

中国音乐地理
晋陕黄土高原区

江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

Chinese National Music Geography
Jin Shaan Region on the Loess Plateau

中国音乐地理
晋陕黄土高原区

Chinese National Music Geography
Jin Shaan Region on the Loess Plateau

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐地理：晋陕黄土高原区 / 黄虎著. —南京：江苏文艺出版社，2014.4
ISBN 978-7-5399-6985-5

I. ①中… II. ①黄… III. ①x音乐文化—研究—西北地区 IV. ①J609.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第319051号

中国音乐地理：晋陕黄土高原区

主 编	乔建中
著 者	黄 虎
责任编辑	刘洲原
出版发行	凤凰出版传媒股份有限公司 江苏文艺出版社
出版社地址	南京市中央路165号，邮编：210009
出版社网址	http://www.jswenyi.com
经 销	凤凰出版传媒股份有限公司
印 刷	上海豪杰印刷有限公司
开 本	889×1194毫米 1/16
印 张	13.25
字 数	240千
版 次	2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5399-6985-5
定 价	260.00元

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

兴业全球基金资助项目成果

**上海市张江国家数字出版
基地建设专项资金项目成果**

中国音乐地理 总序

1981年冬，在我向答辩委员会提交的硕士学位论文《汉族山歌研究》中，为了直观呈现汉族山歌的地理分布，自己绘制了一张“全国汉族山歌分布表”（绘表时间：1980年12月），该表将汉族山歌分为两大区、五小区，两大区即北方、南方，五小区即黄河中上游、长江上游、中游、下游和珠江流域。这个“分布表”的依据来源于我当时能够在中国艺术研究院音乐研究所资料室借到的所有省市“民歌选集”中的山歌曲谱以及我逐首吟唱它们的实际体验，这大概是我关注中国传统音乐空间分布及其差异性的开始。

随后，我于1982—1984年间，先后与音乐研究所同事连续进行了桂、湘、粤交界瑶族民歌、甘肃、青海“花儿及花儿会”和“鲁豫黄河流域民间音乐”三次专题考察，此番由书斋里的谱面分析到面对歌手现场歌唱的“聆响”经验，进一步增强了我对不同地域民间音乐体裁、题材、曲目及其声音表达差异性的感性体认和理性思考。期间，恰逢1950年代被打压下去的一些社会人文学科相继复苏，我有机会读到“人文地理学”“文化地理学”“考古学区域论”的一部分著述，它们不仅开启了我的学术视域，也很自然地使我将这些姊妹学科的理论与自己此前关于“音—地”关系的思考及田野实践相结合。在此基础上，我和苗晶老师彼此交流切磋，最终于1984年底完成了属于文化地理学与音乐学交叉研究的《论汉族民歌近似色彩区的划分》，该著先以缩稿在《中央音乐学院学报》1985年1、2期连载，后由文化艺术出版社于1987年正式出版。与此前民歌研究领域多以体裁、曲目、结构为主相比，民间歌曲的这种区域划分及其描述，体现了民歌学界的一种新思路。

从“民歌色彩区划分”研究出发，我又于1988—2000间连续撰写了《音地关系探微——从民间音乐的地理分布作音乐地理学的一般探讨》《论中国音乐文化分区的背景依据》《“下四川”研究》《论中国传统音乐的地理特征及中国音乐地理学的建设》《中国音乐文化区系类型研究刍议》《音乐地理学发凡》等专论，并先后在台湾、大陆开设了“中国音乐地理”课程，由此将民歌的分布研究扩展到整个民间音乐范畴，将专题探讨延伸到一门交叉学科的理论建设，而所有这一切，无非是想把历史地理学、文化地理学界的某些观念、方法引入传统音乐领域，为我们更深入地把握、探究中国传统音乐构成体系开辟一个新的研究场域，找到一种新的学术路径。

然而，对于一门虽属新的交叉学科但又更具实证性特征的学术领域而言，仅靠理论层面的探讨是远远不够的，只有通过田野考察而获得大量音视频活态资料，建构起一个以音频、视频为中心，同时辅以文、图（地图、图片）、表等多种手段，使之由“平面”的文字而变为可观、可闻、可感、可思的全息性“立体读物”，方可激发专业院校学生的学习兴趣，并体现出它所应有的现实意义和长远的学术价值。正因如此，当我2009年5月在上海音乐学院讲授“中国音乐地理”课临结束之际，在读博士生黄虎建议我在可能的情况下寻找一个“跨界合作”的伙伴，以真正实现上面的学术愿景。

实现理想的机会也就在这个时候出现。

某日，我认识并交往多年的“上海半度文化艺术有限公司”总监小草约我在汾阳路一家咖啡馆闲聊，我讲起我正在讲课的内容及黄虎的建议。没想到，她听了之后异常振奋，认为我们之间极有条件进行这样的合作。我当然相信她的这个判断。“半度”位于上海市普陀区莫干山路50号，那里是上海市有名的现代艺术展示、交流、交易中心，与北京的798南北相望。但设在该中心10楼一层的“半度”，从开始就确立了自己以守望、记录、推广传统音乐和当代原创民族音乐为主旨的经营方针。刘星、小草二位主管将这样的文化公司置于现代艺术异常浓烈的空间，正是要映衬出自己别树一帜的独特性。特别是他们前些年亲自采录又亲自制作的《苗》《侗族大歌》诸多光盘，从理念、文案、整体设计到音响品质，皆为上乘之作，让任何一位同业同行见了听了之后都会肃然起敬、钦佩不已。鉴于此，加上相互了解、理解、信任，我自然也就满口答应。

接下来，就是小草向上海张江高科技公司申请经费支持、寻找视频、摄影等合作伙伴、选择首期采录区域、拟定考察项目等。一切准备妥帖后，全组人马于2011年7月初进入陕北高原，先后采录晋、陕、内蒙古三省区交汇地带的各类民间音乐品种29个，最后于8月24日由太原返回上海，行程共6000公里。《中国音乐地理》首期采录活动如期告罄。

在《中国音乐地理》教材中，我将中国传统音乐区域划分作三种规格：

一、大尺度划分方法——以水系为基本依据的“七分法”，即黄河流域、长江流域、珠江流域三大区加蒙古高原、西南高原、西藏高原和新疆戈壁绿洲四个少数民族音乐区；

二、中等尺度划分方法——将黄河流域分为上下游两区、长江流域划分为上、中、下游三区，加上原来的五区，共十个音乐区；

三、小尺度划分方法——即1、北方草原区；2、新疆戈壁——绿洲区；3、西北高原（2）——甘、宁、青区；4、西北高原区（1）——晋、

陕区；5、东北平原区；6、华北平原区；7、西南高原区（2）——云、贵区；8、滇、黔多声民歌区；9、西藏高原区；10、西南高原区（1）——巴蜀区；11、江汉平原区；12、江南平原区；13、闽、台区；14、粤、闽、赣“客家区”；15、岭南区。共十五区。《聆响——新十五国风》的拍摄计划，就选择了这种“小尺度划分方法”

从三十年前对该研究领域兴趣的萌发，到20余年来理论方面的反复探索，再到与“半度”携手合作、最终付诸实践并把第一个区域的这份成果交到各位同行朋友、读者大众面前，其举、止、言、行，本身就可能酿成了一个颇有意味的“音乐人文叙事”文本，对于所有参与者，可谓甘苦自知，对于愿意接受者，则我们真诚希望听到直率的批评和更多的建议。

语云：万事开头难。现在，这个“开头难”关已经闯过，而为了最终完成对于我们来说是“宏愿”的“中国音乐地理”项目，也为了把余下的十四期做的更好、更精，我想借此机会向同行朋友重申我们此举的学术追求、制作理念及其运行模式。

我们的学术追求是什么？

如果用一句话概括，就是我们要以音视频为主、文字、图片为辅（可归纳为“一主二辅”）的表达方式，直观展示中国传统音乐在不同自然、地理因素制约下所形成的区域个性、风貌及其文化魅力。以往，我们更多地关注传统音乐的历史和民族特征，这当然是应该的。因为人类所有的文化都是在特定民族的历史进程中产生的，故突出它的历史、民族特性顺理成章。然而，任何一种文化，其历史进程也好，其民族特性也好，必然要有一个空间来承载，否则它将无以存在，这个空间就是由特定地理、地形构成的某个自然区域。所谓“区域”，乃不同文化样态的载体；区域的内在组合、区域间的差异，则是人类文化多样性、文化魅力的真正渊藪。而在我们生存的地球上，终因“空间组合的差异性”而千差万别。继而，特定的地理空间组合及其差异决定了文化间的差异及其多样性，也随之造成了音乐文化的差异和多样性。特别是在中国，高原、草原、平原、丘陵、海滨、山地、森林、绿洲，沙漠，应有尽有，加上自古以来基本以山水为依据的相对稳定的行政区划，就形成了大一统下各各相异的文化空间以及在它影响下的音乐分布区。对此，古人早有察觉，并一言以蔽之：“广谷大川异制，民生其间者异俗。”或曰“地者，万物之本原，诸生之根苑也。”（《管子·水地篇》）。近百年来，通过几代音乐家的田野考察，挖掘出各个音乐区域所流传的极为生动、丰富、精湛、极具区域文化魅力的各类传统音乐。它们是中国传统音乐多样性的体现，也是我们提出“中国音乐地理”的学理、力求揭示其

文化魅力的出发点和基础。

学术目标明确以后，表达理念及表达方式就成了决定因素。我们要表达的是“中国音乐地理”，而不是“中国语言地理”“中国民俗地理”等，因此，一个基本理念就是要以“音响”（声音）为核心，通过“音响”“音像”的呈现揭示某一区域的音乐体裁、品种、曲目、乐器组合的区域特征以及它们与特定地理环境、民俗生活的交融关系。音乐是听觉艺术，它的内容与形式，它的内在和外在的美质，都来自“音响”（声音），人们对它的美的感受，也都来自“音响”（声音），要进一步挖掘它地理属性、文化属性乃至民俗属性，最直接的途径，同样还是“音响”（声音）。当然，我们同时提供了“音频”“视频”，但“看”也是为了更有效地理解“音响”（声音）。总之，让音视频居于这一项目的中心地位，就是我们立项的基本理念。为此，我们曾经营造了“聆响”这个词。所谓“聆响”，也如“聆听”“聆教”那样，是让欣赏者面对音视频，亦如置身于民间唱、奏表演现场，亲睹传统音乐使用、表演、传播的自然、社会环境，通过直觉直感，从中接受知识，获取教益，并在自己的心中保留那种难以释怀的听觉记忆。

由于中国传统音乐有数千年的积累，每个区域都保留着丰富的音乐品种，每个品种里都有大量的优秀曲目，且在代代传承中涌现出许多优秀的唱家奏家。因此，能够真正反映一个区域音乐特色的，必须是最具代表性的音乐体裁和品种、优秀的曲目和杰出的传人。让传统的好歌、好曲通过当代歌手、乐手的“好声音”重放光彩，让他们的“好声音”再现区域音乐的文化魅力。而在这个前提下，优质高清的录音、摄像又成为我们实现自己理念的最高要求和不能有任何疏漏的规则。所以，说到底，面对每一个音乐文化区，我们必须做到“五优皆备”，即优秀的区域音乐品种、优秀的曲目、优秀的唱家、奏家、优质的录音、优质的录像和照片，我们真诚希望自己的成果能反映出博大精深、博大深邃的中国传统音乐遗产的一个侧影，也想借此表达我们对中国传统文化及其传人的那份敬仰之情。

显而易见，所谓“五优皆备”的学术理想及制作规则，肯定不是一两位学者或一个专业领域能够胜任的，因此，从我与小草酝酿之时起，就确定了“跨界合作”的方针。其中包括行政策划者、传统音乐学者、经验丰富的录音老师、有长期拍摄专题片的制作人、摄影家以及与当地民间音乐家保持亲密关系的同行等等，至少需要七八位、四五个专业领域组成的团队。在此基础上，分别成立学术组、摄录组和执行、音乐组，由学术总监、艺术总监和行政总监共同推进。虽然，这个团队年龄跨度很大，从20多岁到七十

岁；经历、身份差别很大，体制内体制外皆有；专业隔膜也不小，但大家一律平等相待，不分彼此，有分歧随时争论，遇艰险时共同克服，于无形间建立了“跨界合作”的宝贵友情。

总之，“中国音乐地理”项目，既是人文的，又是现代科技的，既有学术的蕴含，又有艺术的美质，为了保存中华民族的传统文化瑰宝，为了现代的传承教育，为了一个新学科的建设，我们将竭尽全力，在相关社会各界的支持、关注下，一定将它做完，做好，做精！也为中华传统文化的真正复兴，尽我们的一点薄力！

乔建中
2013年元月1日晚草
元月7日晨改
杭州玉皇山麓
思仁斋

中国音乐地理 总序

无论是哪个民族，无论这个民族的情况如何，总有一些人在为民族而默默耕耘。能够参与制作乔老呕心数十载之恢宏巨著，实为半度之幸。

刘星

Chinese National Music Geography

Jin Shaan Region on the Loess Plateau

It has been a tradition in China that folk music and songs are collected, collated and sorted. The earliest existing anthology of Chinese folk songs is *The Book of Songs*, picturing a society in which 'the hunger sing for their food, while the labor for their work' ^①. *The Book of Songs* was edited by Confucius. It comprises 305 songs from 15 states of Zhou Dynasty and Qin Dynasty, i.e., between 10th century BC and 7th century BC. *The Book of Songs* was so popular and important that people 'chant 300 songs, play strings with 300 songs, sing 300 songs and dance with 300 songs' ^②, described by Mo-tse, an ancient Chinese philosopher.

Considering:

- It is more and more important for a culture to have a clearer geographic image in the background of economic globalization.
- It is one of the key pillars of the cause of protecting and developing traditional musical culture that high quality field audio and visual recordings should be well preserved.
- The sad reality in academic research work on Chinese music geography in last thirty years is that field audio and visual recordings categorized according to geographic features are still very insufficient.
- The education on Chinese traditional music in more than 100 music institutes and academies in China has been suffering from the deficiency of high quality audio and visual recordings.

A project of *Chinese National Music Geography* is hence initiated and executed by musician QIAO Jianzhong, composer LIU Xing, music producer Xiao Cao and a young scholar HUANG Hu. The

① 'Ji Zhe Ge Qi Shi, Lao Zhe Ge Qi Shi', He Xiu, 'Chun Qiu Gong Yang Jie Gu'

② 'Song Shi San Bai, Xian Shi San Bai, Ge Shi San Bai, Wu Shi San Bai', Mo-tse, 'Mo-tse, Gong Meng'

field recording, editing and post-production work of the first musical culture region has been accomplished under the sponsorship of AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co. Ltd. and Digital Publication Fund of ZhangJiang Hi-Tech Park Development Co. Ltd.. The first publications include a paperback edition and a multimedia DVD edition of *Chinese National Music Geography, Jin Shaan Region on the Loess Plateau*.

A top music production team of nine people was divided into three groups, i.e., academic group, recording group, and production group. From July to August 2011, the team travelled twice across 23 cities and counties in Shanxi Province, Shaanxi Province and Inner Mongolia Autonomous Region, a trip of more than 6000 kilometers. Altogether, 192 programs of 29 music varieties were studied and recorded. These programs are regarded as typical representatives of regional folk music and songs on the Loess Plateau, which is largely located in Shanxi Province and Shaanxi Province. More than 50 folk musicians and singers, local scholars and officials specialized in folk music and songs were interviewed. More than 70 books, records, CDs and DVDs were collected. Over 80 hours video recordings, over 1200 minutes' audio recordings and over 5000 photographs were made as a result thereof. Almost one year after the field trip, the first sub-project of *Chinese National Music Geography, Jin Shaan Region on the Loess Plateau*, was successfully accomplished in July 2012.

The publication includes:

1. A paperback edition of about 100000 Chinese characters and over 240 pictures. There are three sections, i.e., Summary of the Project, Summary of Jin Shaan Musical Culture Region on the Loess Plateau, Field Studies and Recordings. The book provides the readers with a musical perspective about the culture of Jin Shaan Region on the Loess Plateau, as well as the geographic anthropological features of the region. It also includes many details and stories of the recorded programs as well as the studying process.
2. 3 CDs of 31 tracks, totally 205 minutes. Elaborately

selected from the raw audio recordings, these tracks are typical representatives of present Jin Shaan musical culture on the Loess Plateau. Undoubtedly, they are of best recording quality and of the utmost audio value. They are also believed to be the only systematic, comprehensive and professional recordings on the relevant subject so far.

3. 2 DVDs of 36 tracks for academic and educational purposes, totally 213 minutes. Elaborately selected from the raw visual recordings, these tracks are typical representatives of present Jin Shaan musical culture on the Loess Plateau. Undoubtedly, they are of best recording quality and of the utmost visual value. They are also believed to be the only systematic, comprehensive and professional live performance recordings on the relevant subject so far.

4. A short time behind-the-scene video from field recordings. This video is expected to provide a bird's-eye view of the field recording process and the interaction between scenes on stage and scenes under stage. It may be helpful to trigger more reflection and to improve comprehension.

It is also an honor to announce that, as a by-product of the major project,

- It is possible to organize a major show on the subject in China and abroad, for the reason that the project team has established liable relationship with about 200 performers specialized in 29 varieties of local operas, dances, folk songs, local musical instruments and other local art forms. The name of the show shall be:

Cometh thou from heaven The Sound of the Yellow River- Jin Shaan Pristine Music on Loess Plateau.

- It is also possible to organize a major photography exhibition on *Jin Shaan Musical Culture on the Loess Plateau*, as more than 5000 photos of custom, performance, life and labor scenes as well as natural scenery have been taken along the trip by Ji Weiyu, a famous young photographer from Shanghai Birdhead Studio.

It is the wish of the project team that *Chinese National Music Geography, Jin Shaan Region on the Loess Plateau* should serve as

a first step to protect and preserve a section of the musical culture and folk life in Jin Shaan Region on the Loess Plateau. With the help of modern technologies and in the form of multi-media, it leaves people with a multi-dimensional ever-lasting memory of the Chinese culture on the yellow earth and the Chinese civilization along the Yellow River.

前 言

第一章	1
第二章	10
第三章	20
第四章	30
第五章	40
第六章	50
第七章	60
第八章	70
第九章	80
第十章	90
第十一章	100
第十二章	110
第十三章	120
第十四章	130
第十五章	140
第十六章	150
第十七章	160
第十八章	170
第十九章	180
第二十章	190
第二十一章	200
第二十二章	210
第二十三章	220
第二十四章	230
第二十五章	240
第二十六章	250
第二十七章	260
第二十八章	270
第二十九章	280
第三十章	290
第三十一章	300
第三十二章	310
第三十三章	320
第三十四章	330
第三十五章	340
第三十六章	350
第三十七章	360
第三十八章	370
第三十九章	380
第四十章	390
第四十一章	400
第四十二章	410
第四十三章	420
第四十四章	430
第四十五章	440
第四十六章	450
第四十七章	460
第四十八章	470
第四十九章	480
第五十章	490
第五十一章	500
第五十二章	510
第五十三章	520
第五十四章	530
第五十五章	540
第五十六章	550
第五十七章	560
第五十八章	570
第五十九章	580
第六十章	590
第六十一章	600
第六十二章	610
第六十三章	620
第六十四章	630
第六十五章	640
第六十六章	650
第六十七章	660
第六十八章	670
第六十九章	680
第七十章	690
第七十一章	700
第七十二章	710
第七十三章	720
第七十四章	730
第七十五章	740
第七十六章	750
第七十七章	760
第七十八章	770
第七十九章	780
第八十章	790
第八十一章	800
第八十二章	810
第八十三章	820
第八十四章	830
第八十五章	840
第八十六章	850
第八十七章	860
第八十八章	870
第八十九章	880
第九十章	890
第九十一章	900
第九十二章	910
第九十三章	920
第九十四章	930
第九十五章	940
第九十六章	950
第九十七章	960
第九十八章	970
第九十九章	980
第一百章	990