

『中央音乐学院科研资助计划』立项项目
音乐学博士论文系列

河南 笙 管乐研究

潘国强 著

中央音乐学院出版社

『中央音乐学院科研资助计划』立项项目
音乐学博士论文系列

河南

人生

管乐研究

潘国强 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

河南笙管乐研究 / 潘国强著. — 北京: 中央音乐学院出版社, 2008. 12

ISBN 978 - 7 - 81096 - 295 - 7

I. 河… II. 潘… III. 笙—管乐—研究—河南省 IV. J632. 12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 208286 号

河南笙管乐研究

潘国强著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 8

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,500 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 295 - 7

定 价: 22.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

内 容 提 要

河南地处中原，是古代中国的中心地带，在历史上曾承载着灿烂的古代文明和传统文化，是外来文化与华夏文化交流融合的腹地和首善之区。河南笙管乐是绵延在这块古老土地上的古老乐种。

河南笙管乐是一个有着悠久历史传统的乐种家族，主要流行在豫西、豫中、豫北、豫东地区。蕴含着宫廷文化、宗教文化、民俗文化等多层面的文化内涵，从传承关系上可分为僧、道、俗三个派别。它们在乐器形制、乐队型态、乐谱曲目、宫调体系、演奏风格等方面，有着密切的文化联系。既保持着乐种家族的统一性，又因其乐社性质、应用场合、人员构成等各具特点。僧、道派更突出其宗教性；民间乐社则倾向民俗性特征。这些派别与乐社，均具有宫廷音乐的痕迹。

本文由序言、绪论、四个章节和结语组成。

序言和绪论对笙管乐的定义以及中国传统笙管乐研究现状，进行了梳理，提出本选题的意义和研究方法，并对中国笙管系乐种的流布和河南笙管乐的现状作了简要考察。

正文的第一章从历史文化角度探索河南笙管乐的形成和发展过程。第二章、第三章通过对河南笙管乐物质型态、艺术特征的分析研究，归纳出乐器、乐谱、乐队以及宫调、曲体、手法等乐种的音乐艺术表现特征及其历史发展传统。第四章则从河南笙管乐的文化成分和社会功能，考察其与宫廷、宗教、民俗的文化关系。最后，结语部分总结了本文的研究成果，说明

河南笙管乐作为一个有着历史文化传统的乐种，是中国传统笙管乐系中的一个重要家族，是中国传统乐种体系中的一个重要组成部分。对其历史流变、文化生态环境、音乐艺术特征的研究，有助于我们对整体传统音乐文化的了解与认识，其重要意义是不可忽视的。

目 录

序 言	(1)
一、笙管乐界定	(1)
二、传统笙管乐研究现状	(2)
三、选题意义	(8)
四、研究方法	(10)
绪论 中国笙管系乐种中的河南笙管乐	(11)
一、中国笙管系乐种的流布	(11)
二、河南笙管乐现状考察	(16)
(一) 豫西地区笙管乐	(17)
(二) 豫中地区笙管乐	(18)
(三) 豫东地区笙管乐	(19)
(四) 豫北地区笙管乐	(20)
第一章 河南笙管乐历史文化特征.....	(23)
第一节 河南的历史文化地位	(23)
一、先秦时期,河南文化灿烂辉煌	(24)
(一) 中原新石器时代文化是中国古代文明的重要 源头	(24)
(二) 夏商周三代文明,中原文化独领风骚	(26)
二、两汉魏晋与唐宋时期,河南居于全国 中枢地位	(28)

(一) 王畿京都文化风范	(29)
(二) 渊源而丰硕的中原文化与钟灵独厚之 学风	(32)
(三) 佛学——中外文化交流的结晶	(36)
第二节 河南笙管乐的历史文献资料	(38)
一、丝绸之路与古都洛阳	(39)
二、汉、魏晋、南北朝——笙管乐的肇始阶段	(41)
三、隋、唐——笙管乐的融合时期	(44)
四、北宋——笙管乐的定型时期	(50)
第三节 河南笙管乐的石窟壁画遗存	(55)
一、石窟中的音乐文化遗存	(56)
(一) 北魏时期	(57)
(二) 隋唐时期	(57)
二、其它遗存中的乐器及乐队雕刻	(61)
(一) 佛教遗迹中的乐器雕刻	(61)
(二) 壁画、乐俑、砖雕遗存中的笙管乐资料	(64)
第四节 现存佛、道、俗派笙管乐队	(67)
一、僧派笙管乐队	(68)
(一) 大相国寺佛教乐队	(69)
(二) 其它佛教乐队	(72)
二、道派笙管乐队	(72)
(一) 浚县浮丘山碧霞宫道教乐队	(73)
(二) 其它道教乐队	(75)
三、民间笙管乐社	(76)
(一) 俗派笙管乐队的传统及与佛、道教音乐的 关系	(76)
(二) 乐社名称及其乐队特点	(78)

第二章 河南笙管乐的物质构成	(80)
第一节 主要乐器	(80)
一、管 (主奏乐器)	(80)
(一) 河南笙管乐使用的管	(81)
(二) 音位与宫调指法	(84)
(三) 锡管的制作	(86)
(四) 锡管的历史	(87)
二、笙 (定律乐器)	(90)
(一) 河南笙管乐使用的笙	(90)
(二) 对笙匠的调查	(94)
(三) 不同的管苗音位	(99)
(四) 十七簧笙考	(101)
三、笛 (均孔笛)	(103)
四、箏	(105)
第二节 乐谱的考察与研究	(107)
一、乐 谱	(107)
(一) 乐谱收集情况	(107)
(二) 谱字与谱式	(109)
(三) 与其它合字为调首乐种的谱式比较	(111)
(四) 念、唱谱字	(115)
二、曲 目	(118)
(一) 曲牌分布	(120)
(二) 曲目来源	(127)
第三节 乐队组合形式	(128)
一、大相国寺佛教音乐乐队编制	(131)
(一) 大相国寺佛教音乐乐队的传统编制	(131)
(二) 大相国寺佛教音乐乐队现状	(133)

二、十盘音乐乐队编制及演奏形式	(136)
(一) 乐队编制	(136)
(二) 基本演奏形式	(137)
(三) 十盘音乐乐队中的拍板	(140)
三、河南笙管乐队的嬗变	(141)
第三章 河南笙管乐音乐形态特征	(145)
第一节 河南笙管乐的宫调体系	(145)
一、黄钟律高	(145)
二、河南笙管乐应用中的宫调	(151)
三、乐谱中的宫调	(154)
第二节 河南笙管乐旋律发展手法与曲式结构	
特征	(160)
一、旋律发展手法	(161)
(一) 叠	(161)
(二) 变	(164)
(三) 集	(168)
(四) 合	(169)
二、曲式结构特征	(170)
(一) 只曲	(171)
(二) 联曲	(175)
第四章 河南笙管乐与社会音乐文化	(178)
第一节 河南笙管乐与宫廷音乐文化	(178)
一、河南笙管乐对宫廷音乐文化体制的效仿	(178)
二、河南笙管乐与宫廷音乐文化的审美理想	(183)
第二节 河南笙管乐与宗教音乐文化	(186)
一、河南笙管乐与佛教音乐文化	(186)

二、河南笙管乐与道教音乐文化	(190)
第三节 河南笙管乐与民俗音乐文化	(194)
一、白马寺和尚会	(196)
二、龙门会	(198)
三、关林庙会	(199)
结 语	(203)
附件一	(207)
附件二	(211)
附件三	(214)
附件四	(222)
谱 例	(224)
主要参考文献	(229)
后 记	(242)

序 言

一、笙管乐界定

“笙管乐”一词，既是民间“俗称”，又是当前学术界的“学名”，是指以管子（古称筚篥）为主奏乐器，以管、笙、笛为框架，兼有其它吹管乐器、弦乐器和打击乐器而构成的乐队演奏形式。在其历史发展中，形成了独自の宫调体系、乐谱曲目、演奏风格和社会功能，是中国传统音乐的重要组成部分。

说它是民间“俗称”，因为佛、道、俗各派艺人都称其为“笙管乐”、“笙管”、“管乐”、“管子”、“音乐”、“音乐会”等等。意旨很明确：管子为主奏、笙管不分家。

笙管乐成为当前学术界的“学名”，是有一个发展过程的。起初是将它作为鼓吹乐形式的一种，由于主奏乐器的突出，又称其为“管乐”（如冀中管乐等）^①。作为“笙管乐”最早见诸于正式出版学术刊物的是《民族音乐概论》第五章第二节，把民间“管乐合奏”分为“唢呐曲”和“笙管乐”两类。其表述：“‘笙管乐’，是指不以唢呐为主奏的管乐合奏形式，它的基本乐器是笙、管、笛和鼓、钹，也常有加用其它乐器如海笛、二胡、云锣等的。这种合奏形式，一般多是以管子‘当头’，由它主奏旋律（有许多地方则是笛子‘当头’，如潮州的细吹‘笛套乐’）；笙

^① 参阅乔建中、薛艺兵主编：《民间鼓吹乐研究——首届中国民间鼓吹乐学术研讨会论文集·序》，山东友谊出版社，济南，1999年版。张振涛著：《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社——音乐会》，山东文艺出版社，济南，2002年版。

则以匀称的节奏和五度（转位为四度）与八度的和声平稳地配合着音乐的进行；笛子则以活泼华丽的进行为主旋律作多样的装饰。艺人们形象地用‘拙笙、巧管、浪荡笛’一句话来准确地概括了这三件乐器的特性。由于这三种乐器的性能不同，它们就可以巧妙地结合在一起而产生出良好的合奏效果。”^①《现代汉语词典·补编》首次将“笙管乐”词条收录，其文表述：“用民间管乐器演奏的音乐，以笙或笛子主奏旋律，用鼓、钹、二胡、云锣等伴奏。”^②很遗憾的是该文将笙管乐中最重要的定律乐器——笙，给遗漏了。与此同时，也出现了许多研究“笙管乐”的专题学术论文。“笙管乐”作为一个独立的传统乐种名称，逐渐浮出水面，受到了许多学者的极大关注。

袁静芳教授著《乐种学》专著中，从理论上总结了乐种系、乐种族、乐种划分的原则和依据，认为“在构成乐种艺术个性的总框架中，该乐种的主奏乐器及其宫调体系，以及由该主奏乐器演奏最为出色与典型性的代表乐曲，从某种意义上讲，更多地遗存了历史赋予它的传承基因，是该乐种最重要、最稳定的支架。因此，主奏乐器、宫调体系、典型曲目及其曲式结构模式成为我们考虑乐种系、乐种族、乐种的主要划分条件与依据。”明确提出了“笙管系乐种”的划分原则，它是“以笙、管为乐队组合核心的乐种体系”。^③

二、传统笙管乐研究现状

传统笙管乐是现今存活在民间、道观和寺院中的历史渊远的

① 中国艺术研究院音乐研究所编：《民族音乐概论》，人民音乐出版社，北京，1964年版，2001年第7次印刷，第261页。

② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室编：《现代汉语词典·补编》，商务印书馆，北京，1990年版，第446页。

③ 袁静芳：《乐种学》，华乐出版社，北京，1999年版，第252页。

古老乐种，是我国历史上一个典型的音乐形态。它是在以农业经济为主体的封建社会的历史文化背景下，在不同文化的交流融合中，发展形成的一个具有广泛代表性的音乐形式，它贯穿于宫廷、官府、寺庙、道观、民间社会各个阶层，是运用非常广泛的一种音乐形式。尽管在经历了文化转型，现代文明的发展，传统笙管乐已失去了昔日发展、成长、兴盛的文化环境和社会基础，使这个在昔日文化形态下抚育成长起来的历经皇家宣扬、官府制定、宗教传播、民间效仿的音乐型态，现今虽残存散见于寺庙道观、民间班社等不同的地区和文化领域，但它们都传承着整体乐种的精神，透露着共同的文化特征。

对传统笙管乐的研究，从20世纪30年代初开始，到如今已有大半个世纪了。前辈学者们通过大量的田野实地考察，发现了散见于各地（包括寺庙、道观）存活的笙管乐社，抢救获得了大量的第一手资料，在不同文化领域、运用不同的文化研究模式，分析研究。既对存在于某地的单个乐社进行梳理，又对存活于不同地域、不同文化领域的笙管乐进行对比研究，使这个全国性的大乐种逐渐显露出其历史面貌，取得了丰硕的成果。学者们从不同的角度，如乐器形制、乐队形态、乐谱谱式、曲牌曲目、宫调体系、曲式结构、社会功能、文化背景、历史沿革，以及与之相关的史料、壁画、石窟雕刻等方面，进行了深入的考察、分析和研究，发表了一批重要学术论文和专著。20世纪50年代，杨荫浏、潘怀素、查阜西、杨大钧先生首先注意到了留存于北京智化寺古老的笙管乐，对其做了深入的挖掘整理和研究工作。随后，杨荫浏先生又对河北定县子位村吹歌、湖南佛教仪式音乐等进行了考察，留下了许多珍贵的资料和宝贵的工作经验。杨荫浏先生的这些研究成果和范式，成为以后考察、研究笙管乐的楷模和榜样。

20世纪50年代传统笙管乐研究的主要成果有杨荫浏《智化寺京音乐（一）》，简其华、王迪、杨荫浏《智化寺京音乐（二）》，

杨荫浏《智化寺京音乐（三）》，潘怀素《隋唐燕乐的成立、递变和流传》等。80年代传统笙管乐研究的主要成果有陈家滨《五台山寺庙音乐初探》，尼树仁《大相国寺音乐文献初探》，薛艺兵、吴彝《屈家营“音乐会”的调查与研究》，李根万《西域吹奏乐器之冠——笙簧》，景蔚岗《晋北笙管乐字谱考索》和《晋北笙律考》等。90年代，传统笙管乐研究有了突飞猛进的发展，发表了大量的研究成果，学科研究开始向纵深发展，对传统笙管乐研究的专著面世。主要成果有左继承《日本笙簧谱与中国工尺谱的关连——对笙簧指孔谱起源说之质疑并新探工尺谱谱字之起源》，袁静芳《中国佛教京音乐中堂曲的研究》、《中国佛教京音乐研究》、《河北省巨鹿县道教法事科仪音乐考察与研究》、《乐种学》，陈克秀《雁北笙管乐的调查与研究》、《辽地笙管盛唐遗音》，薛艺兵《从冀中“音乐会”的佛道教门派看民间宗教文化的特点》，尼树仁《中州佛教音乐研究》，张振涛《传统笙管音位的乐学研究》、《十七管“满簧全字”笙》、《不同规格的管子配应不同宫韵的笙》、《云锣音位的乐学研究》、《民间乐师研究报告——冀京津笙管乐种研究之二》、《官房子——音乐会的活动场所》，肖学俊《智化寺京音乐与屈家营音乐会同族性之比较研究》，乔建中、薛艺兵、〔英〕钟思第、张振涛《冀中、京、津地区民间“音乐会”普查实录》，潘国强《洛阳龙门石窟雕刻中的乐器与乐队组合》、《洛阳十盘音乐的考察与研究》，薛艺兵《民间吹打乐的乐种类型与人文背景》，乔建中、薛艺兵等《“音乐会”的谱本统计及相关问题——冀京津笙管乐种研究之一》等。21世纪初，传统笙管乐研究的主要成果有张振涛《笙管音位的乐律学研究》、《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社——音乐会》、《京畿“音乐会”的社会性质与组织结构》，薛艺兵《神圣的娱乐：中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》，景蔚岗《“山西八大套”名实辨正》、《中国传统笙管乐申论》，潘国强《中州佛教音乐考

察》，〔意〕林敬和（Enrico Rossetto）《河北音乐会的音乐特征及其衍变》，张伯瑜《河北安新县圈头村“音乐会”考察》等。

从以上研究成果发表的时间上，可以清楚的看到传统笙管乐研究的发展脉络。20世纪50年代是传统笙管乐考察研究的起步阶段，是“五四”新文化运动以后，运用现代音乐文化观念，在对民族民间音乐收集、整理、学习的基础上，对中国传统音乐挖掘、研究进一步深化的必然结果，这些研究成果也是当时保存着深厚传统音乐文化的广大民间（主要在北方）实际音乐生活中的重要组成部分。传统笙管乐在中国北方的广大农村、寺庙和道观内多有流传，经常活跃于传统节日、庙会 and 民间集会。并且得到地方文化部门的关注，积极参与调演、汇演、比赛、录音等活动。但是，囿于当时传统音乐观念的认识和研究队伍的不健全，对传统笙管乐的收集、整理和研究，没有得到充分的展开。一代音乐理论大师杨荫浏先生，凭着对中国传统音乐的热爱和责任心，凭着敏锐的职业意识，率先打开了这座宝藏的大门。

20世纪60至70年代，是一段特殊的历史时期。中国广大农村体制的改革，文化的“破旧立新”，特别是“文化大革命”十年浩劫，这个时期对传统笙管乐的考察和研究，几乎是空白。

20世纪80年代，随着改革开放，解放思想，以及宗教政策的落实等社会大环境的改变，传统笙管乐的考察和研究如雨后春笋般地繁荣起来。由中华人民共和国文化部、中华人民共和国国家民族事务委员会、中国音乐家协会主办的《中国民族民间器乐曲集成》^①工作在全国范围内展开，对传统笙管乐的收集、整理和研究，是一次空前的推进。特别是90年代以后，随着中国经济的腾飞，国际地位的提高，世界文化交流和民族文化意识的自

^① 李凌主编：《中国民族民间器乐曲集成》，人民音乐出版社，北京，中国 ISBN 中心出版，1992年至2005年，现已出版19部省（市）卷集成。

觉，传统笙管乐的考察与研究硕果累累。研究队伍壮大，研究方法更新，广泛运用民族音乐学、文化人类学、社会学、历史学、宗教学、民俗学等理论和方法。学术视野拓宽，涉及到了民间、佛教和道教等领域。

研究范围主要表现在以下方面：

形态研究

对某一传统笙管乐乐种进行实地考察，通过考察其主奏和主要乐器、乐队组合形式、乐谱及传承方式、旋律手法特征、宫调体系、演奏技巧、曲牌曲目、曲式结构、班社组织、艺人传承等诸因素；或对其中某一方面进行分析研究，寻找其继承、发展和生存的因由规律。主要学术论文有薛艺兵、吴桦《屈家营“音乐会”的调查与研究》，陈克秀《雁北笙管乐的调查与研究》，张振涛《不同规格的管子配应不同宫韵的笙》，乔建中、薛艺兵等《冀中、京、津地区民间“音乐会”普查实录》，张伯瑜《河北安新县圈头村“音乐会”考察》，潘国强《洛阳十盘音乐的考察与研究》等。主要学术著作有袁静芳《中国佛教京音乐研究》。

历史研究

对传统笙管乐乐种整体或某一方面的历史考察和研究。主要学术论文有李根万《西域吹奏乐器之冠——筚篥》，景蔚岗《晋北笙管乐字谱考索》，袁静芳《中国佛教京音乐中堂曲的研究》，张振涛《传统笙管音位的乐学研究》，陈克秀《辽地笙管 盛唐遗音》，潘国强《洛阳龙门石窟雕刻中的乐器与乐队组合》等。

比较研究

随着不同地区和不同文化领域传统笙管乐乐种的考察研究，学者们开始注意到了这些散见于各地域的笙管乐之间的某种联系，并开始对相邻笙管乐乐种的比较研究，将笙管乐研究的视野由纵向深入向横向联系发展，进一步推进各项研究的开展，为笙管乐系的整体研究迈出了关键的一步。主要成果有乔建中《和而

不同,多样统一 四种北方鼓吹乐的比较分析》,肖学俊《智化寺京音乐与屈家营音乐会同族性比较研究》,贾瑞祥《东北鼓吹乐与笙管乐之异同》,左继承《日本笙箫谱与中国工尺谱的关连——对笙箫指孔谱起源说之质疑并新探工尺谱谱字之起源》等。

文化研究

把传统笙管乐放在文化背景中考察和研究,从中探索乐种的生成、生存、衍变、保存的社会基因和人文环境的关系,运用当今国内外的文化理论和方法,从更宽、更高的角度审视,观照这一古老的传统笙管乐种,是20世纪90年代以来的研究热点,拓宽了研究领域。主要学术论文和著作有薛艺兵《从冀中“音乐会”的佛道教门派看民间宗教文化的特点》、《民间吹打乐的乐种类型与人文背景》,尼树仁《中州佛教音乐研究》,陈铭道《冀中“音乐会”——传统文化的“血肉文本”》、《冀中“音乐会”文化价值论》,张振涛《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社——音乐会》、《京畿“音乐会”的社会性质与组织结构》,袁静芳《河北巨鹿县道教法事科仪音乐考察与研究》,潘国强《中州佛教音乐考察》等。

整体研究

整体研究是指在不同地区、不同文化领域传统笙管乐种考察研究的基础上,用乐种族、乐种系的研究模式和方法,进行整体观察和研究。杨荫浏先生曾通过智化寺京音乐字谱和西安鼓乐字谱的启示,成功地解译了南宋白石道人歌曲谱“是今乐研究与古乐研究结合得较好的学术范例……这些成果为笙管乐系的整体性研究提供了丰富的第一手个案材料和研究经验。”^①黄翔鹏先生也曾多次谈到乐种整体研究的重要性,以及许多学者也对笙管系乐种的整体研究给予了很大的关注和探索。张振涛在其对传统笙管

^① 景蔚岗:《中国传统笙管乐申论》(博士论文),中央音乐学院音乐学系油印本,北京,2004年,第7页。