

“中央音乐学院科研资助计划”出版项目

变革社会中的 中国传统音乐

河北省白洋淀圈头村“音乐会”的调查研究与音乐收集

中英文对照 Chinese/English

(增订版)

张伯瑜 编著

Author: Zhang Boyu

Traditional Chinese Music in a Changing Contemporary
Society: A Field Report and Music Collection
of the Quantou Village Music Association, Baiyangdian Lake
Region, Hebei Province

中央音乐学院出版社

“中央音乐学院科研资助计划”出版项目

变革社会中的 中国传统音乐

河北省白洋淀圈头村“音乐会”的调查研究与音乐收集

中英文对照 Chinese/English

(增订版)

张伯瑜 编著

Author: Zhang Boyu

Traditional Chinese Music in a Changing Contemporary
Society: A Field Report and Music Collection
of the Quantou Village Music Association, Baiyangdian Lake
Region, Hebei Province

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

变革社会中的中国传统音乐：河北省白洋淀圈头村“音乐会”的调查与音乐收集：汉英对照/张伯瑜编著. —增订本. —北京：中央音乐学院出版社，2012.6

ISBN 978 - 7 - 81096 - 439 - 5

I. ①变… II. ①张… III. ①传统音乐—调查研究—新安县—汉、英 IV. ①J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 238931 号

变革社会中的中国传统音乐（增订版）

——河北省白洋淀圈头村“音乐会”的
调查与音乐收集（汉英对照）

张伯瑜编著

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 毫米 16 开 印张：21.5

印 刷：北京美通印刷有限公司

版 次：2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

印 数：1—1,000 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 439 - 5

定 价：68.00 元（附 CD 2 张）

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）

增订版说明

2005年由中央音乐学院出版社出版了《河北安新县圈头村“音乐会”考察》一书至今，经过圈头村“音乐会”的艺人和中央音乐学院音乐学系等各方面的共同努力，对圈头村“音乐会”的研究与认识有了很大的发展。圈头村“音乐会”于2007年成为中央音乐学院音乐学系的采风基地，2008年获得了国家级非物质文化遗产的称号。为此，本版本对2005年版进行了增订与补充。增订版与2005年版相比，内容上有如下的变化：

1. 增加了英文对照版。目前用英文写作的有关中国音乐学术研究的文献很少，特别是由中国学者所撰写的专著更是少之又少，此增订版即为了填补这一不足而作。

2. 增加了部分内容。首先，在2005年版和增订版之间，圈头村“音乐会”本身发生了许多变化。比如，“音乐会”有了新会址、到郑州大庙朝庙、所崇拜的药王由原来的邳彤变为扁鹊、恢复了“摔香山”仪式等等，这些均写入了增订版本中。其次，通过考察、剖析圈头村“音乐会”这几年来来的发展轨迹，对此种音乐活动也有了更深一步的理论总结，这都是2005年版里所没有的。

3. 乐谱部分中增加了工尺谱字的拼音和曲名的英文翻译，以符合中英文对照版的需要。

4. 圈头村“音乐会”所收藏的乐谱的影印件按照原版形式印刷，未加版式上的变动。

5. 2005年版所附的CD光盘里面只是经选择的曲目，增订版所附的CD是“音乐会”所有曲目的唱念版本和演奏版本，更具有史料价值。

最后，感谢张国振、夏满军等圈头村的老师们不辞辛劳地对增订版进行校对，修正文字间和乐谱间不合适甚至错误的地方，使得此成果成为一部真正的局外人与局内人之间的合作结晶！

编著者

2011年11月10日

目 录

河北省白洋淀圈头村“音乐会”的调查研究	(1)
一、河北圈头村“音乐会”的自然、社会与文化生态	(3)
二、河北圈头村“音乐会”的文化人类学内涵	(6)
1. “音乐会”的历史与价值	(6)
2. 乐会及乐人	(9)
3. 演奏场合及社会功能	(14)
4. 会神、会旗及其他用品	(24)
5. 传承	(26)
三、河北圈头村“音乐会”的音乐形态特征	(27)
1. 乐器及乐调	(27)
2. 乐队的坐位次序	(35)
3. 乐谱及乐曲	(36)
四、河北圈头村“音乐会”所奏乐曲的结构分析	(39)
1. 小尖曲的结构特点	(39)
2. 小塌曲结构分析	(39)
3. 小大曲结构分析	(41)
4. 大曲结构分析	(43)
五、河北圈头村“音乐会”的流传与生存前景	(48)
1. 流传	(48)
2. 与吹打班的区别	(50)
3. 与中央音乐学院的交流和传播活动	(50)
4. 最新发展动态	(53)
六、通过河北安新县圈头村“音乐会”看民间信仰是传统音乐传承 的主导因素	(55)
1. 圈头村“音乐会”传统音乐价值的体现	(55)
2. 通过圈头村“音乐会”看传统音乐的传承	(57)
主要参考文献	(60)
索 引	(61)

图片索引

图 1	白洋淀芦苇与荷花	(4)
图 2	安新东关码头	(5)
图 3	圈头村码头	(5)
图 4	仍然沿用着的传统捕鱼方法	(5)
图 5	圈头村村民在编制苇蓆 (1)	(6)
图 6	圈头村村民在编制苇蓆 (2)	(6)
图 7	清代圈头村行宫图	(8)
图 8	“音乐会”部分成员	(12)
图 9	(六本)“音乐会”名册	(13)
图 10	前会头陈宏锁	(13)
图 11	前会头陈小花 (故于 2008 年)	(13)
图 12	夏有余师傅 (故于 2004 年)	(13)
图 13/14	“音乐会”会费缴纳记录	(13)
图 15	“音乐会”所供十一大药王	(15)
图 16	会头家中药王供像	(15)
图 17	新”音乐会“会址	(16)
图 18	郑州药王庙	(16)
图 19	郑州药王大庙中扁鹊神像	(17)
图 20 a/b	圈头村“音乐会”会址中的药王画像	(17)
图 21	“音乐会”乘船前往郑州	(19)
图 22	“音乐会”前往郑州的路上	(19)
图 23	“音乐会”到达郑州大庙	(19)
图 24 a/b	丧事所下帖子	(21)
图 25	葬礼中的场面	(23)
图 26	麻冠:用麻作的帽子	(24)
图 27	供桌上的装饰物	(24)
图 28	会旗	(25)
图 29	走会旗	(25)
图 30 a/b	进香旗	(25)
图 31	乾隆御赐飞虎旗	(26)
图 32	乾隆御赐蜡烛	(26)
图 33	陈小花在教授下一代	(27)
图 34 a	大堂鼓	(27)

图 34 b	大堂鼓线描图及尺寸	(27)
图 35 a	行乐鼓	(28)
图 35 b	行乐鼓线描图及尺寸	(28)
图 36 a	大铙	(28)
图 36 b	大铙线描图及尺寸	(28)
图 37 a	大铙	(28)
图 37 b	大铙线描图及尺寸 (1) / (2)	(28)
图 38 a	小铙	(28)
图 38 b	小铙线描图及尺寸	(28)
图 39 a	钹子	(29)
图 39 b	钹子线描图及尺寸	(29)
图 40 a	圈头村“音乐会”所用管子	(29)
图 40 b	圈头村“音乐会”所用管子线描图及尺寸	(29)
图 40 c	管子孔序、谱字和音位关系	(29)
图 41 a	无扩音管的传统笙	(30)
图 41 b	加扩音管的现代笙	(30)
图 41 c	笙的音位安排	(31)
图 42 a	圈头村“音乐会”保存的传统笛子	(32)
图 42 b	圈头村“音乐会”保存的传统笛子的音孔距离图示	(32)
图 42 c	传统笛子各音孔的音高测定	(33)
图 42 d	圈头村“音乐会”现在所使用的笛子的孔距关系图示	(33)
图 43 a	云锣	(35)
图 43 b	云锣音位图示	(35)
图 44	圈头村“音乐会”乐队座次安排	(35)
图 45	中央音乐学院师生到圈头村采风	(51)
图 46 a	参加“世界音乐周”的国外学者到圈头村采风	(51)
图 46 b	参加“世界音乐周”的国外学者到圈头村采风	(52)
图 47	2007 年 11 月陈小花师傅在中央音乐学院教唱工尺谱	(53)
图 48	圈头“音乐会”获河北省非物质文化遗产标牌	(55)

河北省白洋淀圈头村“音乐会”乐谱辑录	(159)
1. 小塌曲《五圣佛》	(161)
2. 小塌曲《迭落金钱》	(162)
3. 小塌曲《托布衫》	(163)
4. 小塌曲《巧桃神》	(165)

5. 小塌曲《乐道歌》	(166)
6. 小塌曲《醉太平》	(168)
7. 小塌曲《乐太平》	(169)
8. 小塌曲《醉乐太平》	(171)
9. 小塌曲《山坡羊》	(173)
10. 小塌曲《小烈马》	(177)
11. 小塌曲《甘草结》	(179)
12. 小塌曲《倒掖车》	(180)
13. 小塌曲《沙洞江》	(181)
14. 小塌曲《喊动山》	(182)
15. 小尖曲《浪淘沙》	(184)
16. 小尖曲《上江擦》	(185)
17. 小尖曲《湘半月》	(186)
18. 小尖曲《王大娘放驴》	(187)
19. 小尖曲《张飞击枪》	(188)
20. 小尖曲《关公击刀》	(189)
21. 小尖曲《花子叫街》	(191)
22. 小尖曲《梅花引》	(193)
23. 小尖曲《小窝啦》(亦称《小鹅郎》)	(194)
24. 小尖曲《观灯赞》	(195)
25. 小大曲《四上牌》	(197)
26. 小大曲《柳黄烟》	(201)
27. 小大曲《劝君杯》(亦称《合四牌》)	(204)
28. 小大曲《妻上夫坟》	(206)
29. 小大曲《陶军令》	(208)
30. 小大曲《张公赶子》	(213)
31. 小大曲《柳花香》	(217)
32. 小大曲《大走马》	(223)
33. 小大曲《天花落》(亦称《五四牌》)	(228)
34. 大曲《泣颜回》	(232)
(1) 泣颜回	(232)
(2) 扑头鹅	(244)
(3) 甘州歌	(251)
(4) 下山虎	(253)
(5) 金字经	(256)

35. 大曲《关公挑袍》	(259)
36. 大曲《朴潭咒》	(271)
37. 打击乐曲《坐禅谭》	(290)
河北省白洋淀圈头村“音乐会”原始工尺谱（影印件）	(297)
附：河北省白洋淀圈头村“音乐会”工尺谱演唱及乐曲演奏 CD（两张）	

Contents

A Field Report of the Quantou Village Music Association, Baiyangdian Lake Region, Hebei Province	(69)
I . Quantou' s Natural, Social, and Cultural Environment	(71)
II . Cultural and Anthropological Background	(75)
1. Music Association History	(75)
2. Association Divisions and Membership	(79)
3. Performance Context and Social Function	(84)
4. Association Spirits, Association Banner, and Other Items	(100)
5. Continuation of Tradition and Training New Generations	(102)
III . Special Musical Features	(103)
1. Instruments and Tuning	(103)
2. Ensemble Seating Arrangement	(112)
3. Notation and Melodies	(113)
IV . Formal Analysis	(118)
1. Formal Analysis: Xiao Jianqu	(119)
2. Formal Analysis: Xiao Taqu	(120)
3. Formal Analysis: Xiao Daqu	(121)
4. Formal Analysis: Daqu	(123)
V . Perpetuation of Tradition in Surrounding Areas	(130)
1. Transmission	(130)
2. Distinctions between Music Associations and Chuida Ensembles	(132)
3. Quantou Village Music Association and the Central Conservatory of Music: Exchange and Public Events	(132)
4. Recent QVMA Developments	(137)
VI . Folk Beliefs as An Intrinsic Element of Perpetuating Traditional Music	(139)
1. The Quantou Village Music Association: Social Value Embodied in Musical Tradition	(139)
2. The QVMA as Vehicle for Traditional Music Preservation	(141)

Bibliography (146)

Glossary (148)

Index (151)

List of Figures

Figure 1 Baiyangdian Lake (73)

Figure 2 The approach to Anxin county (74)

Figure 3 The approach to Quantou Village (74)

Figure 4 The way of fish catching is still being used (74)

Figure 5 A Villager of Quantou is making reed mats. (1) (75)

Figure 6 A Villager of Quantou is making reed mats. (2) (75)

Figure 7 Quantou Village palace residence in Qing dynasty (78)

Figure 8 Part of the Quantou Village Music Association membership (83)

Figure 9 Membership registries (six volumes) (83)

Figure 10 Former Executive Director Chen Hongsuo (84)

Figure 11 Master Chen Xiaohua (d.2009) (84)

Figure 12 Master Xia Youyu (d.2004) (84)

Figure 13/14 Music Association fee payment records (84)

Figure 15 The ten medicine gods (86)

Figure 16 Medicine god mural at the executive director's home (86)

Figure 17 Quantou Village Music Association Office and the Medicine
God Temple (88)

Figure 18 Maozhou Medicine God Temple (88)

Figure 19 Image of Bian Que Inside the Maozhou Medicine God Temple (89)

Figure 20 a/b Medicine God Portrait at the Quantou Village Music
Association Facility (90)

Figure: 21 Quantou Village Music Association takes boat to Maozhou (91)

Figure 22 Quantou Village Music Association is on the way to Maozhou (92)

Figure 23 Quantou Village Music Association arrived (92)

Figure 24 a/b Funereal posters (95)

Figure 25 Ceremonial space of funerals (99)

Figure 26 Linen hat: a hat made of linen (99)

Figure 27 Decorative items on the offering table (99)

Figure 28 The Music Association flag outside of the association headquarters ... (101)

Figure 29	The processional hand flag	(101)
Figure 30 a/b	The “Enter Incense” flags	(101)
Figure 31	The “Flying Dragon” flag	(101)
Figure 32	Candles maintained from Emperor Qianlong’ s visit	(101)
Figure 33	Chen Xiaohua is teaching the music to next generation	(103)
Figure 34 a	<i>Datanggu</i>	(104)
Figure 34 b	<i>Datanggu</i> : line drawing and measurement	(104)
Figure 35 a	<i>Xingyuegu</i>	(104)
Figure 35 b	<i>Xingyuegu</i> : line drawing and measurement	(104)
Figure 36	<i>Danao</i>	(104)
Figure 36 b	<i>Danao</i> : line drawing and measurement	(104)
Figure 37 a	<i>Dabo</i>	(105)
Figure 37 b	<i>Dabo</i> : line drawing and measurement (1) / (2)	(105)
Figure 38 a	<i>Ban</i>	(105)
Figure 38 b	<i>Ban</i> : line drawing and measurement	(105)
Figure 39 a	<i>Dangzi</i>	(105)
Figure 39 b	<i>Dangzi</i> : line drawing and measurement	(105)
Figure 40 a	Guanzi pipe	(106)
Figure 40 b	Guanzi pipe: line drawing and measurement	(106)
Figure 40 c	Guanzi pipe: the relationships between the finger holes and the Chinese Gongche pitches	(106)
Figure 41 a	Traditional <i>sheng</i> without resonating pipes	(107)
Figure 41 b	Currently used <i>sheng</i> with the resonating pipes	(107)
Figure 41c	Pitch arrangement	(108)
Figure 42 a	Ancient <i>dizi</i>	(109)
Figure 42 b	Ancient <i>dizi</i> : line drawing and measurement	(110)
Figure 42 c	Temperament measurement for the ancient <i>dizi</i>	(110)
Figure 42 d	Contemporary <i>dizi</i> : line drwawing and measurement	(110)
Figure 43	<i>Yunluo</i> pitched gongs	(112)
Figure 43	<i>Yunluo</i> pitch arrangement	(112)
Figure 44	Ensemble seating arrangement	(113)
Figure 45	Music Association banner presentation to Central Conservatory faculty	(134)
Figure 46 a	World Music Week: Chinese – African Music Dialogue in 2007 had also one day event in Quantou (1)	(134)

Figure 46 b	World Music Week: Chinese – African Music Dialogue in 2007 had also one day event in Quantou (2)	(135)
Figure 47	QVMA masters Chen Xiaohua and Xia Youyu taught at the Central Conservatory of Music	(136)
Figure 48	QVMA was recognized as a master piece of the Intangible Cultural Heritage	(139)

A Collection of the Music Pieces Played by the Quantou Village Music Association (159)

Xiao Taqu

1.	<i>Wu shengfo</i> (“Five Buddhas”)	(161)
2.	<i>Dielou jinqian</i> (“Paper Money Raining Down”)	(162)
3.	<i>Tuo bushan</i> (“Taking off the Robes”)	(163)
4.	<i>Qiaotao shen</i> (“Dancing Spirit”)	(165)
5.	<i>Le daoge</i> (“Song of Happiness”)	(166)
6.	<i>Zui taiping</i> (“Intoxication of Peace”)	(168)
7.	<i>Le taiping</i> (“Ecstasy of Peace”)	(169)
8.	<i>Zuile taiping</i> (“Ecstasy and Intoxication of Peace”)	(171)
9.	<i>Shan poyang</i> (“Sheep on the Mountain”)	(173)
10.	<i>Xiao liema</i> (“Little Stallion”)	(177)
11.	<i>Gan cao jie</i>	(179)
12.	<i>Dao yeche</i>	(180)
13.	<i>Shadong jiang</i> (“Shadong River”)	(181)
14.	<i>Handong shan</i> (“Shaking Mountain”)	(182)

Xiao Jianqu

15.	<i>Lang taosha</i> (“Waves Washing the Sand”)	(184)
16.	<i>Shang jiang cha</i>	(185)
17.	<i>Xiang banyue</i> (“Hazy Crescent Moon”)	(186)
18.	<i>Wang Daniang fanglü</i> (“Lady Daniang Herding Donkeys”)	(187)
19.	<i>Zhang Fei jiqiang</i> (“Zhang Fei Thrusting His Spear”)	(188)
20.	<i>Guangong jidao</i> (“Guanggong Thrusting His Sword”)	(189)
21.	<i>Huazi jiaojie</i> (“Begging Crying on the Street”)	(191)
22.	<i>Meihua yin</i> (“Song of Blossoms”)	(193)
23.	<i>Xiao elang</i> (“Small Handsome Boy”, also called “ <i>Xiao Wola</i> ”)	(194)
24.	<i>Guandeng zhan</i> (“Song of Praise to the Light of Lanterns”)	(195)

Xiao Daqu

25. <i>Sishang pai</i> (“Standard Sishang Piece”)	(197)
26. <i>Liuhuang yan</i> (“Yellow Branches”)	(201)
27. <i>Quanjun bei</i> (“A Toast for a Gentleman”, also called “ <i>Hesi Pai</i> ”)	(204)
28. <i>Qishang fufen</i> (“Wife’s Pilgrimage to Her Husband’s Grave”)	(206)
29. <i>Tao junling</i> (“Evading the General’s Order”)	(208)
30. <i>Zhanggong ganzi</i>	(213)
32. <i>Liuhua xiang</i> (“The Scent of Hanging Trees”)	(217)
32. <i>Da zouma</i> (“Big Running Horse”)	(223)
33. <i>Tianhua luo</i> (“Flowers Falling from the Sky”, also called “ <i>Wusi Pai</i> ”)	(228)

Daqu

34. <i>Qiyān huì</i> (“Holding back the Tears”)	(232)
A. <i>Qiyān huì</i>	(232)
B. <i>Pu toue</i>	(244)
C. <i>Ganzhou ge</i>	(251)
D. <i>Xiashān hu</i>	(253)
E. <i>Jinzi jīng</i>	(256)
35. <i>Guāngōng tiāopao</i> (“Guāngōng Defeating his Foes”)	(259)
36. <i>Putān zhōu</i>	(271)

Percussion

37. <i>Zuo Chantan</i>	(290)
------------------------------	-------

A Photo Copy of the Handwritten Manuscript Preserved by the Quantou Village Music Association	(297)
--	-------

2 CD_s attached

河北省白洋淀圈头村“音乐会” 的调查研究

(中文版)

缘 由

2002年5月3日，河北固安县屈家营的林中树村长与中央音乐学院音乐学系主任袁静芳教授取得了联系，介绍了保定地区安新县圈头村的一个“音乐会”，希望中央音乐学院师生能够前去看一看。根据圈头村“音乐会”师傅们的介绍，当时是因为他们偶然看到了《河北日报》第三版刊登了名为“国之瑰宝”的一篇文章，介绍的是河北省固安县屈家营“音乐会”。此文引起了圈头村“音乐会”师傅们极大的兴趣。“音乐会”年轻的会员夏满军几次去屈家营找林村长，请其帮助与相关专业人士联系，因此，他们来到了中央音乐学院。在夏满军之父夏爱国的资助下，袁静芳教授带领中央音乐学院师生一行十余人前往调查，圈头村“音乐会”为师生们组织了专门的演奏活动。在此次采风之后，中央音乐学院与圈头村“音乐会”之间建立了密切的联系，先后组织了八次的采风，“音乐会”师傅们还应邀来中央音乐学院举行了专场演出和授课。

一、河北圈头村“音乐会”的自然、社会与文化生态

圈头村地处河北保定地区白洋淀中的数个小岛之上，行政区划为安新县。白洋淀坐落在河北省保定市东部，是河北一带非常独特的一个淀泊地区，素有“华北明珠”、“北地西湖”之誉，是国家级5A景区。^① 全区总面积366平方公里，由143个淀泊组成，其中85%的水面在安新县境内。其中又含有3700多条壕沟、12万亩芦苇和5万亩荷塘，构成一个复杂多样的特殊地形。这里曾因“雁翎队”、“小兵张嘎”及孙犁的小说而著名，抗日战争时期有许多动人的故事在这里发生。

白洋淀的生态环境非常特别，淀泊中有许多突出的陆地，形成岛屿。大的岛屿上面有居民居住，小的岛屿上面长满了芦苇，人们的生活来源很大程度上依赖于这些芦苇。他们把芦苇编制成各种草蓆等制品，卖到北京、天津等地。养殖水产品也是这里的主要生产方式，有各种鱼类50余种。鱼、虾、蟹、鸡、鸭的养殖不但满足当地人的需要，而且成为了当地人的主要生活来源，腌制的咸鸭蛋深受全国人民的喜爱。另外，有些半旱半水的村落也种植各类谷物。四面环水的村落粮食、蔬菜等生活用品要靠从外购买。另外白洋淀还是禽鸟保护区，淀区内有鸟类近200种。

解放后，安新县在行政区划上有20个乡镇，207个行政村落（其中纯水区村落39个），目前已合并成三乡九镇，共40万余人，其中水区人口10万人。三乡为圈头乡、寨里乡和芦庄乡，九镇为端村镇、安新镇、赵北口镇、大王镇、三台镇、同口镇、刘李庄镇、老河头镇、安州镇。而圈头乡又包括7个自然村落和11个行政村，7个自然村分别是圈头村、

^① 根据中国旅游景点的分类，5A级为最高级别。