

报道与思考

► 上海高校音乐人类学E-研究院

► “浙江遂昌教研基地”落成报道

田野与记事

► 汤显祖纪念馆中的演出观看与采访

► 石练石坑口村昆曲十番考察

交流与总结

► 师生与当地专家座谈会

► 遂昌观戏

音乐实践与学术理论

► 田野实地考察的方法

► 音地关系探微——从民间音乐的分布作音乐地理学的一般探讨

► 《遂昌昆曲十番》曲谱

音乐人文地理

Music Human Geography

上海高校音乐人类学E-研究院丛书

主编/洛秦

2

心与音的对话：观察与思考

音乐人类学E-研究院“教研基地”田野纪实

上海音乐学院出版社
上海锦绣文章出版社

音乐人文地理^②

Music Human Geography

上海高校音乐人类学E-研究院丛书

心与音的对话： 观察与思考

音乐人类学E-研究院“教研基地”田野纪实

主编 / 洛秦

上海音乐学院出版社
上海锦绣文章出版社

图书在版编目(CIP)数据

心与音的对话.观察与思考:音乐人类学E-研究院“教研基地”

田野纪实/洛秦主编. —上海:上海音乐学院出版社, 2010.10

(音乐人文地理)

ISBN 978-7-80692-572-0

I. ①心… II. ①洛… III. ①长江三角洲—传统音乐—研究

IV. ①J605.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第194018号

出品人 洛秦

责任编辑 范进德

整体设计 胡斌设计工作室

丛 书 名 **音乐人文地理**

书 名 **心与音的对话:观察与思考**

音乐人类学E-研究院“教研基地”田野纪实

主 编 **洛秦**

出版发行 上海音乐学院出版社 社址/上海市汾阳路20号 (邮编200031)

上海锦绣文章出版社 社址/上海市长乐路672弄33号 (邮编200040)

经 销 全国新华书店

印 刷 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16

印 张 10.5

版 次 2010年10月第1版 2010年10月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-80692-572-0/J-546

定 价 58.00元

如有印装质量问题 请与印装单位联系 021-64855582

版权所有 不得翻印

音乐是一种“瞬间影像”的听觉艺术，它以无数的瞬间音符的“过程性”连接而建构起音响影像。它是科学、技艺、个性和文化的。尤其是音乐的人类学视角，它不只是研究声音的艺术，更多是关注乡村与城市音乐活动“瞬间影像”中的人的行为、思想和文化。

摄影是一种“瞬间影像”的视觉艺术。摄影的“瞬间影像”看似静态，而事实上也是“过程性”的。与音乐——这种听觉过程的艺术不同的是，摄影的“过程性”的完成并不体现在时间概念上，而是通过视觉的接触而在思想中完成的。视觉艺术同样不仅是技艺的，也是科学的，它既是个性的，也更是文化的。摄影者以其娴熟的技艺、现代的手段，用独特的方式和习得的文化传统，通过“瞬间”的演绎来表达对人类及其文化的心灵感受。

因此，音乐和摄影同是“瞬间影像”的姐妹艺术，她们的携手，通过听觉、视觉来感悟“心”与“音”的人文对话过程，以“瞬间影像”方式叙述各类不同场景的《音乐人文地理》。

李

主编语

文化地理介绍：
文化富矿——遂昌

p4

1

报道与思考

8

基地建设促发展 田野考察出新果

“上海高校音乐人类学E-研究院
教研基地”于浙江省遂昌县“汤
显祖纪念馆”落成！

→ / 陈婷婷

p8

音乐人类学E-研究院“教研基 地”作用于学科发展的思考

——上海高校音乐人类学E-研究
院教研基地落成及首次考察纪行

→ / 吴艳

p16

2

田野与记事

24

田野之一：教研基地

汤显祖纪念馆中的演出观看与采访

→ / 洛秦整理

p24

附录：《遗爱亭记》 → / 洛地

p33

田野之二：石练镇石坑口村

昆曲十番 → / 洛秦 + 吴艳整理

p36

田野之三：石练镇上街村胡君兰家里

采访女子十番

→ / 洛秦 + 吴艳整理

p72

田野之四：石笋头村——花鼓戏表演 → / 洛秦 + 吴艳整理

p82

田野之五：高坪乡桃源村——茶灯戏 → / 吴艳整理

p92

田野之六：竹炭博物馆古戏台

提线木偶戏（傀儡戏）

→ / 洛秦 + 吴艳整理

p104

3

交流与总结

122

师生与当地专家座谈会

→ / 吴艳 + 周丹整理

p122

遂昌观戏 → / 徐欣

p131

4

音乐实践与学术理论

134

田野实地考察的方法 → / 萧梅 + 齐琨

p134

音地关系探微——从民间音乐的分布作音乐地理学的一般探讨

→ / 乔建中

p143

石练十番与汤显祖 → / 罗兆荣

p156

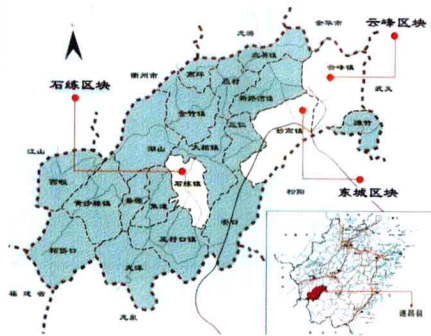
昆曲《遂昌石练十番》曲谱（选段）

→ / 汪文龙记谱

p159

文化地理介绍

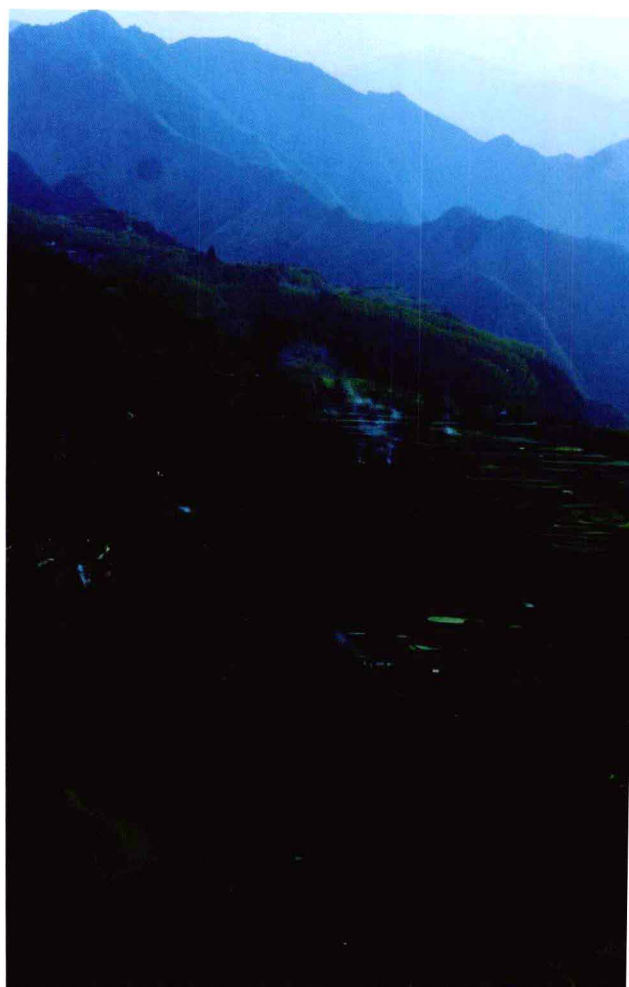

文化富矿 ——遂昌

摄影/ 洛秦

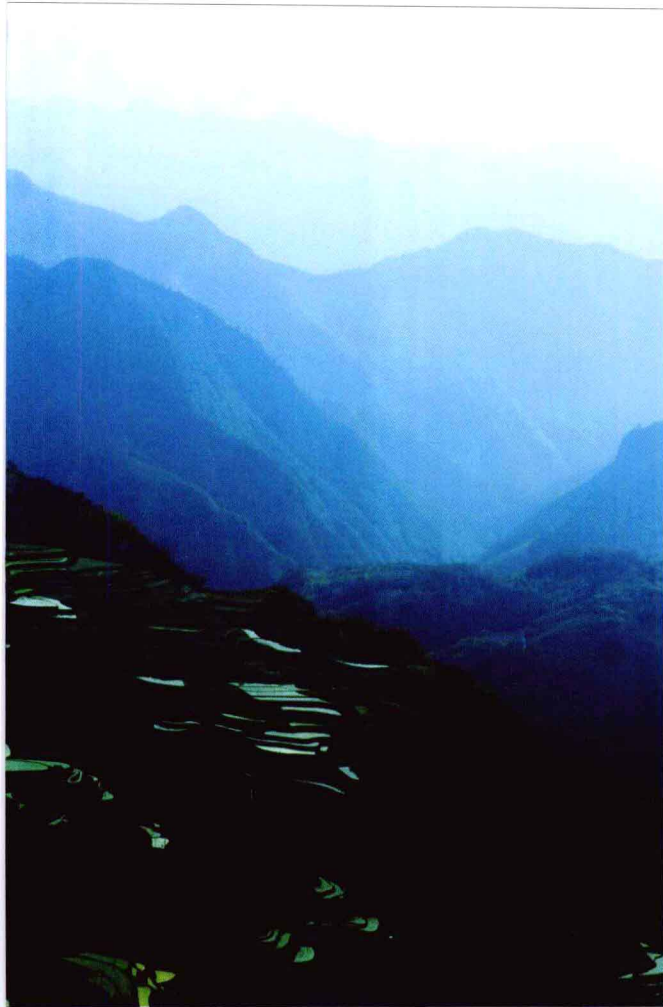
遂昌，为浙江省丽水市一县，位于浙江省西南部，钱塘江、瓯江上游，东倚武义、松阳，南邻龙泉，西接江山和福建浦城，北与衢江、龙游、婺城相连。全县总面积2539平方公里，总人口22.74万，辖9镇11乡，390个行政村，7个城市社区。

遂昌是一个历史悠久的县。遂昌建县于公元218年，有着悠久的历史。明代著名文学家、戏剧家汤显祖曾在这里任知县5年，写就了戏曲名著《牡丹亭》，汤公“兴教、劝农、安民”之政声、“清政爱民”的治县方略流传深远；省级历史文化保护区独山村的“明代一条街”至今保存完好；1997年发掘的好川文化遗址被列为全国考古重大新发现。

遂昌是一个革命老区，粟裕、刘英曾率部队建立了以该县王村口镇为中心的浙西南游击根据地。

遂昌是一个资源丰富的县。遂昌金矿被誉为“江南第一大矿”，全县莹石储藏量为5000万吨，居全国县（市）首位；遂昌“龙谷丽人”茶具具有高山云雾特色，获得国际金奖；遂昌竹炭和石练菊米以其特色优势，被中国经济林协会命名为“中国竹炭之乡”、“中国菊米之乡”和“中国龙谷丽人名茶之乡”。遂昌县自然景观独特。国家级自然保护区九龙山，不仅有神秘的“野人”，更有迷人的风光和珍稀动植物；乌溪水库青山环抱，流域面积1498平方公里；集神龙谷、白马山、湖山等风景区

为一体的国家森林公园，自然景色美不胜收。

历史与考古

该县三仁畲族乡好川文化遗址的考古发掘，是浙西南地区首次发现的新石器时代文化遗址，表明4200年前，就有人类活动、生息、繁衍。据考证，遂昌夏、商、西周时属越，春秋属姑蔑，战国越亡属楚；秦统一中国后，分郡县两级，属会稽郡太末县；西汉分三级制，属扬州刺史部会稽郡太末县。

好川古文化遗址位于遂昌县城西12公里的三仁畲族乡好川村，1997年夏季在好川村东部土名岭头岗的小山岗上进行考古发掘，发掘面积4000平方

米，清理墓葬80处，出土石器、玉器、陶器、漆器等计1062件。经专家鉴定，属于良渚文化晚期，距今4000年左右，在浙西南地区是首次发现，为1997年全国重大考古新发现。

好川文化是一支分布于浙西南仙霞岭山地的新石器时代末期的考古学文化。通过类型学排比，与相关文化的比较研究推断出好川文化的年代上限在良渚文化晚期，下限至夏末商初，约距今4200—3700年，前后积年500年左右。

好川文化与周边的良渚文化、花厅基地、昱石山文化、樊城堆文化、山背文化、石峡文化、肩头弄文化、马桥文化以及松阴流域商周文化有着密切的联系，又有着自己浓厚的个性特征。它的文化面貌新颖独特，文化内涵丰富多彩，文化因素多元特点明显，因此许多考古家将此命名为“好川文化”。

汤显祖与遂昌

被誉为东方莎士比亚的明代文学家、戏剧家汤显祖，于1593年至1598年在遂昌任知县。此前，汤公在京是个闲官，被贬广东徐闻做了个挂名的小吏，到遂昌始为一县父母官。汤公在遂昌“仁政惠民”，吟诗赋词，与遂昌士民结下了深情厚谊。

汤公一到任，见全县唯一的县学讲堂破败，诸生无所诵读，也无射堂可供习射，立即在城南眠牛山营建书院和射堂，合称“相圃书院”，意寓哺育将相之才，并亲自授课，和诸生一起习射。次年，又在孔庙北侧营建遂昌最早的图书馆——“尊经阁”。

每年春二三月，汤公备花酒、带春鞭，下乡劝农。“家家官里给春鞭，要尔鞭牛学种田。盛与花枝各留赏，迎头喜胜在新年。”千古绝唱《牡丹亭》第八出南安太守杜宝下乡劝农的欢乐情景，正是汤公自己在遂昌的真实写照。为促耕读，汤公重修钟楼，亲自登楼敲钟。

汤公初到遂昌时，地方并不安定，百姓颇受盗贼、虎患之苦。汤公勒杀盗酋十数人，治安渐宁。遂昌林茂，虎患严重，汤公组织打虎除害。然民间

文化地理介绍

迷信虎受神佑，青壮不敢应募。汤公祷告城隍：

“我与神共典斯土，人之食人者吾能定之，而不能于止虎。民曰有神。夫虎亦天生，贵不如人。神无纵虎，吾将杀之。”一扫民众疑虑，再率乡勇打虎，杀虎十七。虎患渐靖。

汤公既重治安整治，又重感化教育，社会风气为之一新。汤公曾邀名医何晓为幕宾，遇百姓打架斗殴，先令何晓治伤，然后审案。遇囚犯患病，常自己出钱，请何晓买药治之。偶遇审案用刑致人受伤，立命何晓诊治。汤公在任五年，“未尝拘一妇人”，“县无斗伤笞系而死者”。特别是除夕遣囚和纵囚观灯，尤显汤公之重感化。除夕，汤公亲临监狱，遣囚回家过年，与亲人团聚。正月初四，囚犯按时回狱，个个父兄陪送，甘心服刑。元宵，则组织囚犯上河桥，在原是官眷赏灯之所观花灯，体会“绕县笙歌”的欢庆景象，使囚犯在良辰美景下更增改过之心。

汤公德刑兼施，宽严相济，使遂昌呈现出了

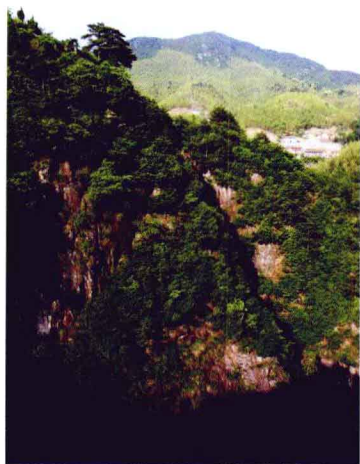
“琴歌积雪讼庭闲”，“市上无喧少斗鸡”的升平景象。汤公量移遂昌知县，实是遂昌百姓之福。汤公自寓遂昌是“仙县”，自己是“仙令”，故多有闲暇投入创作。汤公在遂昌“捉笔了霍小玉公案”改定了剧本《紫钗记》，开始了扛鼎之作《牡丹亭》的构思和写作，还写下了众多脍炙人口的诗篇。汤公“失之东隅，收之桑榆”：“平昌令得意处别自有在，第借俸著书，亦自不恶耳”。汤公对遂昌情有独钟：“风谣近胜，琴歌余暇，戏叟游童，时来笑语。”“君子山前放午衙，湿烟青竹弄云霞，烧将玉井峰前水，来试桃溪雨后茶。”“山也清，水与清，人在山阴道上行，春云处处生。官也清，吏也清，村民无事到公庭，农歌三两声。”

1598年，汤公不满朝政，弃官归里，遂昌老少苦苦挽留，牵衣相送。汤公归里居家，仍与遂昌士民保持亲密往来。遂昌临川相距千里，汤公经常书信问候遂昌士民，遂昌人经常到临川探望汤公。1607年，遂昌修葺土城，遣人到临川拜会汤公，

汤公特作《遂昌新作土城记》。1608年，遂昌士民在相圃书院为汤公立生祠，专派画师到临川为汤公画像，处州知府特作《遂昌相圃生祠画像记》，称汤公“行可质天地鬼神，文能安民人社稷”。汤公回赠诗、文，并感叹“平昌祀我，我以何祀平昌也？”汤公在遂昌的政教治绩、创作活动以及与士民建立笃谊的诗文，是遂昌人引以为豪、有待开掘的宝藏。

汤公挂念遂昌士民，遂昌百姓更是怀念汤公。1712年，遂昌士民在县城建遗爱祠，奉祀汤公。1984年，遂昌汤显祖研究会成立。1985年，举行纪念汤显祖诞辰435周年活动，民众自发捐资在妙高山又建遗爱亭。1986年，举行纪念汤显祖逝世370周年活动。1987年，复在汤公挚友叶澳故里独山村建遗爱亭。1995年，汤显祖纪念馆建成。

当年，一代高僧达观禅师特至遂昌看望汤公，曾口占四句：“汤遂昌，汤遂昌，不住平川住山乡。赚我千岩万壑来，几回热汗沾衣裳。”数百年来，不断有人被“赚”至遂昌，心怡遂昌，只因汤公《四梦》源于遂昌，汤公遗爱永驻遂昌。❷

文字辑自“百度·遂昌”

<http://baike.baidu.com/view/51097.htm>

报道与思考

基地建设促发展 田野考察出新果

“上海高校音乐人类学E—研究院教研基地”于
浙江省遂昌县“汤显祖纪念馆”落成！

撰稿/ 陈婷婷
摄影/ 洛秦

2009年5月28日，“上海高校音乐人类学E—研究院教研基地”在浙江省丽水市遂昌县正式落成，这是上海高校音乐人类学E—研究院与遂昌县“汤显祖纪念馆”共同合作建立的第一个教研基地，上海高校音乐人类学E—研究院首席研究员洛秦教授、著

名音乐学家乔建中教授、E—研究院特聘研究员萧梅教授、著名学者洛地先生、遂昌县宣传部尹建中部长、遂昌县文广新局潘成松局长、汤显祖纪念馆谢文君馆长，以及上海音乐学院硕博研究生十余人等出席了“教研基地”落成及揭牌仪式。

上海高校音乐人类学E—研究院计划在长江三角洲地区开展传统音乐田野考察、学术研究和教学活动，经过专家们的前期考察，此次选择了具有自然人文及民间音乐丰富传统的浙江省丽水市遂昌县作为E—研究院的“教研基地”，开展教学研究活动，

这不仅对推动遂昌的非物质音乐文化遗产的保存和发展具有一定的意义，通过学生的田野考察、学习和研究，将获得的经验和研究成果，可以通过教学、论文或其他学术成果形式，宣传和推广遂昌地区及长江三角洲的吴越音乐文化的传统。

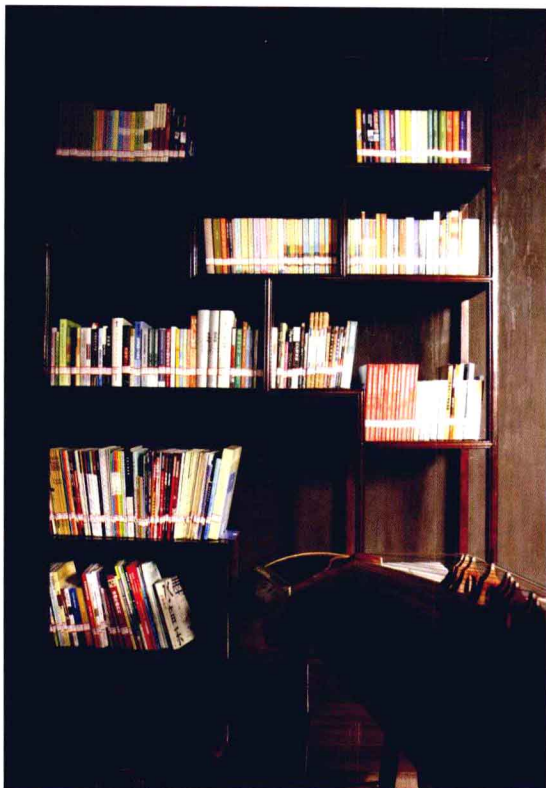
基地落成

在“教研基地”落成及揭牌仪式上，遂昌县宣传部尹建中部长首先致辞，对上海高校音乐人类学E-研究院师生一行的到来表示欢迎，同时对“教研基地”的建立充满期待，希望通过该基地的建设能够推动遂昌地方传统音乐文化的进一步发展；上海高校音乐人类学E-研究院首席研究院洛秦教授发表致辞，对遂昌县政府和汤显祖纪念馆给予“教研基地”的支持表示感谢，遂昌是一块人文宝地，更是一个“富矿”，不仅拥有丰富的自然资源如竹炭、金矿等，同时又有历史悠久、种类多样的民间传统音乐文化如昆曲十番、茶灯戏、木偶戏等。上海音乐学院的师生到这里吸取养分，一方面为学生提供了一个极好的“田野”进行采风、考察，另一方面

上海高校音乐
人类学E-研究院
教研基地
落成仪式

报道与思考

教研基地
场所

▲ 纪念馆场景
◀ 教研基地场所

可以将研究成果转化为论文或其它学术成果形式，让学界充分认识遂昌地区的音乐文化传统及其价值。乔建中教授和萧梅教授随后也发表了致辞，此次随行的十余名上海音乐学院硕博研究生，为萧梅教授“民族音乐学田野考察实践课程”的在读学生，他们对我国的传统音乐文化有着浓厚的兴趣，此次借“教研基地”成立之机，也为同学们提供了一次良好的学习实践机会，将课堂所学运用于实地，积累“田野”经验。

在落成仪式上，举行了“教研基地”揭牌仪式。

田野采撷

为期三天的遂昌田野考察，是此次“教研基地”落成之后的主要活动内容。在遂昌县地方文化学者的协同下，上海音乐学院师生一行十余人，展开了一次极富意义、高密度、高质量、高效率的田野考察实践活动。考察的重点主要集中于“昆曲十番”。

有着400多年历史的“遂昌昆曲十番”，已在去年被文化部定为“国家级非物质文化遗产”。然

乔建中先生等
在教研基地
参观纪念馆

而，与许多有着悠久历史的非物质文化遗产一样，尽管十番艺术雅致婉约，但昔日辉煌已经不再，加上曲风文雅、节奏缓慢，在现代社会中日益显得曲高和寡。为了使这一古老艺术得到有效的保护和传承，遂昌县不仅在昆曲十番的发祥地——石练镇石坑口村建立了传习基地，还在石练小学、实验小学创办了昆曲十番传承教学基地，并在县城创办了遂昌昆曲十番古乐坊公司和汤显祖纪念馆，搭建了一个由村、镇、县三级联手传承、保护国家非物质文化遗产的舞台。“除了对昆曲十番的艺术资料进行整理、加工之外，最重要的就是要把它从艺术‘神坛’上请下来，使普通百姓易于亲近、乐于亲近。”目前遂昌县已组建了“石练十番”、“女子十番”等6支表演队，共有300多名青少年、80多名民间音乐爱好者参与昆曲艺术学习，共同承担着保护、传承昆曲十番的责任。

考察活动包括石练镇石坑口村“文十番”以及“女子十番”两个田野点，同学们对“十番”的乐器、乐人、乐谱、曲调、演出、传承等问题进行了详细的采访，对昆曲十番的表演进行了现场录音和录像，留下了宝贵音像资料；同时通过遂昌当地文化学者的讲解，还对昆曲十番存在的历史、文化、民俗等因素进行了深入了解。

除昆曲十番之外，此次在“教研基地”的安排下，同学们还有幸观赏了石笋头村的花鼓戏表演、高坪乡桃源村的茶灯戏表演、以及木偶戏表演等民间传统曲艺，同时也进行了细致地采访。丰富的民间音乐文化让同学们感叹不已，舞台上的并非专业演员而均为当地农民，其表演的精彩和投入深深打动了同学，正是这种原汁原味的歌唱，才是真正扎根于民间、最自然、最朴实、最纯粹的草根音乐，才是最值得被学者重视、给予其关注、保护其继续发展的民间音乐财富。

座谈研讨

短短三天的田野考察，给同学们带来了强烈的视觉冲击，也引发了无数深入的思考。作为此次教研活动的闭幕，来自上音的师生们与遂昌当地音乐

▲洛地先生与尹部长

文化研究学者们进行了一次座谈研讨，一方面对三天的考察进行总结，另一方面也向地方专家们继续求解解惑。大家都深刻感受到，遂昌这片沃土还有太多音乐文化等待学者去挖掘，以村落文化为根基的传统音乐，具有其鲜活性和艺术性。在现代化的社会中，如何保护我们的民间艺术、扶持村落文化、让其获得新生，是值得所有人——包括政府官员、学者、地方文化工作者以及传承人自身们——思考的重要问题。此次遂昌的考察只是开了一个头，今后会有更多的研究从这里深入下去，并期待更多学术成果的诞生。

从保护到传承、再到发扬，通过各界的共同努力，希望遂昌的昆曲十番、茶灯戏、花鼓戏、木偶戏等为数众多的民间曲艺能够继续在肥沃的艺术土壤里生根发芽、开花结果；也期待在“上海高校音乐人类学教研基地”的促动下，能有更多学者关注这个富矿，挖掘更多民间传统音乐文化的学术价值。M

教研基地落成
合影

