

石光伟

刘桂腾

凌瑞兰著

人民音乐出版社

MANZU YINYUEYANJIU

满族音乐研究

启功题籤

研究
3

凌瑞兰著

44)

满族音乐研究

石光伟 刘桂腾 凌瑞兰著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

满族音乐研究 / 石光伟, 刘桂腾, 凌瑞兰著. — 北京 :
人民音乐出版社, 2003. 5

ISBN 7-103-02611-4

I. 满… II. ①石… ②刘… ③凌… III. 满族-民
族音乐-研究 IV. J607

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 029050 号

责任编辑: 常树蓬

责任校对: 黄梅花

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

Http://www.people-music.com

E-mail:copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

A5

10 印张

2003 年 5 月北京第 1 版 2003 年 5 月北京第 1 次印刷

印数: 1—1,040 册 定价: 16.60 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010) 68278400

祝滿族古籍研究出版

滿族人民機智勇敢

滿族文化源遠流長

周巍峙
仲夏

序

对一个民族的音乐文化进行综合性的整体研究，不仅可以了解其音乐的历史发展脉络和各种传统音乐的概况，还能从音乐的现状中窥见其未来的趋向。读了石光伟、刘桂腾、凌瑞兰合著的《满族音乐研究》，便给人留下这样深刻的印象。

满族是中国 55 个少数民族中具有 4000 多年历史的古老民族，现有人口近千万，居全国各民族第 3 位。几千年来，经过满族直系先人及世世代代的创造，音乐获得了很大的发展。无论是先秦时期的“肃慎”、两汉和魏晋时期的“挹娄”、南北朝时期的“勿吉”、还是隋唐时期的“靺鞨”、辽、金、元、明朝时期的“女真”，以及清代以后的“满洲”人，均积累了丰富的满族音乐传统，流传至今。由于满族具有“小集中，大分散”的居住特点，其音乐的流布面甚广。

满族音乐的发展经历了一个复杂而独特的历程。就满族音乐历史而言，肃慎、挹娄、勿吉、靺鞨几个时期是满族音乐的萌芽生成时代，女真是满族音乐的发展阶段，清代是满族音乐交融时代。但从音乐传播的角度考察，则可以清代为分水岭大致区分为两个历史阶段。清代以前，满族都生活在“白山黑水”为中心的东北广大地区，其音乐的孕育、

萌生与发展均局限在这块黑土地上。除了与当地的达斡尔、锡伯、赫哲等几个较小民族的音乐有所交流以及部分女真音乐传入中原外，很少与外界接触。在这个漫长的历史时期中，满族音乐基本上处于封闭状态。有些生命力强的民歌和萨满音乐世代地流传了下来，有的则自生自灭。这可说是满族音乐发展的第一阶段。

清兵于顺治元年（1644）入关定鼎中原，是满族音乐进入第二阶段的肇始。为了统治幅员广大的中国，满族统治者实行比较开明务实的政策，从政治、经济到文化都重视向汉族及其他兄弟民族吸取经验和营养。在音乐艺术方面也从封闭状态逐渐走向开放，特别是与汉族音乐的交流，加速了满汉民族音乐的融合。无论是音乐理论，还是宫廷音乐及民间歌种、乐种，都吸收了大量的汉族音乐精华。康乾盛世编辑出版的《律吕正义》及《九宫大成南北词宫谱》，就是融满汉音乐之精粹于一体的两部大型音乐巨著。前者《律吕正义》是康熙、乾隆两朝宫廷所敕撰的音乐理论著作；后者《九宫大成南北词宫谱》系乾隆皇帝下令编纂的一部系列性传统声乐曲集。这些官方行为，一方面表现了清政府对保存汉族及其他兄弟民族音乐文化的宽容大度，另一方面也反映出各民族音乐融合甚至同化的现实状况。

满族作为一个伟大的民族，首先在于它能不断吸收和运用汉族的先进经验，从汉文、汉语到汉族音乐都兼收并蓄，用以丰富自己民族的文化。这是一个人口较少的满族能统治人口众多的中国长达 260 多年之久的重要原因，而且也是满族音乐能在汪洋大海似的汉音乐文化包围之中得以不断传播和发展的一个不容忽视的因素。

当然，满族音乐自清代至今的 300 多年，由于汉族音乐的影响，满汉音乐达到了比较高度的融合和同化，而出现了满族音乐自身特点保留较少的情况。从表面上看，似乎满族音乐固有的特质较少被保留下

来,更多地被汉族音乐所融合。然而,从满汉音乐达到难于剥离分解的程度中,也可看出,一方面汉族音乐对满族音乐产生过影响,另一方面汉族音乐亦从满族音乐中吸取过某些积极因素。其实,各民族之间音乐的融合和同化,不论是谁融合谁,或谁被谁同化,都富有积极意义。满族音乐在清代以来几百年间的发展历史就有力地说明了这一点。

对满族这样一个富有悠久历史和独具特色的民族音乐进行全面探讨,不仅有学术价值和现实价值,而且对整个中华民族音乐文化的形成和发展的研究,也有着重要的意义。

在中国历史上,由两个以上民族融合而形成的新文化(包括音乐,下同)区域的情况是经常发生的。我国最早的华夏文化便是由华夏族与羌、戎、狄、蛮、夷、苗等多种族系互相交流、彼此吸收融合,同时又借鉴其他兄弟民族的许多创造和成就而形成的。到了商周至春秋、战国时期(公元前16世纪至前221年)出现了琴、瑟、簾、钟、磬、鼓、笙、管、箫等音律齐备的乐器及优美动听的歌舞音乐;这一时期还涌现出按制作材料的不同而分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹等八类乐器。《诗经》等古代经典著作的出现,标志着最初华夏音乐的形成。

其后,魏晋南北朝至隋唐(220—907),中国历史上出现了又一次民族大融合时期,也是音乐文化大融合时期。随着东汉以来中国西部和北部一些少数民族陆续内徙,更加速了各民族南北音乐融合的步伐。被称为“北歌”的北方鲜卑族音乐,以及西部传入的龟兹乐,与中原音乐相结合形成了“秦汉乐”(后来又称“西凉乐”);接着,还有中亚安国的音乐和东部的高丽音乐也陆续传入黄河流域一带。隋唐时期的七部乐和十部乐;包括了汉族和少数民族乃至外国的音乐,有燕乐、清商乐、西凉乐、龟兹乐、高昌乐、疏勒乐、康国乐、安国乐、天竺乐、高丽乐等十部乐;此外,还有扶南、百济、突厥、新罗、倭国、南诏、骠国和鲜卑、吐谷

浑、部落嵇等多种伎乐。这些音乐经常与中原的雅乐同台演出,充分体现了民族音乐大融合的风貌。到了辽、金(907—1234)及元(1280—1368)、清(1644—1911)各代少数民族贵族建立政权,使汉族与各兄弟民族音乐的融合出现过多次高峰时期。不过,与以前朝代的情况有很大的不同。少数民族在这几个历史时期中,为了加强对占全国人口大多数的汉族的统治,都大量地吸收汉族文化,学习汉语汉文,儒家经典,在宫廷及仪仗音乐中也利用汉族音乐来丰富自己。这种统治的结果,少数民族文化(包括音乐)便迅速地被汉文化所融合。

几千年的漫长历史说明,中华民族是由各民族共同缔造的,在中华民族音乐肌体、血管中,也流动着各民族音乐的血液。这种各民族之间音乐的融合是顺应历史发展的正常现象,直接促进了民族音乐的繁荣。

在这股强大的民族音乐融合潮流中,满族音乐也自然地置身在内。其得失,其经验和教训,都是值得认真总结研究和记取的。

《满族音乐研究》,是满族音乐发展史上的第一部满族音乐综合性专论。著者在掌握大量文献史料和田野调查工作基础上撰写的这一部著作,既显示出深厚的学术功力,又体现了资料的翔实可靠。他们还采取跨学科的研究方法,综合运用音乐学、民族学、史学、宗教学、哲学、语言学及社会学等多方面的知识,努力对满族音乐的历史、歌种、曲种、乐种及现状进行全方位、立体的研究,使我们对满族音乐的独特发展历史能有一个全面的了解。

值此《满族音乐研究》出版之际,谨致热烈祝贺,并向石光伟、刘桂腾、凌瑞兰三位学者几年来的辛勤劳作表示诚挚敬意。

冯光钰

1998.6 于北京

目 录

序.....	冯光钰(1)
--------	--------

第一章 满族音乐的历史渊源及其发展	(1)
-------------------------	-----

第一节 肃慎、挹娄、勿吉音乐.....	(4)
---------------------	-----

第二节 渤海国的靺鞨音乐.....	(6)
-------------------	-----

一、民间音乐	(7)
--------------	-----

二、宫廷音乐	(8)
--------------	-----

三、渤海国与日本的音乐交流	(10)
---------------------	------

四、“渤海乐”在后世的流传	(11)
---------------------	------

第三节 金代女真音乐	(13)
------------------	------

一、金代民间音乐	(17)
----------------	------

二、金代宫廷礼乐、祭祀乐和鼓吹乐	(21)
------------------------	------

1. 郊祀乐歌	(22)
---------------	------

2. 方丘乐歌	(23)
---------------	------

3. 宗庙乐歌	(24)
---------------	------

4. 宣圣庙乐歌	(25)
----------------	------

5. 殿庭乐歌	(25)
6. 鼓吹导引曲和采茨曲	(25)
7. 鼓吹乐	(27)
三、金代礼乐制度、机构及治乐思想	(28)
1. 礼乐制度	(28)
2. 礼乐机构	(29)
3. 治乐思想	(31)
四、女真音乐与金院本、诸宫调	(33)
五、女真音乐在元、明两代的流传	(39)
六、戏曲、散曲作家及作品	(44)
第四节 清代的满洲音乐	(50)
一、满洲人的音乐生活	(52)
二、民 歌	(57)
三、子弟书、八角鼓、倒喇、热河五音大鼓、朱春及其流传发展	(63)
1. 子弟书	(63)
2. 八角鼓	(67)
3. 倒 喇	(71)
4. 热河五音大鼓	(74)
5. 朱 春	(75)
四、靺子秧歌及其它民间歌舞	(77)
五、清代礼乐制度及音乐机构	(79)
1. 礼乐制度	(79)
2. 音乐机构	(81)
六、乐人及乐书	(82)
1. 乐 人	(82)
2. 乐 书	(86)

第五节 清代宫廷礼乐	(88)
一、宫廷礼乐制度的历史沿革	(89)
1. 天命(1616—1626)——天聪、崇德(1627—1643)时期	(89)
2. 顺治(1644—1661)朝	(92)
3. 康熙(1662—1722)朝——雍正(1723—1735)朝	(93)
4. 乾隆(1736—1795)朝	(94)
二、宫廷礼乐的种类与乐器配置	(97)
1. 祭祀乐	(98)
2. 朝会乐	(102)
3. 宴会乐	(103)
4. 仪仗乐	(110)
5. 乐器组合的基本类型及其音乐含义	(113)
三、宫廷礼乐中的满洲乐舞	(117)
1. 庆隆舞考	(117)
2. 瓦尔喀部乐舞考	(126)
四、清代统治者的礼乐观念	(130)
1. 汉族文化传统中的礼乐思想	(130)
2. 满洲政权的礼乐观念及其文化政策	(132)
第六节 近代及中华人民共和国时期的满族音乐	(155)
第二章 满族民歌	(172)
第一节 劳动号子	(172)
第二节 山 歌	(174)
第三节 小 唱	(175)
第四节 儿 歌	(177)
第五节 满族民歌的基本特点	(179)

第三章 满族萨满音乐	(181)
第一节 萨满信仰与满族萨满祭祀音乐	(181)
第二节 民间萨满祭祀音乐	(183)
一、民间萨满音乐的形成	(183)
1. “祭杆”俗	(184)
2. “换索”俗	(190)
3. “背灯”俗	(196)
4. “领牲”俗	(199)
二、民间萨满表演的程式	(202)
三、民间萨满乐器的配置	(208)
1. “请神”仪	(208)
2. “背灯”仪	(210)
四、民间萨满音乐的特点	(210)
第三节 宫廷萨满祭祀音乐	(218)
一、堂子祭祀乐	(219)
1. 月 祭	(221)
2. 浴 佛	(221)
3. 祭 杆	(222)
4. 祭 马	(222)
二、坤宁宫祭祀乐	(223)
1. 朝 祭	(225)
2. 夕 祭	(225)
3. 背 灯	(226)
三、祭马神室祭祀乐	(227)
第四节 满族萨满音乐的艺术特色及其流传	(228)
一、萨满音乐中的鼓套	(228)

二、萨满音乐中的歌词	(233)
1. 节奏与韵律	(233)
2. 艺术手法	(237)
 第四章 满族乐器	(243)
第一节 满族乐器述略	(243)
第二节 满族乐器的形制	(244)
一、依姆钦	(244)
1. 依姆钦的形制	(244)
2. 依姆钦的鼓点和演奏方法	(247)
二、嘹啦器	(249)
1. 嘹啦器的形制	(249)
2. 嘹啦器的演奏方法	(250)
三、哈尔马力	(250)
1. 哈尔马力的形制	(250)
2. 哈尔马力的演奏方法	(251)
四、同 肯	(251)
1. 同肯的形制	(252)
2. 同肯的演奏	(253)
五、西 沙	(254)
1. 西沙的形制	(255)
2. 西沙的演奏	(256)
六、轰 勿	(256)
1. 轰勿的形制	(257)
2. 轰勿的演奏	(258)
七、托 力	(259)

八、激 达	(259)
九、八角鼓	(260)
1. 八角鼓的形制	(260)
2. 八角鼓的演奏方法	(261)
3. 八角鼓的来源,族属及其象征意义.....	(261)
十、单 鼓	(263)
1. 单鼓的形制	(265)
2. 单鼓的鼓点和演奏方法	(267)
3. 单鼓的流传与演变	(268)
十一、腾格里(三弦).....	(269)
十二、非 凡(琵琶).....	(270)
十三、节	(270)
 主要参考书目	(273)
图片索引	(280)
谱例索引	(281)
中国满族音乐研究论文索引 [1981—2001]	(282)
 后 记.....	刘桂腾(301)

第一章 满族音乐的历史渊源及其发展

满族,是中华民族大家庭中一个历史悠久、勤劳勇敢的少数民族。从16世纪—19世纪末,满族对统一祖国疆土,团结各族人民发展国家经济和中华民族文化做出了不可磨灭的历史贡献。

满族的故乡,是中国东北的“白山黑水”。满族历史源远流长,史载中国东北部之古肃慎历尽沧桑,约于公元前2世纪演进为挹娄;又约于公元5世纪演进为勿吉;肃慎、挹娄、勿吉浪迹萍踪,用“矢”猎取野兽,以“矢石”为贡品臣服中原,约公元8世纪后勿吉改称靺鞨;公元898年粟末靺鞨首建民族政权“渤海国”。其间,渤海国与中原唐王朝保持密切联系,受其政治、经济、科学、文化影响,使农业、手工业迅速发展。约公元10世纪始改称为女真,公元1115年女真建立金帝国,并于公元1127年灭北宋入主中原。其间,金统治者崇尚汉文化,在汉文化影响下金帝国曾盛极一时。

公元1616年努尔哈赤统一女真各部称汗建国,史称“后金”。在统一女真各部时,将原有牛录制改创兼具行政、军事、生产职能的八旗制,以正黄、正红、正蓝、正白、镶黄、镶红、镶蓝、镶白为标志,使女真人逐渐形成严密整体,民族意识和民族凝聚力都得到极大的增强,民族心理素

质和风俗习惯更趋一致。同时,努尔哈赤命人创制满文,满文的出现促进了女真社会政治、经济、文化和民族意识的发展,使其社会制度更加完善,文化素质迅速提高,民族特征更加突出。其子皇太极继承汗位后,加强君主集权制,制定法律、设立“文馆”和“六部”;重视农业、手工业和商业的发展,确立了封建制的生产关系;完善满文,下令翻译有关政治、军事方面的汉文典籍,令王公贵族子弟入学。与此同时,强调“国语骑射”保持民族传统。此后于公元 1635 年改女真的建洲为“满洲”,公元 1636 年改国号为“大清”。“满洲”族名的形成,标志着华夏民族大家庭中一个新的民族的最终诞生和兴盛;“大清”的出现,则体现了这个新民族的强盛。

公元 1644 年满族入关后,出现了历时 130 余年的“康乾盛世”。此间,清王朝平定叛乱,抵御外侮,保卫边疆,统一国土;经济发展、人丁兴旺;自然科学成果辉煌,出现《晓庵新法》、《古今历法通考》、《律历渊源》、《医学源流论》、《古今图书集成》、《四库全书》等典籍;诗词文赋、小说戏曲成就斐然,有《饮水词》(纳兰性德)、《红楼梦》(曹雪芹)、《儿女英雄传》(文康)等作品,以及“子弟书”、“八角鼓”等艺术形式,推进了中国封建文明的发展,在中国历史上占有重要地位。

辛亥革命后,满族人民的命运与全国各民族人民的命运一样,随着中国现代历史大海的波涛起伏跌宕。中华人民共和国成立后,确定将“满洲”改称满族,满族人民同各族人民一样享有政治权利。在华夏民族大家庭中,满族人民在祖国各个领域中为建设富强、繁荣的新中国做出了不可磨灭的历史贡献。

满族现有人口 9 821 180 人(1990 年普查),以辽宁、河北居住最多,其余散居在吉林、黑龙江、内蒙古、新疆、甘肃、宁夏、山东等省(区)以及北京、成都、西安、广州等市。1985 年后,相继成立了凤城、新宾、岫

岩、清原、北镇、本溪、桓仁、宽甸(以上辽宁)、青龙、丰宁、围场、宽城(以上河北)、伊通(吉林)满族自治县,此外全国还有近 400 个满族乡。

满族有自己的语言、文字,满语属阿尔泰语系满一通古斯语族满语支。满文有老满文(无圈点满文)和新满文(有圈点满文)。清入关后,中原满族人受环境影响渐习汉语,东北则有大量汉人出关,逐渐使满族人也习汉语。至今,只有黑龙江省边远地区少数老年人会讲满语,其它地区满族人已全部通用汉语、汉文。

满族祖先居住东北边疆时以狩猎为生,故“骑射”是其特长。男儿出生时弓箭悬于门上,幼时以木制弓箭习练,稍长,便骑马佩箭狩猎于林中。满族传统服饰,男人自头后半部留发束辫,身穿马蹄袖袍褂,两侧开叉,腰中束带便于骑射;妇女头顶盘髻,佩带耳环,身穿宽大直统旗袍,天足着花鞋。先民时期,富人穿麻布衣,穷人穿袍鹿皮衣;以后贵族富人着绸缎,平民着布衣,服饰等级视其财富多寡。入关后,满、汉服装渐趋一致,旗袍成为中华民族妇女服装的象征。

满族婚姻是一夫一妻制。传统习俗男女到十六七岁由父母包办订婚。结婚时,新娘在南炕“坐福”一日;晚间新郎新娘手挽手环绕放置酒壶、酒盅的桌三圈后饮酒;炕上点燃一对蜡烛通宵不熄,屋外数人唱“拉空齐”喜歌,或有人向新房撒黑豆。三日后双方回娘家。

满族盛行祭祖、祭天的萨满信仰活动,除祭祀祖先外,还祈祷出兵胜利、农业丰收、国泰民安。民间和宫廷祭祀时,萨满头戴神帽,缀五色纸条下垂遮面,身着彩裙,腰系铜铃,口诵神歌,击鼓而舞。新中国成立后,已少有萨满祭祀活动。

20 世纪 90 年代后,满族已成为祖国排行第三的人口众多民族,满族和全国各族人民一起,团结一致、奋发图强,意气风发地活跃在各个领域的岗位上。