

《中国传统民间仪式音乐研究——西南卷》综述

2013 级少数民族艺术研究生 蒋文媛

【摘要】：随着国内外民族音乐学界对中国传统仪式音乐研究的高度关注，近十余年来在仪式音乐研究领域呈现出纷呈多彩的景象。由曹本冶主编的《中国传统民间仪式音乐研究》（西北卷、西南卷、华东卷、华南卷），是自 1993 年“中国传统仪式音乐研究计划”设立以来的重要成果汇集专著。其中《中国传统民间仪式音乐研究——西南卷》是以中国西南地域即云南、四川、贵州、西藏的宗教仪式音乐为研究范围的学术成果。本文以对云南区域内相关仪式音乐研究的文章为论域，对其进行学术文献的梳理，并就其研究特点及现实意义做出阐释，同时也兼及中国传统民间仪式体系下仪式音乐研究的理论构架与研究范式。

【关键词】：云南民族 仪式音乐 研究特点 现实意义

前 言

中国传统民间仪式是中国文化的重要载体，仪式音乐作为其中重要的组成部分，因其所具有的丰富音乐性及其所呈现的广阔时空和人文背景，一直是音乐研究中的充满挑战意义的研究内容。如何系统的对仪式音乐进行深入研究，是近十余年来国内音乐学界不断探索并迅速发展起来的一个颇受关注的重要领域。

1993 年，曹本冶先生于香港中文大学音乐系设立了“中国传统仪式音乐研究计划”，并制定了全方位、长远的实施方案。这一研究项目，覆盖全中国西北、西南，以及华东、华南的汉族和少数民族民间信仰体系中的仪式音乐，这无疑是当代中国传统仪式音乐研究的重大事项。当前该计划完成的课题为 1993 年—1998 年间的“中国大陆、香港及台湾主要道教宫观传统仪式音乐的地域性及跨地域性比较研究”和自 1999 年 1 月开始的“中国民间信仰仪式音乐的曲目、风格及传统研究”。以大型丛书形式完成的《中国传统民间仪式音乐研究》共四卷六本（西北卷、西南卷、华东卷、华南卷），是迄今中国境内音乐学界在宗教仪式音乐领域较为全面的宗教音乐研究成果。本文述评的《中国传统民间仪式音乐研究——西南卷》（以下简称《西南卷》，2003 年由云南人民出版社出版）便是其中的研究成果之一。

本文之所以择选了《西南卷》中涉及云南民族宗教仪式音乐研究的文章进行概括梳理，其主要原因在于云南省拥有 26 个民族、25 个少数民族，其中 15 个

民族为云南所特有的，是西南地区乃至全国少数民族最多的省份，民族文化的多样性不言而喻。云南的宗教信仰既有世界三大宗教的影子，又融合了当地民间信仰体系，呈现出多元统一的文化景象，是中国传统民间仪式音乐研究的重要组成部分。

一、《中国传统民间仪式音乐研究》之《西南卷》的理论模式

“中国传统仪式音乐研究计划”将研究的对象具化到生存在信仰体系中的仪式音乐，打破了此前研究中只关注音乐本体的孤立性，将仪式音乐置身于人文生态环境中，对其进行整体性研究。为国内学术界对中国传统民间仪式音乐的研究提供了理论基础，指出现阶段研究的基础工作在于深入的个案调查和分析研究。《西南卷》的撰写便是以此为线索完成的。

《西南卷》的构成主要包括前言、导论、绪论、专题综述与个案研究。前言是曹本冶对课题的主旨、课题计划的现状、课题研究的方向、课题主要成果总结及本卷专著内容大纲的简介。导论是曹本冶对仪式音乐研究的理论概念及方法进行讨论，具体阐述了仪式音乐研究的主旨及意义、海内外对仪式音乐研究的现状、仪式音乐研究的课题定位与理论架构，并附注了关于中国传统仪式音乐研究的实地考察及音乐研究分析备忘录。绪论是杨民康对西南传统民间仪式音乐的地域、跨地区性文化特征的解读。分析了民间信仰仪式音乐的社会和文化环境、仪式音乐的艺术文化风格特征及其表演与艺术形态特征。上篇——专题综述中共五篇文章，主旨是“对某一民间信仰体系或具民间信仰特点的仪式和仪式音乐传统进行整体性和概括性的描述”^①。下篇——个案研究中共四篇文章，是在仪式音乐研究的框架下，研究者深入实地调查，获取一手田野调查资料，进行整理分析完成的个案文本，为中国传统民间仪式音乐的研究提供了实践基础。

《西南卷》中的导论部分，曹本冶先生在总结以往仪式音乐研究的理论与方法的基础上，提出了“音声”的概念；“信仰、仪式行为、仪式中的音声”的三元理论结构模式；“近—远”、“内—外”、“定—活”三个基本的两极变量的思维方法，是现有的研究我国信仰体系中的仪式音乐最全面及实用的理论范式。

^①曹本冶主编《中国传统民间仪式音乐研究——西南卷》，前言p3.云南人民出版社，2003.12.

仪式“音声”是具化了的仪式音乐的表达，包含了仪式中所有能听得到的和听不到的音响，这就将仪式中那些没有固定旋律调式的念诵等也纳入了研究的范围中。“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”^①，因此仪式“音声”需要放在仪式行为过程中进行研究，同时，信仰与仪式是宗教人类学领域中的两个重要范畴，仪式行为是信仰的外在表现，这就构成了三元理论结构模式。“近—远”、“内—外”、“定—活”三个基本的两极变量概念，是分析仪式音乐的应用方法，在调查的过程中，平衡研究者与研究对象之间的关系，例如：仪式活动的属性可用“近信仰（远语言）—远信仰（近语言）”进行理解、研究过程中“局内人—局外人”的身份转换有利于研究者对研究对象的客观评价；在仪式行为中的“可变因素—不可变因素”用“定—活”两极变量进行判断。

二、云南民族民间仪式音乐在《西南卷》中的研究概览

（一）周楷模——“西南彝语支民族传统仪式音乐”

作者在文中主要对西南彝语支民族（主要是云南地区）的民间信仰体系下的仪式音乐进行论述。概述了彝语支民族的文化背景，其中包含语系族源与风俗文字、自然景观与生存生境、多元文化与“黄金水道”（即连通东南亚国家的几条国际河流）几方面，旨在让读者对标题所指区域有地域性的文化认识。

文章主体部分作者详尽介绍了西南彝语支民族的民间信仰及仪式种类。“在西南，除本主民间信仰外，佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教等，都有不同程度的传播并且门类齐全。道教和佛教也是彝语支民族重视的宗教信仰之一”^②。文化背景的差异造成了西南彝语支民族信仰体系和仪式行为方式的多样性。作者将仪式种类归纳为“节祭仪式”、“天地祭仪”、“人生礼仪”、“生产祭仪”与“禳祛祭仪”五种类型，并列举了几种彝语支民族的仪式行为过程，对其分类进行了解释。最后在上述总结基础上，对彝语支民族仪式音乐的特点进行了分析，归纳出三种风格类型：“组曲性”（“套曲”）、“戏剧性”、“史诗性”

^①曹本冶主编《中国传统民间仪式音乐研究——西南卷》，导论p1.云南人民出版社，2003.12.

^②周楷模“西南彝语支民族传统仪式音乐”，曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》，p64.云南人民出版社，2003.12.

（其中包含“非人、非神性”和“叙事、吟诵性”）。文中大量谱例及叙事歌词、仪式乐舞等的引用，对彝语支民族民间仪式音乐的特质分析提供了有力实证。

（二）桑德诺瓦——“纳西族民间仪式音乐的若干调查与研究”

作者将研究对象设定为纳西族民间仪式音乐，首先向读者介绍了纳西族的文化背景与民间信仰体系。在对纳西族民间信仰体系作简述时，作者做了“纳西族民间信仰仪式及其代表性曲目一览表”^①，将其信仰体系分为两个大类：宗教信仰体系类和民俗信仰体系类，下文是对该两大类信仰体系下的仪式音乐种类及代表性仪式行为的概括。

在宗教信仰体系中，作者将东巴教和喇嘛教中的仪式音乐进行了十分细致的描写和分析研究，用文献资料的收集与实地田野调查资料结合起来，列举了几种具有代表性的仪式行为对宗教信仰体系中的仪式音乐进行全面概括。在民俗信仰体系中，主要从民间鬼神崇拜仪式中的音乐及民间祖先崇拜仪式中的音乐进行详细论证。作者将理论与实践结合，不仅呈现了仪式行为的过程，更分析了仪式行为产生的原因及仪式音乐应用的文化内涵。文章末尾加入两个附录，一是将本章纳西语与汉语进行了关键词汇对照，二是对本章相关仪式艺人的采访笔录，两个附录是作者完成行文的补充解释。

（三）曹本冶、杨民康——“西双版纳傣族泼水节仪式音乐”

文章的前言部分对西双版纳傣族文化及宗教信仰背景的介绍，列举了当地一些重要的佛事活动，并对泼水节的含义、传说、来源等方面进行了简述，突出傣族泼水节的地位。正文是对2000年4月西双版纳傣族泼水节的节日民俗及民间信仰仪式音乐活动的细描，并从两个层面分别进行实录描写：一是州一级范围层面的泼水节仪式和庆典活动；二是村寨范围层面的泼水节仪式和庆典活动。深入刻画了当地泼水节仪式中的多种仪式行为，并对其中的仪式音乐进行分析研究。

文章落脚点是对若干仪式音乐与佛教文化关系问题的讨论。一是泼水节仪式与仪式音乐的社会文化结构及其符号象征意义。作者认为节庆中的仪式音乐表演，包含了“在政府行为和民间行为两种层面上的运行，具有不同文化要素特征

^①桑德诺瓦——“纳西族民间仪式音乐的若干调查与研究”，曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》，p107.云南人民出版社，2003.12.

和符号象征意义的四种文化演生层次”^①：原生形态层、次生形态层、再生形态层a（政治的一国家权力与世俗文化层）、再生形态层b（经济的一世界性旅游—商业文化层）。二是仪式音乐的社会性与艺术性类属关系。按南传佛教音乐文化丛的三种层次归类即核心层次、中间层次和外围层次。三是仪式与仪式音乐的文化结构及其音乐形态，即音乐本体的分析。四是打击乐器与非音乐性音响的文化学解释，对泼水节中涉及到的“音声”现象进行文化分析，挖掘其隐喻。

（四）曹本冶、周楷模——“大理‘白族端午节祭本主仪式’音乐叙事”

开篇简述了文章的研究方法及课题动因，是作者在仪式音乐研究的理论范式下的一个个案调查研究。作者首先概括了白族本主崇拜仪式的人文背景，即大理的地理历史和信仰背景的介绍。列举了大理存在的宗教信仰体系，引出大理地区本主崇拜的理念及对象。其次是对“白族端午节祭本主仪式”考察实录的记录。作者及其同伴先后两次到达云南大理马久邑村，以田野日志的形式对这一仪式过程进行拍摄、记录、整理，并对仪式中的音声行为进行分析。作者将仪式中的音乐按照仪式流程进行分类，用记谱、表格、结构图等的手段，对音声结构进行分析“音声结构，指的是‘端午节祭本主仪式’行为的音声程序框架归纳”^②。

文章结语部分是作者对仪式音乐的人类学释义，将大理“白族端午节祭本主仪式”的音乐放入人类学研究的范畴，从实践回归理论。

（五）杨民康——“云南怒江傈僳族圣诞节仪式音乐及其本土化过程”

圣诞节作为西方基督教中的一个重要宗教节日，承载了其宗教教义、习俗、文化等内容。云南怒江的傈僳族在历史沿革中巧妙的融合了这一外来宗教，并将其本土化为自己的信仰体系，同时也将基督教音乐融入其中。本文在此基础上对这一本土化的仪式音乐进行探讨和分析，简述了傈僳族的人文背景，并对傈僳族基督教的历史和现状进行梳理。通过大量的文献资料阐明早期基督教音乐的传入、适融和本土化的过程，及傈僳文赞美诗及其本土化过程，从宗教教义到宗教音乐的融合变迁，突出当前傈僳族对基督教信仰的程度及方式。列举了怒江地区

^①曹本冶、杨民康——“西双版纳傣族泼水节仪式音乐”，曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》，p387.云南人民出版社，2003.12.

^②曹本冶、周楷模——“大理‘白族端午节祭本主仪式’音乐叙事”，曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》，p487.云南人民出版社，2003.12.

几个傈僳族基督教节日仪式和仪式音乐，将文章重点侧重于架科乡圣诞节仪式及仪式音乐活动的解读。

1999年12月中下旬，作者前往云南省傈僳族自治州泸水县实地采访了傈僳族的基督教圣诞节仪式音乐。用圣诞节前的民族节庆氛围——阔时节作为铺垫，将架科乡的圣诞节仪式和仪式音乐进行详细记录并介绍，主要采用时间记叙的方法对其流程进行了梳理和研究，在文中加入现场图片、谱例等强化读者的认识。最后在结语中总结出两点经验，一是在对西南少数民族音乐文化的研究中，应多关注其最真实的层面，并注意文化变迁现象，正视这种文化现象。二是通过对少数民族音乐文化的梳理研究，“对中国近现代音乐史的研究，也有通过‘解剖麻雀’而‘见微知著’的作用，还可藉以达到‘它山之石，可以攻玉’的目的”^①。鼓励国内研究者不只偏重对研究对象的概论性或梳理性，更要从微观角度或基础理论进行分析研究。

三、《西南卷》中云南民族民间仪式音乐研究的特点与意义

《西南卷》中云南民族民间仪式音乐研究的特点，就其选题视角来说，即包含了整体语言支系下的民族信仰及仪式音乐概述，又有对单一民族信仰下的节庆仪式音乐研究，是宏观与微观的结合；就写作方法来说，既有文献资料的整理，又有田野考察的实录，是理论与实践的结合；就理论范式来说，五篇文章都采用了曹本冶的仪式音乐研究框架，是“信仰、仪式行为、仪式中的音声”的三元理论结构模式及两级变量思维方法的实践。

（一）选题视角：在周楷模的“西南彝语支民族传统仪式音乐”中，其范围涵盖了整个西南彝语支民族的仪式音乐，涉及民族有彝族、哈尼族、纳西族、拉祜族、基诺族、傈僳族和白族，作者从这七种民族中归纳出五种仪式类型，又从五种仪式类型中提炼出三大类仪式音乐非风格特性。桑德诺瓦的“纳西族民间仪式音乐的若干调查与研究”中，是对纳西族的若干民间仪式音乐进行概述，两篇文章都是从宏观角度对民族传统仪式音乐做出阐释。曹本冶和杨民康的“西双版纳傣族泼水节仪式音乐”、曹本冶和周楷模的“大理‘白族端午节祭本主仪式’

^①杨民康——“云南怒江傈僳族圣诞节仪式音乐及其本土化过程”，曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》，p605.云南人民出版社，2003.12.

音乐叙事”、杨民康的“云南怒江傈僳族圣诞节仪式音乐及其本土化过程”三篇文章，都是对民间仪式音乐的个案调查，且都是对某一地区某一民族的某一节日进行了详细描写，从微观角度刻画民族传统仪式音乐的脉络。

(二) 写作方法：五篇文章的作者都对研究对象做了大量的文献搜集，对其研究对象的民族文化背景、民间信仰体系、仪式种类等进行了概述，但在“西南彝语支民族传统仪式音乐”中，由于研究所涉及的内容较广，致使作者不能实现所有提及仪式音乐的实地田野调查，也就无法做到深入细微。“纳西族民间仪式音乐的若干调查与研究”中除了文献资料汇总外，还加入了作者个别的实地田野调查，使他对纳西族仪式音乐的描写在一定层面上更具说服力。附录部分对文章相关仪式艺人的采访，让读者注意到了“仪式传承人”这一概念，遗憾的是作者在正文中没有对此部分做详细解读。“西双版纳傣族泼水节仪式音乐”、“大理‘白族端午节祭本主仪式’音乐叙事”和“云南怒江傈僳族圣诞节仪式音乐及其本土化过程”三篇文章的写作均采用时间顺序进行记录，对仪式音乐产生的全过程进行了整理记录。特别在“大理‘白族端午节祭本主仪式’音乐叙事”中，作者前后两次深入田野调查，其目的就是对这个仪式音乐有更加全面及深刻的认识，突出了田野调查对仪式音乐研究的重要地位。文中大量的图片、谱例，表格等充实了文章内容，更值得一提的是，本书还配套有光碟，对仪式音乐的个案调查用“动态”的形式呈现在读者面前。

(三) 理论范式：五篇文章都采用了曹本冶的三元理论模式，将仪式音乐置于人文环境中进行研究，焦距“仪式音声”，突出了“音声”在仪式过程及信仰体系中的重要性。“纳西族民间仪式音乐的若干调查与研究”中，作者桑德诺瓦站在“局内人—局外人”的双重身份角度对纳西族民间仪式音乐的概括，是曹本冶两极变量的思维方法的印证。《西南卷》的内容涉及“近信仰”（“远语言”）仪式行为中的音声行为，例如“大理‘白族端午节祭本主仪式’音乐叙事”一文中，其经文的念诵行为在当地人眼中并不将其视为歌唱，而是接近神灵的一种手段，我们将其看做“近信仰”的音声行为。

以上五篇文章，是云南民族民间仪式音乐在《西南卷》中的基本内容，是曹本冶仪式音乐研究理论框架下的个案实证。云南因其丰富的民族文化背景、包容

的文化心理，造就了信仰体系中的多元统一，道教、佛教、基督教、自然宗教等的融合，使民族仪式活动更显活跃。仪式作为信仰体系中的外现形式，有特定的场合和时间，并按照特定的程序由特定的人员执行着仪式行为活动。仪式音乐作为仪式行为中重要一环，始终贯穿于仪式过程中，丰富了仪式的内涵，使仪式参与者在自觉与不自觉中传播和传承民族文化，是云南民族文化认同心理的价值体现。

结 语

于二十世纪五十年代开始的中国仪式音乐研究，以杨荫浏先生为代表，对湖南浏阳孔庙丁祭音乐进行了考察与研究。虽然这一考察仅具有“试探”和“摸索”的性质，^①在研究方法与视角上，着重音乐自身的构成问题，以描述、分析音乐本体为主脉，但在那个特殊的时代，如此选题的勇气令后人钦佩！20世纪80年代，社会文化环境的改变，使国内音乐学界有了充分关注民间仪式音乐的社会空间与学术可能。冀中、京、津笙管乐的考察与研究、武当山道教音乐研究、云南洞经音乐研究等成为新时期中国仪式音乐研究的重要内容。这个时期仪式音乐的研究无论在观念、取向、方法等方面有了较大的开放性与多元性，在有选择的继承前人研究的基础上，为下一步的中国宗教仪式音乐研究做了有意义的探索和学术准备。如“中国传统仪式音乐研究计划”便是最为重要的研究项目。

“中国传统民间仪式音乐研究”计划，第一次将仪式音乐作为一种文化现象纳入学者的研究体系，做到“见木见林”。本书的问世，为中国传统民间仪式音乐的研究奠定了理论基础、细化了研究方法、提供了资料实证，为研究我国西南地区传统民间仪式音乐极具参考价值，同时也为我国民间文化的传承与保护指引了方向。虽然到现阶段已有不少专著及期刊论文发表，但其理论范式及研究方法等还需在实践中进行完善和深入，对仪式音乐地位的认同也需加强。通过本篇评述，突出仪式音乐在中国传统音乐整体系统中的核心地位以及对该领域研究的重要性和紧迫性，同时，如何以个案的音乐民族志描写为中国“本土化”的民族音乐学科的生存之道提供有益的学术探索，也是一种极具品质的学术追求。

^① 曹本冶主编《大音（第一卷）——音乐学 宗教学 人类学之间的对话》，P306.上海音乐学院出版社，2009年8月第1版

参考文献:

- 【1】曹本冶主编《大音（第一卷）——音乐学 宗教学 人类学之间的对话》【M】.上海:上海音乐学院出版社,2009.9.
- 【2】黄虎 评.中国传统民间仪式音乐研究——西北卷、西南卷、华东卷、华南卷【C】曹本冶主编《大音（第一卷）——音乐学 宗教学 人类学之间的对话》【M】.上海:上海音乐学院出版社,2009.9.
- 【3】周楷模.西南彝语支民族传统仪式音乐【C】曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》【M】.昆明:云南人民出版社,2003.12.
- 【4】桑德诺瓦.纳西族民间仪式音乐的若干调查与研究【C】曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》【M】.昆明:云南人民出版社,2003.12.
- 【5】曹本冶、杨民康.西双版纳傣族泼水节仪式音乐【C】曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》【M】.昆明:云南人民出版社,2003.12.
- 【6】曹本冶、周楷模.大理“白族端午节祭本主仪式”音乐叙事【C】曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》【M】.昆明:云南人民出版社,2003.12.
- 【7】杨民康.云南怒江傈僳族圣诞节仪式音乐及其本土化过程【C】曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究——西南卷》【M】.昆明:云南人民出版社,2003.12.
- 【8】周楷模.“仪式音声研究框架”之解读——兼议曹本冶《思想—行为:仪式中音声的研究》【J】.音乐艺术.2010年第3期.
- 【9】王志毅.中国民间仪式音乐研究的现状与未来倾向——60篇期刊论文的阅读而引发的思考【J】.民族艺术研究.音乐.2009.