上海:

上海音乐学院出版社, 2008. 6

(上海音乐学院“钱仁康音乐学术讲坛”)

ISBN 978 - 7 - 80692 - 365 - 8

I. 思… II. 曹… III. 传统音乐:民间音乐 - 研究 - 中国

IV. J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 063744 号

丛 书 名 “钱仁康音乐学术讲坛”丛书

主 编 杨燕迪 钱亦平

副 主 编 韩锺恩 洛 秦 萧 梅

书 名 思想~行为:仪式中音声的研究

作 者 曹本冶

责任编辑 王 赛

封面设计 赵荣琴

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

印 刷 江苏省通州市印刷总厂有限公司

开 本 787 × 1092 1/18

印 张 $18 \frac{2}{3}$

字 数 273 千

版 次 2008 年 6 月第 1 版 2008 年 6 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1,300 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 365 - 8/J. 353

定 价 38.00 元

出 品 人 洛 秦

总序

常听说,某一学科的成熟和成就是以学术上的大师级人物为标志。就此而论,上海音乐学院的音乐学学科具有令人骄傲的历史,涌现出不少堪称泰斗大师级的重头人物。按上海音乐学院音乐学系陈应时教授的概括,自上音建院至今的八十余年历史中,在音乐学理论学科的发展进程中,就曾出现过三位举足轻重的学术大师,分别代表了本学科历史的三个重要的发展历史阶段——解放前,以萧友梅先生(1884—1940年)为代表;建国之后至文革之前,以沈知白先生(1904—1968年)为代表;改革开放至今,以钱仁康先生(1914—)为代表。这三位先生的大名,在音乐界可谓众人皆知。他们的所取得的学术成就,所达到的

学术高度,以及所产出的学术作品,均成为激励后学的楷模。其中,钱仁康先生至今虽已年至耄耋,但依然笔耕不辍,不断在涉及面极为宽广的音乐学术领域中发表论著和学说,是为令人叹为观止的学术奇观。作为国内外音乐界公认的一代大家和一代宗师,钱仁康先生学术成果的种类之多、数量之巨和质量之高,均着实让所有后人称奇。

为弘扬前辈的学术精神,推动上海音乐学院乃至中国的音乐学术事业,我们决定举办“钱仁康音乐学术讲坛”,并在庆祝钱仁康先生九十华诞时(2004年4月)隆重推出。这一讲坛旨在建立高规格、高质量的音乐学术讲演平台,其特别之处在于,它以“钱仁康”这一具有品牌意义的大师学者冠名,并特邀国内外音乐学界的知名一流学者来到上海演讲。这不仅确立了这一讲坛的权威性和品牌性,而且也激励着中国音乐学界的后学不断发奋,努力探究。

“钱仁康音乐学术讲坛”一般以系列讲座的形式进行。与通常的一次性讲座相比,这种系列性讲学的优势在于对音乐学领域的专题作“系列展示”,它能比较集中、全面、深入地展现讲学者的学术思想和研究成果。这样的系列讲座也具有高级研讨班的功能,使听讲者能比较系统地接受某一学术专题的知识和了解相关的研究状况,实际上起到了一门“精选”高级课程的作用。每次讲学后,讲学者的系列讲稿经作者的修订,均作为学术专著由我院出版社出版。由此,形成讲学交流、学科建设、科研出版的互动多赢,并进一步推动与扩大这一学术品牌的影响与效应。

进入新世纪以来,上海音乐学院的学科建设和学术研究在各方领导和上级主管部门的积极支持和关心下,正在稳步向前迈进。我们希望,“钱仁康音乐学术讲坛”(及其

系列丛书)作为我院学科建设、学术交流和学术研究中的重头项目之一,秉承以钱仁康先生等前辈大师为代表的优良学术传统,成为我国音乐学领域内一种高品质学术展示的象征,并对上海、全国乃至世界的音乐事业产生积极的推动作用。

谨在此向钱仁康先生和所有“钱仁康音乐学术讲坛”的讲演专家与教授表示感谢和敬意!

杨燕迪

2008年1月于上海音乐学院

目录

第一章 思想~行为:民族音乐学、仪式学、仪式中音声的研究 / 1

第一讲 思想~行为与民族音乐学 / 3

第二讲 仪式音声研究的主旨及其意义 / 12

第三讲 思想~行为:国际学术界对仪式的研究 / 15

第四讲 “中国传统仪式音乐研究计划” / 22

第五讲 仪式音乐研究的课题定位 / 27

第六讲 仪式音声研究的理论架构 / 32

参考资料 / 43

第二章 云南大理白族“端午节祭本主仪式” / 55

第一讲 地域人文生态环境及信仰体系的历史沿革 / 58

第二讲 仪式的展现及仪式中的音声:大理马久邑村“端午节祭本主仪式” / 63

第三讲 “端午节祭本主仪式”中“近音乐”的音声形态 / 78

第四讲 结语:仪式之音声组合 / 87

目录

参考资料 / 90

第三章 西双版纳傣族“泼水节” / 93

第一讲 地域人文生态环境及信仰体系的历史沿革 / 95

第二讲 信仰体系之外展行为:泼水节仪式的展现及仪式中的
音声 / 98

第三讲 泼水节中的“近信仰”~“远信仰”行为及其音声 / 114

第四讲 结语 / 116

参考资料 / 118

第四章 海上白云观施食科仪 / 123

第一讲 信仰体系之外展行为:仪式中的音声 / 126

第二讲 仪式中“近音乐”音声 / 138

第三讲 仪式音乐的组合层次及固定与非固定因素 / 148

第四讲 结语 / 154

参考资料 / 158

目录

第五章 温州东岳观中元普度科仪 / 161

- 第一讲 信仰体系之外展行为:《中元普度道场》仪式程序及其音声运用 / 164
- 第二讲 仪式中的“近”音乐音声:东岳观道乐韵腔体系 / 176
- 第三讲 东岳观韵腔体系的地域性和跨地域性组成 / 196
- 第四讲 结语 / 198
- 参考资料 / 202

第六章 上海南汇、浙江舟山大洋山、江苏太仓《丧葬》仪式 / 205

- 第一讲 上海市南汇(含奉贤东南沿海)丧葬仪式与音声 / 208
- 第二讲 浙江省舟山嵊泗县大洋山镇丧葬仪式与音声 / 232
- 第三讲 江苏省太仓地区丧葬仪式与音声 / 246
- 第四讲 三地仪式与音乐现状之比较 / 266
- 第五讲 结语 / 271
- 参考资料 / 276

目录

第七章 青海黄南藏、土族《六月会》 / 281

第一讲 地域信仰体系的历史沿革 / 285

第二讲 地域民众信仰仪式活动 / 288

第三讲 信仰体系之外展行为:仪式的展现及仪式中的
音声 / 293

第四讲 结语 / 312

参考资料 / 316

1

第一章

思想 ~ 行为:

民族音乐学

仪式学

仪式中音声的研究

第一章

：成云～ 懸思

學承音趣另

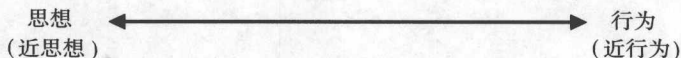
學左外

突稱由音中左外

第一讲

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

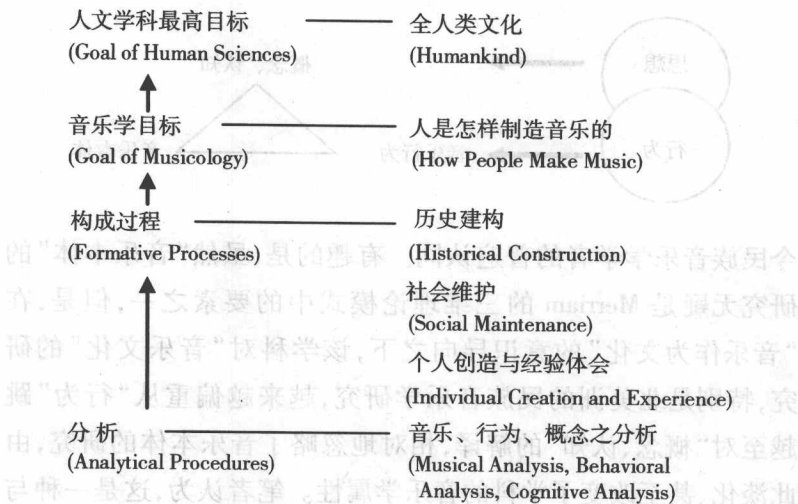
基于学科或学者在研究领域、对象属性、或研究指向上的不同,有些研究的侧重点较倾向人类“思想”的方面;有的较着重人类的“行为”;更多是两者兼重,认为由于“行为”的“可观性”,研究者可以通过“实地考察”,对被研究者的“行为”进行观察、记录及描述,进而分析、解释或理解行为的深层动力——“思想”。这,也是取向于研究人类音乐“思想”和“行为”的学科——“民族音乐学”(Ethnomusicology)^②的理论和方法之根本。

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(Ethnomu-

① 社会科学(social sciences)的领域在国际学术界一般包括人类学(anthropology)、社会学(sociology)、政治学(political science)、经济学(economics)、社会心理学(social psychology)、社会历史学(social history)、地理学(human geography)等;而人文学科(humanities)则一般包括哲学(philosophy)、宗教学(religion)、音乐(music)、舞蹈(dance)、戏剧(drama)、文学(literature)、视觉艺术(visual arts)、建筑学(architecture)等。(Merriam 1964:21)

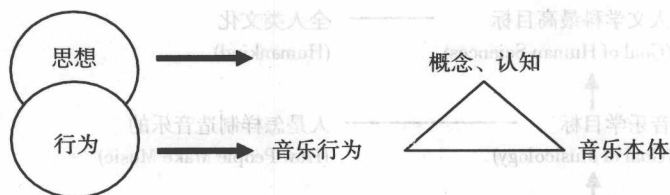
② Jaap Kunst 在 20 世纪 50 年代为了强调文化环境对音乐学研究的重要性,为学科提名为“Ethno-musicology”(随后成为“Ethnomusicology”)。“Ethno-musicology”一词的前半部是“Ethno-”,虽然包含了“种族”、“人种”、“民族”等含意,但其核心意向只有一个,便是突出这是一个“关乎人类文化的”(“Ethno-”)“音乐学”(Musicology)。从“Ethnomusicology”起名至今,学科一直以跨学科的视野,从音乐与其生态环境中的诸多文化因素的互动关系来切入和理解音乐的文化内涵和其在文化中的含意。但是,由于 Ethnomusicology 原名所存在含意上的模糊,该学科在 80 年代引入中国之后,国内学术界为此学科的中文译名曾有过不少讨论,如民族音乐学、音乐民族学、音乐人类学、文化人类音乐学、音乐文化人类学、人类音乐学、文化音乐学、音乐民俗学等,其中较普遍运用和被接受的是民族音乐学。虽然笔者在本文暂且也采用“民族音乐学”作为西方“Ethnomusicology”这一学科的中文译名,但笔者认为类似英文 cultural musicology 的含意可能会较接近“Ethnomusicology”学科的精神内涵和研究定位:一是它显示了学科的“Musicology”(音乐学)属性,即我们的直接研究对象是“音乐”;二是它显示了学科立足于“把音乐置于文化生态环境中作研究”的基本理论定位。

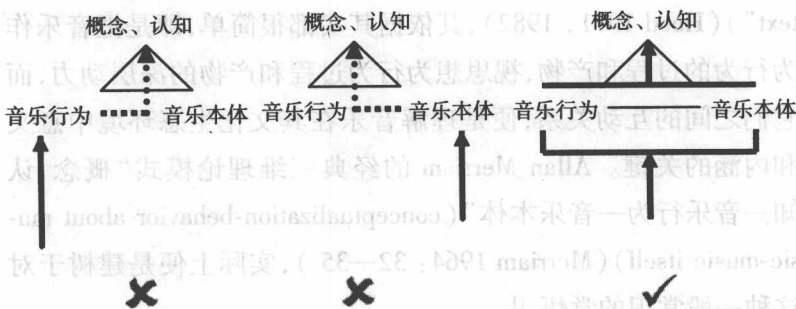
sicology) 的理论定位,无论是把口号叫成“把音乐作为文化来研究”(“to study music as culture”)(Merriam 1964),或是“把音乐放在其文化环境中来研究”(“to study music in its cultural context”)(Hood 1971, 1982),其依据其实都很简单,即是把音乐作为行为的过程和产物,视思想为行为过程和产物的深层动力,而它们之间的互动关系,便是理解音乐在其文化生态环境中意义和内涵的关键。Allan Merriam 的经典三维理论模式“概念、认知—音乐行为—音乐本体”(conceptualization-behavior 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。^①

Merriam 的三维理论模式,经历了四十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

① 事实上,社会科学和人文科学属下的各学科都一直在企求通过各种途径对人们“思想~行为”的了解去获得对“人”的宏观认知,只不过是大家在用不同的“瓶”和包装来展示同样的“酒”罢了。笔者认为,在对“思想~行为”这一宏观觉悟的覆盖之下,Merriam 所提出的三维理论模式是必然的认知结果,而不是创新的思维。

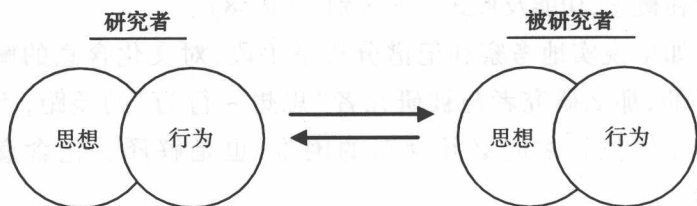

今民族音乐学学者的普遍认同。有趣的是,虽然“音乐本体”的研究无疑是 Merriam 的三维理论模式中的要素之一,但是,在“音乐作为文化”的意识导向之下,该学科对“音乐文化”的研究,特别是北美洲的民族音乐学研究,越来越偏重从“行为”跳越至对“概念、认知”的解译,相对地忽略了音乐本体的研究,由此淡化、甚至改变了学科的音乐学属性。笔者认为,这是一种与只着重音乐本体研究一样的钻牛角尖的偏误。“人是怎样制造音乐的”答案,必须通过对音乐本体~音乐行为的双轨研究中来找寻。

如前文所述,民族音乐学为自己定下的中期目标是探求“人是怎样制造音乐的”,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”。^①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。^②

① 所谓 insider ~ outsider perspectives 或 emic ~ etic perspectives。(Nettl 1983: 100)

② 见 Margaret Katomi 在她研究之中运用的近局内者的经验~远局内者的经验讨论。(1991: 532)