

音乐博士学位论文系列

陕北礼俗音乐的 考察与研究

Series of Doctor Dissertations in Music

田耀农 著

Tian Yao Nong

与研究

音乐学院出版社
CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐与舞蹈学博士学位论文

陕北礼俗音乐的 考察与研究

作者姓名：王 娟 指导教师：王 娟 教授 学位授予单位：陕西师范大学

答辩日期：2014年12月

分类号

音乐与舞蹈学

音乐博士学位论文系列

SERIES OF DOCTOR DISSERTATIONS IN MUSIC

陕北礼俗音乐的 考察与研究

田耀农 著

SERIES OF
DOCTOR
DISSERTATIONS
IN MUSIC

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

陕北礼俗音乐的考察与研究/田耀农著. —上海:上海音乐学院出版社,2005.4

(音乐博士学位论文系列)

ISBN 7-80692-134-6

I. 陕… II. 田… III. 风俗习惯-民族音乐-研究-陕北地区 IV. J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 041392 号

出 品 人: 洛 秦

丛 书 名: 音乐博士学位论文系列

书 名: 陕北礼俗音乐的考察与研究

作 者: 田耀农

责任编辑: 洛 秦

特约编辑: 蒋祖清

封面设计: 陈 岫

责任校对: 蒋祖清

电脑制作: 吴顺奇

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: 上海交大印务有限公司

开 本: 889×1194 1/32

印 张: 12

字 数: 253 千

版 次: 2005 年 5 月第 1 版 2005 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,100 册

书 号: ISBN 7-80692-134-6/J·127

定 价: 28.00 元

TIAN YAO NONG

田耀农

1956年10月出生於安徽省霍山縣，自幼隨母親學習二胡、隨父親學習古漢語。曾在六安師專師從曹善同先生主修作曲理論；在安徽師範大學師從汪裕雄教授主修美學，以《“大音希聲”辨析》一文獲學士學位；先後在中國藝術研究院師從喬建中研究員，以《皖西锣鼓的調查與研究》一文獲碩士學位；以《陝北禮俗音樂的調查與研究》一文獲博士學位。

現為杭州師範學院音樂藝術學院教授、院長、碩士研究生導師。

主要從事民族音樂學、音樂教育學、音樂美學等學科領域的學術研究工作。十多年來共發表學術論文35篇、個人專著2部，參加4部專著的撰寫工作，主持省級和國家級課題各1項，參加3項國家級課題的研究工作。

责任编辑 洛 秦
封面设计 陈 岫

目 录

01 目 录

1 序一 乔建中

6 序二 曹本冶

8 论文提要

9 英文提要

11 导 言

33 第一章 绪论

33 第一节 中国的礼俗

51 第二节 中国礼俗音乐溯源

76 第二章 陕北礼俗音乐的种类

76 第一节 陕北的地理与人文概观

79 第二节 陕北民间的婚礼与婚礼音乐

- 95 第三节 陕北民间的丧礼与丧礼音乐
- 106 第四节 陕北民间的祭礼与祭礼音乐
- 126 第五节 陕北民间的贺庆礼与贺庆礼音乐
- 140 第六节 陕北民间的宾礼与宾礼音乐
- 148 **第三章 陕北礼俗音乐的班社组织**
- 148 第一节 鼓乐班社的历史与现状
- 156 第二节 鼓乐班社的类别与运作
- 169 第三节 鼓乐班社的分布、收入与分配
- 175 第四节 班社里的技艺传授与行话暗语
- 183 **第四章 陕北礼俗音乐的本体构成分析**
- 184 第一节 陕北礼俗音乐中的声乐
- 196 第二节 陕北礼俗音乐中的器乐
- 240 **第五章 陕北礼俗音乐的社会功能与学科意义**

240	第一节 陕北礼俗音乐的社会功能
249	第二节 陕北礼俗音乐的音乐学意义
262	第三节 陕北礼俗音乐的文化人类学意义
271	第四节 陕北礼俗的社会学意义
284	结 语
293	附录:陕北礼俗音乐常用曲谱
370	参考文献
373	后 记

序 一

乔建中

在这部书稿很快就要与读者见面之际,作为该论文的主要指导人,我有必要在此对作者选择这个题目时的某些学术背景作一概略回顾,以便于读者能够在阅读时和作者有较多的沟通。

一、地处黄土高原东麓的陕北,是中华文化最重要的发祥地之一,也是一个不同民族文化的交融地区。千百年来,封闭的自然、社会环境虽然限制了这一地带物质生产水平的提高,但却为包括民间音乐在内的传统文化的传播、保存构建起一个天然的保护屏障,使该地区成为蕴藏最丰富的汉民族音乐宝库之一。自20世纪30年代起,几代音乐家在陕北进行了不同规模的采集、记录、整理,并先后出版了“信天游”、“民间小调”、“陕北说书”、“二人台”、“鼓吹乐”、“秧歌”、“榆林小曲”、神木府谷“酒曲”、“山曲”、“漫瀚调”等乐谱集,特别是近期出版的各“民间音乐集成”卷本中的陕北部分,已经是公认的世纪性传统音乐经典。然而,与持续不断、颇具规模的这种采录、整理工作相比,有关黄土地音乐的学术研究却是滞后的。我们看到,在人文社科领域,民间文学界、民间美术界、民俗学界的研究成果比音乐学界相对要多一些,而在音

乐学界,介绍性的、概述性的文字要比专题性、有深度的成果多一些。总之,半个多世纪以来,音乐学界关于陕北民间音乐的研究成果与这一地区巨大的藏量、五彩缤纷的音乐遗存,似乎不够相称。

二、自上个世纪初起,中国社会不断发生变革,如连续100年时高时低的现代化浪潮,物质生产方式的一次次改变,特别是60年代中期“文化大革命”的毁灭性摧残,以及80年代以来经济与文化建设的失衡,致使传统文化由主流地位而逐步边缘化,大量民间音乐严重流失甚至濒临灭绝,这种现象曾一度引起人们深深的忧虑。而90年代中以来,随着自上而下的对自然生态失衡现象的反思,全社会开始呼吁对民间文化、民间音乐生存状况的关注,加之,国家政策的局部调整,社会政治环境的相对宽松,各种传统文艺呈现出复苏、复兴的趋势。一些依托于民俗礼仪活动的民间音乐,也恢复了昔日的某种“元气”,再度成为世俗生活的一个部分。全国如此,陕北也一样,仅以在陕北民俗生活中起重要作用的民间鼓吹乐班社数量而言,就大大超过了“文革”以前。而它恰恰是民间礼俗普遍恢复的一个象征。从文化变迁理论的角度看,这何尝不也是“变迁”的一个征兆?

三、与上述传统文化的复兴趋势不期而遇,从上世纪90年代后期开始,社科人文界悄然掀起一个关注祭祀、民俗、礼仪等“民间信仰”仪式活动并对之作专题调查、研究的热潮。例如,民俗学界在20世纪末开展的河北定县秧歌戏、河南宝丰县马街书会、陕西泾阳县社火调查^[1],少数民族学者近期对各民族婚俗、葬俗的考察研究^[2],民俗学界与音乐学界先后对北方诸省“求雨”祭仪的考察^[3],1999年1月,香港中文大学曹本冶教授联同我本人(代表中国艺术研究院音乐研究所)统筹执行的“中国传统仪式音乐研究计划”的开展^[4]等,不仅改变了学术界往日在这一领域的隐忧乃至“敬而远之”的心理,而且,将原来对民俗、礼仪的一般性介绍、描述推进到有关社会文化的深层探究。特别是传统礼仪习俗

作为“中国文化的一个重要的标记”^[5]，它的文化价值，它在20世纪社会、政治急剧转变过程中濒临消失的现实以及它对于未来中国文化建设会产生怎样的后果等等，这类问题极大地激发起相关领域学者们的研究热情。

出于以上三个方面的考虑，作者初步认定，选择一种至今仍然存活于民间并具有深厚历史传统的陕北地区的音乐作为研究对象，应该是有学术价值和潜力的。而这个对象，最后决定为以陕北“唢呐班”为代表的“陕北礼俗音乐”。

除上述三个方面的背景因素外，这一抉择还与作者自己的一个学术经历有直接关系。

十余年前，为了撰写硕士学位论文，本文作者或徒步、或以自行车代步，遍访流传于皖西一带山乡村寨的民间鼓乐，行程千余公里，最后完成《皖西锣鼓研究》一文。皖西是他的故土，“皖西锣鼓”是一个从未被音乐学界注意但却渊源有自、又自成系统的锣鼓乐种。作者采用一个本乡人（相对意义上的“局内人”）的视角也从民族音乐学的通用方法对这一乐种的本体及其承载的社会文化内容进行了长达一年半的采集、记录、观察、思考、解析，不仅以专论方式向世人公布了自己的“发现”和研究心得，也从中获得了许多宝贵的别人无法体会到的经验。这个经验，恰好就成为他若干年后选择博士论题的前导。当他对一个流传于长江下游、大别山区、属于本乡本土的民间“小”乐种作了较为深入、系统的研习后，再选一个北方黄土高原上早已见诸经传、对自己来说是“异乡文化”的“大”乐种进行一次新的探索，借以拓宽视野、延展论域，似乎是顺理成章的了。

当然，这一次不是局限在一个地方乐种，而是以“民间礼俗”角度切入、集中围绕“礼俗与音乐”之关系展开的。所谓“民间礼俗”，即民间社会礼仪、习俗的简称。对于“礼”，我们不能因为“礼不下庶人”^[6]这句话而将它仅仅看成是社会上层人士的行为准

则。实际上,自古以来它早已是全民性的道德规范。“礼从宜,使从俗。”“夫礼者,所以定亲疏,决嫌疑,别同异,明是非也。”“行修言道,礼之质也。”^[7]没有哪一条是离开平民老百姓生活行为的。因此,三千年来,“民间礼俗”不仅是支配中华文化传统绵延不息的根基,更是每个炎黄子孙的精神渊薮。时至今日,尽管传统本身面临巨大的生存危机,但我们仍然能够在社会的每个层面,包括人的思想、精神、道德,可以寻见“民间礼俗”的踪影。特别是陕北黄土高原,作为中华传统礼俗之源,其根基十分深厚。虽屡经扼杀、挤压,但仍然生生不息,显示了中华文化永不止竭的生命能量。这一点,我们通过本文的许多章节均可以感受得到。作者以自己一年多的实地考察所得,将2000-2001年这一时段陕北的芸芸众生们在纷繁多变的现代社会中如何以传统礼俗为纽带编织自己日常生活图景的“断面”,作了多层面的描述和分析。借以印证“礼俗”传统在该地区的广泛影响。至于民间礼俗与民间音乐的关系,作者也是以古人“乐统同,礼辨异”的思想观察陕北民间音乐的。在当地,民间鼓吹乐是礼俗音乐的主角,它同时承担了为多种民间礼俗活动服务的功能,即所谓“乐主和同,则远近皆合”。充分体现了“一种音乐,多种功能”的普遍性原则。也成为回应社会人类学“功能派”理论的一个典范文证。

对于作者而言,一篇学位论文的完成,就如同一次艰辛的跋涉,使他能够在一个新的海拔高度领略到一种全新的景观。然而,天外有天,学海无涯。衷心希望作者继续跋涉,完成他一个又一个学术之旅,为弘扬中国传统文化,尽一己之力。

2004年9月15日 子夜
北京 德外丝竹园 思仁斋

照片1 作者和导师乔建中先生(左)的合影

(祁慧民摄于2002年北京前海西街恭王府)

- [1] 董晓萍《田野民俗志》，北京师范大学出版社，2003年3月，563—627页。
- [2] 苑利主编《20世纪民俗学经典·社会民俗卷》“社会民俗研究论文索引”，社会科学文献出版社，2002年3月。
- [3] 萧兵《灵石崇拜和祈雨巫术——兼谈萨满教的扎达仪》，《民族艺术》1997年第3期；萧梅《呼舞吁嗟祈甘霖——西北(陕北)地区祈雨仪式调查与综述》，《中国传统民间仪式音乐研究——西北卷》(曹本冶主编)，云南人民出版社，2003年12月，419页—488页。
- [4] 曹本冶主编《中国传统民间仪式音乐研究》(西北卷，西南卷)，云南人民出版社，2003年12月。
- [5] 曹本冶《中国传统民间仪式音乐研究·导论》，《中国传统民间仪式音乐研究》(西北卷)，云南人民出版社，2003年12月，第1页。
- [6] 《礼记·曲礼上第一之三》，孙希旦《礼记集解》第81页，中华书局，1989。
- [7] 《礼记·曲礼上第一之一》，孙希旦《礼记集解》第6页，中华书局，1989。

序 二

曹本冶

陕北礼俗音乐的考察与研究 ◆

田耀农教授送来他就读中国艺术研究院时的博士论文《陕北礼俗音乐的考察与研究》，说准备正式出版，请我为之写序。我十分高兴这个优秀的研究成果将能以专著形式与更多的读者见面，但我从来没有为谁写过序，对此确有些不敢当之感，但因为更不敢辜负耀农教授对我的厚爱 and 信任，只好硬着头皮勉为其难了。

民间仪式传统是中国文化的一个重要标记，它们普散于民众草根阶层，是地域文化的一个核心部分^[1]。国际学术界对中国仪式传统的研究一直主要局限于历史学、社会学、人类学及宗教学的领域内，甚少有从音乐学的角度对仪式中的音声（包括一般认知中所谓的“音乐”）进行剖析和理解。不过，大多数仪式的进行并不是沉寂的，它们从头到尾由音声（听得到的戏剧化的言辞、叙述、吟诵、唱诵及器乐和听不到的心诵、默诵）所覆盖着；也可以说，音声是表达、增强和延续仪式行为及气氛的一个主要媒体及手段。仪式传统的概念体系、其外向性仪式和音声行为是三合一不可分割的整体。要了解仪式中的音乐^[2]，必须从它所处的认知模式及仪式体现行为的整体环境和意义中着手。这种对信仰（概念和认知）、仪式行为、仪式中的音声三者之间互动关系的思维，应该是研究仪式音乐的主导理论结构模式。然而，学术界对于

“音声”及其与仪式行为和概念体系之间互动关系的关注和认识明显地不令人满意。

田耀农教授著的《陕北礼俗音乐的考察与研究》，对现今还保存在陕北地区的仪式及音乐作了突破性探索。在实地考察该地区的婚、丧、祭、庆仪式和参与这些礼仪的音乐班社的一手数据基础上，耀农教授对乐社的属性和传承以及仪式音乐本体形态作了分析，并进而深入到其社会功能的探讨。在理论概念上，他提及了社会学家 Durkheim 和人类学家 Radecliffe-Brown、Turner、Geertz 等诸人的理论方法，他的这种综合运用音乐学、人类学、社会学于仪式音乐的研究路向，在国内学术研究中仍属颇新的探讨。另外，本土音乐研究者在进行仪式音乐的调查时，每当发现仪式音乐与世俗音乐在形态、曲目和风格上有共同处时，一般看作这是世俗音乐对仪式音乐的单向性影响。耀农教授并无采用这种过于简单化的思维，而是把音乐置于它自身的生态环境中来理解和解释文化互动交流的关系。

当然，本书尚有一些有待商榷之处^[3]，但耀农教授多方位、深层次对“礼俗”音乐的研究，无论在理论思维、方法学或研究成果上，无疑为我们提供了富有启发性和高度参考价值的模板。

2004年4月于香港中文大学

[1] 在此，我所采用的“仪式”含义，广义的包括与信仰有关的和无关的概念和行为（后者如习俗性或礼仪性仪式）。

[2] 音乐的曲目、风格结构及其有关的历史人文背景（包括音乐的历史源流、分类方法、应用习惯、传承方式、传播渠道及与其它文化因素）。

[3] 如对宗教和仪式的定义、对“音乐”与“非主流”音乐的界分、有些局外（研究者）——局内（被研究者或研究对象）观点概念立场的混淆等。

博士学位论文提要

陕北礼俗音乐的考察与研究

陕北礼俗音乐的考察与研究 ◆

陕北是中华文明的发源地之一,也是中国多民族文化的主要交融带。由于陕北独特的地理和人文条件,使之至今保持着许多优秀的文化传统,礼俗音乐就是诸多文化传统中的突出代表。本文考证了陕北诸礼俗之渊源及音乐与礼俗之关系;深入研究了“礼”、“俗”、“礼俗”、“礼俗音乐”等基本概念,为之作了相应的定义,提出了“艺术类音乐”、“非艺术类音乐”、“主流社会音乐”、“非主流社会音乐”等一系列新思维和新视角,运用民族音乐学的方法论对当代陕北存见的礼俗活动及附于其中的音乐作了分类式的研究和探源式的考证;对陕北礼俗音乐的班社作了系统的田野调查和社会学统计。陕北礼俗音乐的形式丰富,本文从声乐和器乐两个角度对陕北礼俗音乐作了分类性的研究,考证了陕北礼俗音乐的主要乐器,尤其对铜鼓和唢呐作了深入的探讨,对陕北鼓乐的板式结构作了深入的分析;提出了“通奏锣鼓”的概念,这一概念的提出对进一步研究中国鼓吹乐的板式类别和板眼结构亦提供了新的研究视角。本文还详细分析了陕北鼓乐两支唢呐构成的双声曲调,并归纳了双声曲调的组织规律和使用方法;分别从音乐学、文化人类学和社会学的角度讨论了陕北礼俗音乐的社会功能和在音乐学、文化人类学、社会学等学科上的重要意义。

“礼俗音乐”概念的提出,为我国音乐学研究提供了一个新的切入点,本文亦对这一切入点的意义作了具体阐述。