

弘扬中华文化 建设民族精神家园

民间音乐

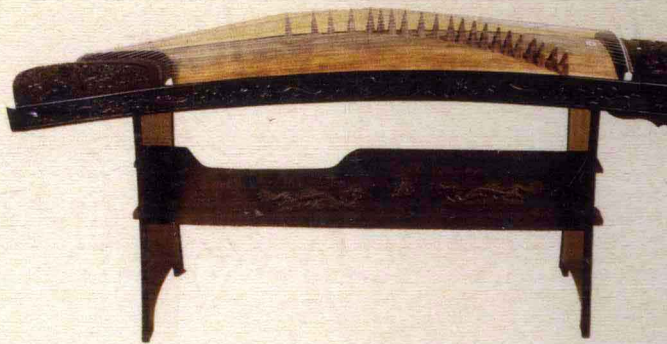
【中国民俗文化丛书】

中国民俗学会组织编写
主编 刘魁立 张旭

吴凡 著

一个人从在胎中孕育直到死去，甚至到死去很久很久，都始终处于民俗的环境中，民俗像空气一样是人们须臾不能离开的东西。对于民众社会来说，民俗又是沟通情感的纽带，是彼此认同的标志，是规范行为的准绳，是维系群体团结的黏合剂，是世代代代锤炼和传承的文化传统。

中国社会科学出版社

民间

民间

民间音乐

【中国民俗文化丛书】

刘魁立 张旭 主编
吴凡 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间音乐 / 吴凡著. —北京: 中国社会出版社, 2006. 9

(中国民俗文化丛书/刘魁立, 张旭主编)

ISBN 978 - 7 - 5087 - 1365 - 6

I. 民... II. 吴... III. 民间音乐—简介—中国 IV. J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 106854 号

丛 书 名: 中国民俗文化丛书

主 编: 刘魁立 张旭

书 名: 民间音乐

著 者: 吴 凡

策划编辑: 李春园

责任编辑: 李春园

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电 话: (010)66051698 电 传: (010)66051713

邮购部: (010)66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 155mm × 205mm 16 开

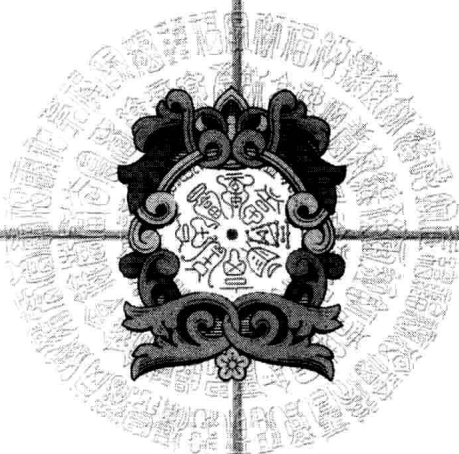
印 张: 14

字 数: 100 千字

版 次: 2008 年 3 月第 2 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

中国民俗文化丛书编委会

主 编：刘魁立 张 旭

编 委：高丙中 华觉明

叶 涛 施爱东

陈勤建 陈泳超

萧 放 刘宗迪

郑土有 巴莫·曲布嫫

万建中 徐艺乙

序

中国民俗学会理事长 刘魁立

人生活于文化之中，正像人离不开空气一样。《周易》说：“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。”无论汉语“文化”一词是否由此而来，这段话至少说明，我们的祖先向来对文化的重要性有十分清楚和极其深刻的理解。文化确乎是人之所以成为人、人类之所以成为人类的根本标志。人创造了文化，文化也创造了人，从这个意义上也可以说，人是文化的动物。

从文化本身来说，相当长一段历史时期的传统文化可以粗略地、也是相对地划分为两大分流，即所谓上层文化（或称高层文化、雅文化、精致文化……）和下层文化（或称基层文化、底层文化、低层文化、民间文化）。

民间文化是人民群众创造的最古老的文化，因为它的根源可以追溯到人类发展的初始阶段；民间文化同时也是最年轻的文化，因为它仍然活生生地存在于人民的日常生

活和口碑之中。民间文化还是整个社会文化的基础，并且具有极强的生命力。上层文化往往是对民间文化选择、改造和精致化的结果。

民间文学、民间艺术是民间文化中最富色彩的一个组成部分。它在人类创造的一切艺术中，生命最活跃，涉及最广泛。它以古朴纯真的艺术手段，反映着人民群众的现实生活、理想和追求。它的无数珍品，是当之无愧的美的典范。没有了它，人类将失去多少童真的回忆；没有了它，人类的爱祖国、爱家乡将会缺少多少实际可感的具体内容；没有了它，人类的欢乐、悲伤也将变得干枯而平淡；没有了它，人类将会失掉多少生活的甘美和幽默……

万家社区图书室援建和万家社区读书活动，是建设社会主义文化和建设社会主义新农村的一项战略举措。我们，作为受到农民兄弟哺育和培养的知识界、文化界，有义务用学来的知识回报衣食我的父老乡亲，这不仅是我们的社会责任，也是我们的荣耀。

中国民俗学会在这项重要活动中，承担有关中国民间传统文化的约 50 种图书的撰写工作，我们组织了学养很高的，包括大批教授、研究员在内的专家队伍，来完成此项写作任务。他们在相关领域里，学有所长，业有专攻，所有作者都

以光荣志愿者的精神，以科学严谨的态度，用生动活泼的文字，把相关的准确而丰富的知识，呈献给农民兄弟和城镇社区的读者。完成这项具有重要意义的写作编书任务，是我们人生当中一件值得骄傲、值得自豪的事情。

中国民间文化是世代锤炼和传承的传统文化，其中凝聚着民族的性格、民族的精神、民族的真善美，是中华民族彼此认同的标志，是祖国同胞沟通情感的纽带。历史悠久、内涵丰富的传统文化也是我们中华民族对文化多样性发展的巨大贡献。急剧变化的时代在淘洗着传统的民间文化。在当今时代，我们尤其有必要对我们丰富醇厚、历史悠远的民俗传统立此存照，将其中的优秀部分及其真谛展示给广大民众，使他们对中华大地、对祖国同胞、对优秀的文化传统和淳厚的民俗民风怀有更深刻的眷恋、热爱和崇敬。继承和发扬中华民族创造的非常丰富而优秀的非物质文化遗产和民族精神，是我们的幸事，也是我们的历史责任。

我希望大家的共同努力下，民间文化之花越开越鲜艳，为我们祖国、为我们中华民族赢得一个永恒的春天。

引言

中国民间音乐，是一个既抽象又具体的概念，也是一个既宽泛又具有针对性的指称。

本书叙述框架基本限定于当代的历史时空之中，其中仅对部分民间音乐种类作了简要的历史追溯，以进入 21 世纪初仍然能够看到的民间音乐现象为叙述主体。对于民间音乐的分类及现行状况的描绘与分析也放置于此背景之中。

第一章是对于音乐及民间音乐的概念界定。之所以在第一章中加入大量国外学者及学术界动态，旨在希望本书的读者的视野范围更加宽阔。不仅局限于了解知识的层面，同时还知晓学界动态；不仅知道国内的变化，同时也与国际理念接轨。

在第二章的民间音乐种类的具体描述与介绍中，于民间音乐五大类的一级划分中综合使用了不同的子类项划分方法。在从汉族与少数民族的角度关注民间歌曲之时，分别以地域性与“织体”特征进行观察。对于器乐的下属划分，则从最常见的合奏与独奏方式的角度，选取重点进行介绍，曲艺音乐的简述中，对于以唱为主体的类型分别加以介绍，同时在城市曲种与

村落曲种的不同生存背景中，对于即兴特征略作探讨。戏曲音乐的结构形式及声腔是其主要特征。但是，中国民间戏曲多是仪式与戏曲的结合。这也正是相对城市中逐渐衰退的剧团而言的民间大小草根戏班如此活跃的原因；同时也是戏曲内容与戏曲音乐的构成矛盾统一的重要原因。对于集歌、舞、乐为一体的民间综合性音乐种类的关注，由于尚需田野工作的深入，所以文中仅以木卡姆、囊玛与福建南曲为例略加说明。

民间音乐整体建构的重要组成部分就是民间音乐的创作与表演。其中又以集体创作与口传心授特性最为突出。对草根文化之一的民间音乐的口头传统特征研究，修正或加深了人们头脑中对于“文本”和技艺传承的理解。这是第三章重点陈述的内容。

民间音乐的种种类型，都综合体现出与相关民俗之间的“文化血缘”关系。同时，正是这种与相关民俗的同源基因构成，使得民间音乐具有了鲜明的民俗特征。民俗与民间音乐是第四章的主题。

对于“人类口头及非物质文化遗产”的保护是一项相当及时与重要的国策。由于生活在多向维度间的民间音乐本身具有的“变迁”之特性，对于该项国策的理解尤显重要，而且必要。在既定的大方向之中的这一国策的具体实施中，相关具体措施的执行关系重大。它既需要政府的有力引导与把握，也需要学

界的冷静论证与反思，还需要民间的配合与支持。同时，“人类口头及非物质文化遗产”的保护须在既尊重地方文化传统又不能影响其经济发展的前提之下进行。其难度可想而知。故而，在第五章中，结合“人类口头及非物质文化遗产”的热门话题，侧重强调了民间音乐文化的生态系统。

民间音乐的宝藏储量丰富，短短的数万字，如何能够尽其所言？且由于笔者学识尚浅，本书仅摘撷几绺枝叶略加说明。

目录

民间音乐

目录

【引言】

〇〇一

【第一章 音乐与民间音乐】

〇〇一

什么是音乐

〇〇二

什么是民间音乐

〇一三

【第二章 民间音乐谱系】

〇二三

色彩斑斓的民间歌曲

〇二三

种类繁多的民间器乐

〇四五

精彩纷呈的民间曲艺音乐

〇六三

嬉笑怒骂的民间戏曲音乐

〇八七

轻歌曼舞的综合性民间乐种

一〇二

【第三章 民间音乐建构】

一〇九

草根文化的口头传统

一一二

口头传统中的民间记谱法

一四

民间音乐建构中的口传与谱传

一二一

民间音乐建构中的集体创作

一三〇

【第四章 民俗中的民间音乐】

一三五

民俗中的民间音乐

一三五

秩序空间中的民间音乐及其符号特征

一五六

【第五章 作为人类口头与非物质文化遗产的民间音乐】

一七三

民间音乐的生态系统

一七四

维护民间音乐的生态系统，保护人类

口头与非物质文化遗产

一八八

【未结之结语】

一九七

【参考文献】

一九八

第一章

音乐与民间音乐

什么是“音乐”？这似乎是一个人人皆知、都能说上三言两语但却无法准确表明其意的词语。而且对于不同民族、不同地区的人来说，有的具备与“音乐”相对等的概念，有的甚至没有这样一种意指，尽管在外人眼中他们以实际行为演绎着“音乐”的内涵。

什么是“民间音乐”？在20世纪中，对于它的指称或具有类似意指成分的词语不止一种，最有代表性的如民族民间音乐、传统音乐等。为什么会产生多种名称，为什么会形成相异的分类方式？其关键在于不同历史时代、不同学术语境中对它的理解相异。

那么，在强调文化多元化、地方化的当下，我们应该如何来理解“音乐”与“民间音乐”这两个表面看似简单、实际寓意丰富的词语呢？

本书从对于“音乐”与“民间音乐”的阐释开始。

什么是音乐

由于世界文化的多元性，不可能有一个全世界统一的“音乐”概念。

美国当代著名民族音乐学家内特尔（Bruno Nettl）说：

民族音乐学者涉及音乐，但许多人发现难于确定究竟是哪些东西才算是音乐……甚至在西方文化中，定义音乐也是件困难的事。欧美出版的许多音乐词典都避免从最基本的原理方面定义音乐……假如我们定义自己文化中的“音乐”都很困难，面对他文化就更加成问题^①。

“音乐”之所以难于定义，内特尔认为，那是由于：

音乐的概念并非普遍存在或到处相同，甚至在同一社会中，一种特别的声音在某些情境中被认为是音乐的声音，而在另外的情境中则被看做是非音乐的声音^②。

事实如此。

对于在中国广袤大地上生活的 56 个民族以及各个不同地

① Bruno Nettl, The study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts, University of Illinois Press, 1983, P15 ~ 19.

② Bruno Nettl, The study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts, University of Illinois Press, 1983, P19.

区的人来说,同样,对于“音乐”的理解各具特色、并非一致。在某些族群或社区之中,人们通常没有将“音乐”视为一种总体现象,而将其理解为是可以包容诸多方面的一个集合性概念。当地人(亦可称其为“局内人”)习惯运用一些指称个别音乐行为或音乐种类的词语,如:山歌、鼓乐、二人台、南音、小曲、说书、单弦、道乐等一系列属于“音乐”概念中的下属分类的细化词汇。正如内特尔观察到的,这一现象同样出现在学者的研究中:

大多数民族音乐学的研究实际上不提音乐的定义或概念,他们在没有为音乐给定一个实际术语的情况下,只是大量地谈论已经存在的概念^①。

但是,一个毋庸置疑的事实就是:没有一个族群或是一个社区没有音乐存在。不仅如此,各族群或社区均对“音乐”这个概念在当地所涵盖的范围进行了不同的、适用于其它的特定分类。

为了避免枝节繁杂的叙述,而且仅凭一人之力亦难以穷尽中国不同地域中的“音乐”概念,下面将从广义上、于多学科发展的语境中去阐述“音乐”这个概念在近半个多世纪的

^① Bruno Nettl, The study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts, University of Illinois Press, 1983, P19 ~ 20.

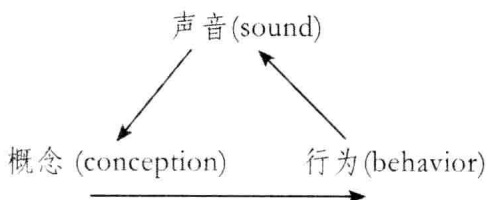
拓展与变化。

一、音乐文化及其理解模式

人类在不断学习、理解与总结自身的同时，也不断对于曾经存在的或是那些新创的词语进行着修正或增定。从观念的转变及概念术语的产生中，可以看到人们尊重事实的客观态度，也能够观察到学者并非是自说自话的独行者，而是得到充分的事实依据和生活源泉支持的获取者。

美国民族音乐学家梅里亚姆（Merriam）曾对“音乐”一词提出了三次界定转换：“在文化中的音乐研究”（the study of music in culture, 1960）——“作为文化的音乐研究”（the study of music as culture, 1973）——“音乐就是文化，音乐学者所做的就是社会研究”（music is culture and what musicians do is society, 1975）。我们可以从中看出：人们对“笼罩人类生活的无形之网——文化”，产生了新的认识。人们越来越强调文化语境的重要性，越来越注重不同音乐的背后的那些特殊的文化氛围。正是因为不同的文化孕育生成了不同的音乐，不同的音乐也参与构造了不同的地方文化。所以说，不能把一种音乐体系作为范本强加或套用于其他的音乐文化上，或据其错误地划分音乐文化的先进或落后、科学或原始。文化，没有先进与落后之分；同样，音乐文化，没有高级和低等之别。

理解“音乐”的“梅里亚姆模式”（Merriam's model）：声音——概念——行为（Sound——Conception——Behavior）得益于上述三次定义及视角的转变。在一定的历史时期内，此模式既简明，又具有包容性；既使人信服，又具权威性和影响力。

理解音乐的“梅里亚姆”模式

“梅里亚姆的模式”在1964年出版的《音乐人类学》一书中首次出现。他那“质朴的模式”包含了研究中的三个分析层面：音乐的概念、与音乐相关的行为及音乐声音本身。在书中，他继续说道：“从音乐的概念到产物可以得到持续的回馈，这就是音乐体系中变量与定量的图式^①。”

“梅里亚姆模式”自创立以来，对于近二十余年来的音乐学界产生了巨大的影响，也给众多学者的研究提供了理论框架与论述基础。但是随着人类认识的不断深化，它的弊端也随之显现。

^① Merriam P. Alan, The Anthropology of Music, Northwestern University Press, 1964, P32 ~ 33.