

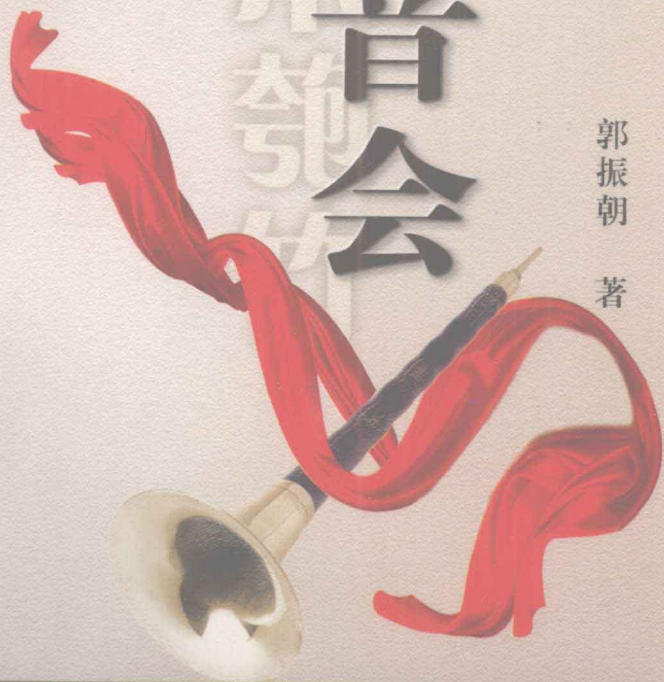

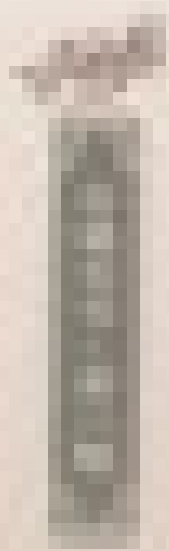
启迪丛书·第二辑

上党八音会

郭振朝 著

中国戏剧出版社

上党八音会

上党八音会

启迪丛书·第二辑

上党八音会

郭振朝 著

中国戏剧出版社

图书在版编目(CIP)数据

上党八音会 / 郭振朝著. —北京:中国戏剧出版社,
2008.5

(启迪丛书. 第2辑)

ISBN 978-7-104-02675-4

I. 上… II. 郭… III. 民族器乐:吹打器乐—合奏曲—
研究—上党地区 IV. J632.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 068588 号

上党八音会

策 划: 周育英

责任编辑: 周育英

责任出版: 冯志强

出版发行: 中国戏剧出版社

社 址: 北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 A 座 10 层

邮政编码: 100097

电 话: 010-58930221 58930237 58930238

58930239 58930240 58930241 (发行部)

传 真: 010-58930242 (发行部)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 山西省晋城市新浪印业有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 300

字 数: 7200 千字

印 数: 1-1300 册

版 次: 2008 年 5 月 北京第 1 版第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-104-02675-4

定 价: 480 元(全 30 册)

版权所有 侵权必究

序

张秋旺

由晋城市文化新闻出版管理局组织编纂的《晋城市非物质文化遗产保护丛书》现在和广大读者见面了。这套分别由我市一些资深戏剧研究、历史学、考古学和民间工艺学专家编撰的丛书,向各界读者全面、系统地展示了晋城非物质文化遗产的丰富内容和深刻的内涵。

非物质文化遗产是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间,它既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。晋城是一个具有源远流长历史文化的古老而又年轻的城市,广大人民群众在长期的生产和生活中形成了相互依存、共同发展的关系,创造了许多具有鲜明地方特色的非物质文化遗产。丰富多彩的民族民间文化艺术、传统民间音乐、民间舞蹈、民间戏剧、民间美术、民间工艺和浩如烟海的民间文学、民间故事、神话传说等,构成了晋城绚丽多彩的艺术画卷,其中很多优秀的非物质文化遗产

代表作和项目,诸如上党梆子、上党八音会、阳城生铁冶铸技艺在全国全省都有着重要的影响,且被列为首批国家级非物质文化遗产保护项目。保护和利用好我市非物质文化遗产,对落实科学发展观,实现经济社会的全面、协调、可持续发展具有重要意义。

我市历来十分重视对非物质文化遗产的保护工作,并为此做了大量工作,取得了显著成绩。但是,随着全球化趋势的增强,经济和社会的急剧变迁,我市非物质文化遗产的生存、保护和发展也遇到很多新的问题,面临着严峻形势。一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失,许多传统技艺濒临消亡。因此,加强我市非物质文化遗产的保护刻不容缓。

为了全面系统地研究和介绍晋城丰富多彩的非物质文化遗产,我们组织有关单位和专家学者,以“晋城市非物质文化遗产保护丛书”的形式,陆续编辑出版研究介绍晋城市优秀民族民间民俗文化的图书。这既是非物质文化遗产保护的重要工作,也是以文字、图片记载历史长河中曾经有过或仍在延续发展的辉煌灿烂的文化遗产,给后人留下可供研究的翔实资料。同时,也想通过这套丛书向读者打开一个了解晋城,认识晋城,继而喜爱晋城的窗口。

我们相信本套丛书的出版,不但可以比较集中地保存晋城市非物质文化遗产研究成果的精华,而且必将有力地推进晋城文化研究的步伐,将晋城研究推向一个新的发展阶段,对于繁荣晋城学术,开创晋城文化研究新局面,有着重要的学术价值和现实意义。

(作者系晋城市文化新闻出版管理局党组书记、局长)

《上党八音会》

前言

上党八音会是流传于晋东南地区的民间吹打乐。喜欢它是孩提时代。那是解放初期,农村很少有娱乐活动,偶尔有人家办喜事,请八音会吹打,就算是小孩子最大的节日了。每当这个时候,一群群小孩子们便会跟在娶亲的队伍后面,看那鼓吹手们的演奏。当然,作为小孩子并不懂得吹打得好与差,只是看到那些乐手们,把那锒亮的响器,舞动的上下翻飞,金光灿灿,敲打到激情处,便把那家伙高高扔起,煞是好看。如果说有缘,这就是我与八音会儿时的缘了。

之后便是上学工作,有意思的是,后来居然又从事了文化工作。这是否也是缘,我说不好,反正是身在其中。这时候,就不能再像儿童时候那样,仅仅是跟在人后看热闹了。

与八音会的近距离接触,是十几年以前的事。那时候全省要举行民间吹打乐比赛,市里也要参加。作为主管文化工作的官员,那是一定要

参与其中的。先是组织乐曲的改编创作,接下来又要选调乐手,集中训练参加比赛。几番较量,几番心悬,没曾想,居然获得了全省一等奖。此后来是工作的需要,二来也是爱好,开始了对民间八音会的知识以及其发展历史的注意,并随手翻阅一些相关的资料。过了两年,省文化厅又推荐我市的八音会参加全国 1999 年第九届“群星奖”的比赛。这一次的准备就更为周详了,在乐曲的创作上,既保持了八音会激越高亢的地域特色,又把具有南音之雅的道情糅了进去,再加之乐员激情发挥、高水平的演奏,比赛结束,宣布结果,居然一举拿下了全国的最高奖——“群星奖”的金奖,成为全国打击乐类参赛的第一名。这个时候,对于八音会的喜爱与学习研究又多了一些。

记得就是在获得全国金奖之后不久,文化局开了一次全市的文化馆长座谈会。在会上,针对有的同志对群众文化工作看不起因而积极性不大的问题,我便结合这次的获奖,谈了上党八音会的一些发展历史、艺术特色,以及由于获全国金奖,对全市群众文化工作的有力推动等内容。以期通过讲话,能够激发大家的工作热情。

过了两天,有的同志就提出要看看讲稿,可我手头只是一份提纲。为了满足与会同志的学习热情,我便加班将提纲作了充实,草草写成一篇短文叫《谈谈上党八音会》,发给大家。之后又在省刊发表,并获得了全省文化论文金奖。这以后,对八音会的相关史料,就有了更多的关注。

退休之后,时间富余了。这个时候对八音会的学习研究就更多、也更深入了一些。其实,这只不过是一种惯性,是一种欣赏的兴趣而已。后来市里要讨论上党八音会申报全国非物质文化遗产保护的问题,于是就又有机会谈及有关八音会的生成发展历史及艺术特色等方面的情况。

如此这般,我似乎就成了大家心目中八音会的内行了。其实我自己心里明白,我之于八音会,完全是外行,我的所学所知也仅仅是一点皮毛而已。不过有一点倒是真的,那就是我与八音会的那份“缘”,是实实在在的。正是这份缘,时时牵动着我的情怀,让我常常想起它的过去、它的现在、和它今后的命运。自从国务院把上党八音会确定为全国首批非物质文化遗产保护项目之后,我除了为我所心仪的民间艺术合掌庆贺之外,总觉得似乎还应该为其再作点什么。也就是在这个时候,文化局的领导同志找到我,希望我能够再写一写上党八音会,并且能写得稍为深入一点,以便人们更多的了解它,保护它。我虽心怀惴惴,却也欣然领命。事后似觉有几分唐突和担心——万一写了交不了差咋办?可是一想到人们观赏八音会时的笑妍、满足,想到常常撞击心扉的那份情怀,便也很快释然了。

任务接受了,马儿骑上了,鞭子也就不能不扬,不过鞭子不是打在马儿上,而是打在了自个儿的背上,也算是“老马奋蹄自扬鞭”吧。

如何写起呢?我想到了领导“写深一些”的要求。所谓深,无非是把上党八音会这一民间吹打乐的生成、发展历史以及其艺术特色的形成等,能够有一个比较全面透彻的说明。但是历史浩浩,史载甚微,手头所存的资料也只堪一篇小文之需,要写成一部专业性较强的书,还真有些独木渡洋之感。不过我现在的优势是不发愁没时间啊。于是便埋头古纸堆里,揭开尘封的书页,寻觅起来。集中我所能找到的资料,从汉代鼓吹、后汉上党籍皇帝石虎宫中的女鼓吹、唐代李隆基东行封禅三顾上党、金人南侵时流落上党的大批乐人、明代皇家所赐上党籍高官的乐户、靖难之役后数百年不断发配山西的乐户、上党已发现的明代以来频

繁的民间祭祀活动、上党梆子的生成与发展等,作了一些梳理。翻阅了这些资料,似乎已经勾出了一个既模糊又颇具轮廓的线条。当我对这些历史留下的痕迹与史料作了深入的研究之后,虽有了进一步的了解,觉得上党八音会与汉代鼓吹乐,从音乐的特质以及呈现方式,应该是有着内在的联系,但总还是觉的少了一个环节:拿什么来证实上党八音会就是汉代的鼓吹乐传入改造的结果呢?

机会终于有了。一次在晋城市博物馆看望故友时,馆内一展室的明代出土鼓吹乐俑,引起了我的注意:这两组乐俑,个个头戴毡帽,脚着毡靴,身穿长袍,系腰带,阔脸腮胡,其中一组站立乐俑,手执鼓、鐃、笛、管,做演奏状;另一组则骑马,一人持手鼓,另有吹管、箫、胡笳和旗手几人。这分明是两组胡乐俑啊,前一组为站立鼓吹,后一组则为典型的胡乐“骑吹”。我看着这两组乐俑,沉吟久久,似乎这里就是我要苦苦寻找的答案。后经仔细查看了这组彩陶出土墓的墓志铭,我头脑之中原来琐碎零散的资料,立刻就形成了一个思维链条。原来,此墓葬的主人一明皇室第六代孙朱慎斋的曾祖父曾番封隰川王。再一查史书,此中情势,豁然明白。原来隰川王是代简王第十子懿安王,(代简王是朱元璋第十三子,被藩封大同为亲王)他是在天顺五年(1461)从隰川迁徙到泽州来的。由于他有在隰川生活的经历,而隰川正是现在的隰县、永和一代,此地紧临河套,是胡人常常来往之地,这里生活的人们,经常演习胡乐。更兼其父代简王在番封大同时,“蓄乐户较他藩多数倍,今在花籍者尚二千人”(《万历野获编》语)而大同与胡人交往则更为频繁,因而习胡乐演【代北】、【骑吹】是必然的。这样,隰川王继其父好胡乐之风当是情理中事。他迁徙来泽州时,将胡乐——汉代鼓吹,带来上党就是十分正常的

事了。而墓主朱慎斋,据墓志铭所记,又是一个“暇则考古证今,兴则吟风弄月,棋觞唱咏,之外诸无容心”之人。他好祖宗所好之乐,故在其墓葬之中随葬胡乐鼓吹俑,这就是再正常也不过的事了。有了这一实例,原来心中所虑之结,便轻而易举的解开了。这个结一旦打开,八音会与汉代鼓吹乐的渊源关系以及以上所说的各个环节的链条就形成了。有了这样的有机链条,写书的大筋脉也就清晰地显现了。

这条大的脉络形成之后,另外,诸如八音会的音乐元素的构成、八音会传承主体的确认、八音会活动的市场等问题,写起来也就比较容易了。

有了这样的认知与基本框架,为了使读者对八音会相关的历史与知识有更多的了解,书中还着意对一些内容作了比较详细的介绍。如八音会的主要乐器,除了介绍其形制作用外,还对它的形成发展以及流传也作了简要的介绍。象唢呐,就重点介绍了它公元三世纪从波斯传入中国,大约七百多年前传入中原的流传过程。同时,唢呐还是明时军中使用的乐器。所以明正德年间(1506—1521),王磐写下了咏唢呐的词【朝天子·咏喇叭】:

喇叭、唢呐、曲儿小、腔儿大、来往官船乱如麻,全仗你台
身价。军听了军愁,民听了民怕,哪里去辩什么真共假?眼见
得吹翻了这家,吹伤了那家,只吹得水尽鹅飞罢。

戚继光(1527—1587)就曾把唢呐用于军乐之中。在介绍乐户时,就特别介绍了山西历史上曾因明代的“靖难之役”,所以永乐以后的数百年间,不断有浙江一代的犯官与惰民发配山西为乐户,造成了山西乐户多于别地的原因。

有了这些基本的思考与积累,我的写作过程,就变得愉快起来。虽然资料繁杂,时间紧迫,但我的内心并无繁难劳累之感,每天的写作,似乎都是在与一位久别的朋友握手聊天,侃侃而谈。

作为一本有关八音会的书,主管领导希望将历代所存八音会的曲目勘正整理一并收入,我觉此意甚好,便欣然同意。然此活儿并非我之所长,于是便约请了音乐方面的专家李立山先生,由他对书中的第七章“八音会的曲目”假以援手,对所收曲目逐一整理勘正。书中所收四百余首乐曲如无不谬,皆李君之功劳也。

为了使此书更有可看性,还特别拍摄和收集了几十幅照片,尤其是一些具有重要历史意义和历时较久的照片,如党和国家领导人看了上党八音会演奏后上台接见的照片、几个文(博)物馆藏的古代乐器、乐俑以及唐、宋、元、明、清各代的石雕、彩塑、壁画等,作为一种直观的历史音乐资料,也从一个侧面,反映了上党八音会一千多年的沧桑巨变和它所承载的极为厚重的音乐文化底蕴。应该说,这些历史与文物照片,是弥足珍贵的,因而也成为了这部书的一个看点。

我要真诚地感谢这次的写作,它使我又一次与八音会进行了深交。当我敲完此书的最后一段文字时,不由长长地舒了一口气,油然而生出了一个念头:我与八音会的缘总算是有了一个比较圆满的交待了。

我愿与上党八音会心缘永结。

祝愿上党八音会如江河不息,永惠人间。

目 录

第一章 概 述

一、上党八音会吹打乐始于何时	(2)
二、上党八音会吹打乐名称推演	(25)
三、上党八音会吹打乐的艺术特色	(29)

第二章 上党八音会吹打乐的主要乐器

一、唢呐	(39)
二、管子	(42)
三、笙	(45)
四、鼓	(46)
五、锣	(50)
六、鎗	(53)
七、鐃	(54)

第三章 上党八音会吹打乐的鼻祖与 源头——鼓吹乐

一、鼓吹乐的产生及其发展	(58)
--------------------	------

二、鼓吹乐是通过何种途径传入上党地区的	(63)
---------------------------	------

第四章 广泛兼容吸收奠定了上党八音会 吹打乐丰厚的艺术根基

一、宫廷音乐的传入提升了上党八音会吹打乐的艺术品位	(86)
二、庙堂音乐为上党八音会吹打乐增添了新的音乐元素	(91)
三、与戏曲音乐的互融互补,使上党八音会吹打乐更趋 丰富完善,并初步定型	(97)
四、上党地区本土音乐的滋养,使上党八音会吹打乐永葆 浓郁的地域特色	(103)

第五章 上党民间乐户是八音会创作与传承的载体

一、乐户是一种怎样的职业,是怎样形成的	(112)
二、乐户的主要职能与活动方式	(119)
三、如何认识乐户对上党八音会吹打乐的传承创造和载体作用	(122)

第六章 祭祀与民俗活动是八音会吹打乐极为广阔的市场

一、上党民间频繁的祭祀活动为民间吹打乐提供了市场	(133)
二、上党地区的各种民俗,带给民间吹打乐更多的活动机会	(138)

第七章 上党八音会的曲目

一、传统套曲	(149)
1 《大十番》	(150)

曲一 盘 头	(150)
曲二 万花灯	(152)
曲三 武夜城	(155)
曲四 慢 流	(160)
曲五 文夜城	(165)
曲六 七五三	(166)
曲七 柳春景	(167)
曲八 桂花灯	(168)
曲九 紧 流	(170)
曲十 收江南	(172)
2 《小十番》	(174)
曲一 小盘头	(174)
曲二 青鼓下山	(175)
曲三 踏 青	(181)
曲四 磨 斧	(185)
曲五 招 军	(188)
曲六 求 医	(193)
曲七 闹端阳	(195)
曲八 下河南	(198)
曲九 小金枪	(199)
曲十 耍孩儿	(201)
3 《十样景》	(203)
曲一 老八板	(203)
曲二 圪喱嘴	(204)
曲三 卖膏药	(209)
曲四 万年欢	(211)
曲五 西洋景	(217)
曲六 打 雁	(218)

曲七 钉 缸	(219)
曲八 秦腔秧歌	(222)
曲九 混腔秧歌	(224)
曲十 西火腔	(226)
尾声 赶 卷	(229)
4 观灯	(234)
曲一 八 板	(235)
曲二 盘 路	(237)
曲三 送京娘	(243)
曲四 八 板	(252)
曲五 观 灯	(257)
曲六 钉 缸	(262)
曲七 盘 跻	(265)
曲八 一封书	(268)
曲九 锣	(269)
曲十 一封书	(273)
曲十一 武耍孩	(274)
曲十二 戏牡丹	(275)
曲十三 老鼓战饶	(280)
二、传统散曲	(282)
扬州傍妆台	(283)
迎仙客	(288)
山坡羊	(289)
五福荣	(292)
小泣颜回	(294)
醉太平	(296)
跌落金钱	(297)
靠山红	(299)

节节高	(301)
大开门	(302)
小开门	(303)
朝天子	(304)
老胡胡戏	(305)
送丈夫	(310)
梧桐树	(310)
新春乐	(311)
过金桥	(311)
坐 唱	(312)
过街红	(313)
水仙芝	(314)
全心背	(315)
歇拍鼓	(316)
二圪扭歇拍鼓	(317)
达胜令	(319)
越 高	(320)
半截越高	(321)
哭黄天	(322)
青天歌	(323)
《青天歌》的半截按眼	(325)
连三过四	(326)
轰雷炮	(326)
变 眼	(327)
落 头	(331)
叫侍儿领公主出离洞内	(333)
想当年在楚国陪王伴驾	(339)
小奴家正青春年正二八	(342)