

出國報告（出國類別：會議、考察）

內蒙、河北民間音樂研究與兩岸國樂 生態調查

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：施德華 教授兼學務長、中國音樂學系主任

派赴地區：內蒙、河北

出國期間：2015年7月10日至2015年7月21日

報告日期：2015年8月18日

摘要

本次活動主要分為兩部分，分別是前段在內蒙古呼和浩特，由中國傳統音樂學會主辦，內蒙古藝術學院、內蒙古音樂家協會承辦的中國傳統音樂學會第十九屆年會與學術研討會；以及後段受邀赴河北地區以雄縣為主，針對民間吹打及戲曲樂社的考察工作。

本人為本校，也是臺灣少數受邀的代表，主要專業為打擊樂與音樂史，經過本次活動之參與，觀摩學習大型學術研討會工作之各項細節，同時本人受邀發表學術論文並主持、評議會會議論文，增加臺灣學者學術地位；另外，經由數日赴河北，針對冀中管樂與吹打樂社之考察，除對當地社班之傳承有具體瞭解外，更記錄了影響臺灣民間音樂甚巨的鼓吹樂，這種演奏形態在中國已存續長達一千多年之久。

目次

一、目的	1
二、過程	1
三、心得及建議	6
四、附錄	8

一、目的

為促進兩岸文化交流，由中國傳統音樂學會主辦，內蒙古藝術學院、內蒙古音樂家協會承辦的中國傳統音樂學會第十九屆年會與學術研討會，在四百多人與會，兩百多篇論文發表的大型學術會議中，主辦單位特別為臺灣學者保留了數個席位。為增加臺灣學者學術地位，本人除應邀發表學術論文外，並主持、評議數篇會議論文。

此外，由於本人主要專業為打擊樂與音樂史，且現為中國音樂學系之系主任，會後並受邀赴河北地區以雄縣為主針對民間吹打及戲曲樂社進行數日考察工作。經由此次針對冀中管樂與吹打樂社之考察，除對當地社班之傳承有具體瞭解外，更記錄了影響臺灣民間音樂甚巨的鼓吹樂，這些成果能為未來教學提供許多學術資料參考，也是此行之重要目的。

二、過程

本次活動主要分為兩部分，分別是前段在內蒙古呼和浩特，由中國傳統音樂學會主辦，內蒙古藝術學院、內蒙古音樂家協會承辦的中國傳統音樂學會第十九屆年會與學術研討會；以及後段受邀赴河北地區以雄縣為主針對民間吹打及戲曲樂社的考察工作。

（一）中國傳統音樂學會第十九屆年會與學術研討會

中國傳統音樂學會是中國目前在傳統音樂上最高的學術研究聯盟，每兩年分別於中國各地開一次年會，內容除該會所需知名政事務討論外，主要是聚集學者所撰論文之發表及研討，上次在武漢召開，本次在呼和浩特，下次將在瀋陽。

本次大會主議題為「傳統音樂研究與多元民族文化」，並設有「多民族文化視野下的中國傳統音樂研究」、「傳統音樂的當代傳承」、「跨學科視野下的傳統音樂研究」、「北方草原文化中的音樂研究」以及「新研究」等五個子議題。本人為本校，也是臺灣少數受邀的代表，主要專業為打擊樂與音樂史，經過本次活動之參與，觀摩學習大型學術研討會工作之各項細節，同時本人受邀發表學術論文並主持、評議會議論文。

1. 學術論文發表

此次本人受邀發表之論文為「潮州大鑼鼓之研究」，其摘要如下：「潮州大鑼鼓」在表演形態上，從早期民間的戶外民俗遊藝蛻變成現在的室內舞臺化音樂；在演奏技法與藝術特徵上，具備氣勢恢弘的擊鼓技法與複雜多變的音響效果；在傳承、記譜與學術理論上，除了原有的口傳法外，還具有許多早期的傳統樂譜，和近代較科學化與國際化的簡譜、線譜，以及為數眾多的研究性論文或書籍。具備這些條件後，潮州大鑼鼓現今已發展成為中國民間鑼鼓音樂中，一個特殊而獨立的樂種，具有重要的價值與地位。本文將針對潮州大鑼鼓的形成與發展、系統分類與源流、表演形式與藝術特徵、樂器編制與其特殊的音響效果、演奏技法與手勢動作、曲式結構與記譜方式等項目，進行分析及探究，期望能對樂界與學界提供一些相關的研究資料及貢獻。

2. 主持學術會議論文發表

另外，本人並受邀主持、評議會議論文。主持場之內容為「多民族文化視野下的中國傳統音樂研究」，論文內容摘要則包括有：

山東城市建設職業學院基礎部藝術教研組周立潔「羅城壯族民歌和多元族群文化」：地處廣西北部的羅城仫佬族自治縣是一個集壯族、仫佬族、漢族共同聚居的縣城，這裡有著豐富的壯族民歌。在這裡，壯族、漢族、仫佬族共同雜居，通過多年來的共同生活、文化交流，形成了多元的族群文化。筆者通過實地調查，從“十二月體”民歌的淵源、“壯語夾漢”現象、壯歌漢唱、仫佬人唱壯歌、“走坡”和“歌圩”的模糊化、女性遠嫁等多個層面論述了壯族、漢族、仫佬族以及異文化圈之間的文化交融。

華南師範大學萬鐘如「高腔山歌綜合研究」：我國是民歌的海洋，儘管我們高舉原生態保護的大旗，但城市化浪潮早已席捲中國每一寸土地，—“每個人的故鄉都在淪陷”，即便是十分偏遠的鄉村，大量青壯勞動力轉移及農村人口的空心化，早已使音樂文化的自然傳承面臨絕境。加快對民歌的綜合研究勢必是當今傳承和保護情勢下的不二之選。高腔山歌以曲調高亢、音域寬廣，潤腔豐富、旋律優美、技巧精微而見長，影響深遠，在我國有廣泛的分佈。同樣，傳統高腔山歌的原生傳承土壤已幾近蕩然無存。本題高腔山歌的研究是跨地域、垮歌種的綜合研究。本題從高腔山歌的地理生成背景、潤腔特色、演唱技巧、歌詞的比興手法等方面進行比較和綜合，以期主動把握發展契機，為傳統民歌的傳承和發展提供新的視角。

陝西師範大學音樂學院王慧「《吐魯番木卡姆》文本類型及其建構研究—“規約性文本”與“即興文本”」：《吐魯番木卡姆》是流傳於吐魯番盆地的維吾爾族地方性木卡姆之一。筆者在田野考察中發現，綠洲農耕聚落社會中民眾與民間樂手的共同傳承，使得《吐魯番木卡姆》可以歸類為兩種文本類型：一種是“規約性文本”，即是歷史構成宏觀層面下產生的定型化的、具有經

典範式意義的《吐魯番木卡姆》音聲文本，是歷時性層面樂手與群眾的共同維護下形成的；另一種是不同表演場域中群眾與樂手互動中重新建構的“即興文本”，它是局內人以“規約性文本”為基礎，在“旋律模式和節奏模式”的文化思維方式主導下，為了滿足不同文化表演語境中“集體歌、舞”的文化需求而即興生成的音樂文本。筆者認為，集體行為互動是木卡姆文本的生成仲介，木卡姆的“概念、模式”和當地民眾的“歌舞觀”是木卡姆文本構建的基本要素。本文即是在田野考察基礎上，對《吐魯番木卡姆》的文本類型及其文本建構、生成過程的分析和闡釋。

滇西科技師範學院藝術系羅鴻敏「雲南鎮康“阿數瑟”探析」：“阿數瑟”是雲南鎮康的打歌形式，相傳已有兩千多年的歷史，是鎮康最具特色的傳統民間音樂形式之一。“阿數瑟”源於生活，語言通俗，音調有沒。在鎮康，無論男女老少每逢婚嫁、節日等喜慶場合，人們都會自發地唱起“阿數瑟”來表達心中的喜悅。同時，與鎮康毗鄰的緬北果敢地區華人後裔較多，種族同根、風俗同類、語言文化同源，“阿數瑟”也成為雙邊群眾最常見、最受歡迎的文化活動。“阿數瑟”演唱者現編現唱，曲調豐富，所唱內容包羅萬象，從天文地理到男女之愛都可以唱進調子裡。每唱完兩句，後面都要以“阿數瑟呢瞧著，羅細瑟呢甩著”結束。這也是“阿數瑟”名稱的由來。伴奏主要是三弦（弦子），有對唱、合唱等多種形式，載歌載舞。本文將對“阿數瑟”的曲調特點、演唱形式、區域文化特徵等方面進行詳細介紹，使現存於滇西南鎮康打歌調“阿數瑟”能更多的為專家所認識和研究。

四川省綿陽市西南科技大學文學與藝術學院劉芬「文化生態視野中的北川羌族音樂傳承形式調查研究」：羌族音樂內容豐富，源遠流長，其中羌族多聲部民歌、羌笛、口弦已相繼被列入國家級非物質文化遺產名目。北川羌族音樂隨著賴以生存的文化生態環境的改變呈現出它與羌族音樂的共性與個性，不僅擁有一批非遺專案和非遺傳承人，並在積極地進行著多種形式的傳承。本文將運用口述史的研究方法對北川羌族音樂多元化的傳承方式進行調查研究，其中包括：傳承人傳承、團隊傳承、群體傳承等。以期揭示其傳承的現狀，分析其存在的問題，同時對未來的發展做出展望。

以及中國藝術研究院銀卓瑪「拉蔔楞寺‘道得爾’（佛樂）之【萬紐花】淵源與活態闡述」等文。

3. 評議學術會議論文

本人於本次會議評議場之內容為「北方草原文化中的音樂研究」，論文內容摘要則包括有：

吉林師範大學音樂學院王曉東「科爾沁蒙古族萊青音樂傳承的程式化結構」：萊青，是藏傳佛教傳入蒙古地區與當地原生性“博額”（薩滿）信仰相融所形成的複合性文化形態，至今依然流傳於科爾沁一帶。萊青音樂，既具有“博額”信仰文化特質，同時又融入了相當比重的藏傳佛教元素。萊青音樂傳承在長期流傳過程中已形成固定模式。本文以田野考察所獲資料為基礎，從萊青的歷史成因、儀式結構、音樂傳承三方面探索科爾沁蒙古族萊青音樂傳承的程式化結構和音樂文化內涵。

內蒙古藝術學院木蘭「鄂爾多斯著名民間歌手紮木蘇的演唱技巧淺析」：鄂多斯素有歌海的鄂爾美稱，祖祖輩輩生活在這裡的蒙古族人民在勞動生活中，用自己的聰明才智創造和發展了絢麗多彩的鄂爾多斯文化，為祖國的文藝寶庫增添了一朵朵絢麗的鮮花，特別是風格獨特的鄂爾多斯民間歌曲，更是以膾炙人口著稱於世。如果有機會置身於這片土地上，就能更加深切地領略到鄂爾多斯人能歌善唱的風采。在這裡，每家每戶，無論男女老少，從天真活波的孩童到耄耋之年的長者，人人會唱，個個善歌。如此特殊的藝術環境，自然造就出一批造詣的民間歌手。這裡，我要介紹的就是他們當中的傑出代表，受到音樂界人士高度評價的鄂爾多斯著名民間歌手----紮木蘇。

內蒙古藝術學院色仁道爾吉「論草原文化視野中的藏傳佛教“查瑪”樂舞音樂」：廣泛流傳於蒙古草原的“查瑪”樂舞是一種面具舞蹈與佛教器樂音樂融為一體，以驅鬼、辟邪為主旨的，極具思想內涵的佛教法會儀式樂舞，是蒙古民族重要的宗教文化現象；“查瑪”樂舞音樂為中國北方草原音樂文化的重要組成內容，是蒙古民族草原音樂文化多元性結構的一項重要載體。在蒙古地區，藏傳佛教寺院中流傳的“查瑪”樂舞音樂與佛教面具舞蹈依附共生。自從 16 世紀末葉，藏傳佛教格魯派由西藏北傳致蒙古高原，逐漸成為了蒙古民族重要的宗教信仰，同時其樂舞以弘揚佛法，驅鬼護眾生為目的，適應地域文化土壤，吸收了諸多草原原生文化因素，尤其是音樂文化方面相互融合，具有了顯著的草原文化特色。本文主要圍繞“查瑪”樂舞在寺院法事活動中表演，對查瑪樂舞器樂音樂的構成，器樂內涵以及在蒙古族傳統音樂中的地位等內容進行探討。

集寧師範學院沈劍「二人臺音樂的文化特徵」：二人臺藝術行於內蒙古自治區中西部及山西、陝西、河北三省北部地方的漢族戲曲劇種。二人臺音樂發展到今天說明其具有極強的生命力，其音樂的產生與發展必然與其身後的文化背景有著極大的關係。一、晉蒙陝冀甯移民視野下的二人臺音樂二、多元文化中的二人臺音樂。三、二人臺音樂的區域分佈與藝術特點。

內蒙古大學藝術學院布仁套格套「城市化語境下的蒙古族傳統婚禮——以呼和浩特市蒙古族傳統婚禮為例」：婚禮作為蒙古族人民代代相傳的傳統習俗，是在漫長的歷史進程中自然形成發展的一種固定的儀式化行為模式。這

種行為模式與日常行為有著眾多的區別，卻參透在人們生活中表達著各種傳統文化。不僅有著部落或地域性特點，也具有儀式性、娛樂性、系列性、藝術性和民俗性等綜合性特點。隨著城市化的不斷推進，城市與鄉村之間的一體化趨勢日益彰顯，作為傳統的蒙古族婚禮在城市化語境下一方面保留著其傳統，另一方面也體現了所謂的現代婚禮元素，具有時尚性（西式元素）、大眾性（中式元素）、傳統性（民族元素）等多元文化特點。傳統的蒙古族婚禮作為千百年積澱而自然形成的固定模式，正是這種固定模式成為婚禮儀式的行為標準，成為任何人不可任意改變的習俗和制度。在當下這種不可改變的行為標準卻出現裂痕，主持人和婚慶禮儀策劃機構似乎成為整個婚禮儀式的主宰者，他們的想法和構思成為婚禮儀式的行為標準和模式，使諸多環節包括音樂、儀式、祝贊詞等多方面有了變化，形成傳統與現代，鄉村與城市相融的變與不變的一種儀式行為。

（二）河北雄縣考察民間樂社、戲班

2016年7月中旬，本人受邀與幾位臺灣學者在中國藝術研究院張振濤研究員和博士生饒曦、河北大學齊易教授的陪同下，來到了高碑店市和雄縣兩地考察民間樂社與戲班，瞭解大陸民間音樂文化現狀。以下為本人將當時考察過程，結合當地陪同學者所述內容整理列述如下。

到了考察地後，首先在接待室聆聽了老秧歌劇團 80 多歲的老藝人張小壯演唱的秧歌戲選段。老人家雖然年邁，但是他用假嗓演唱的秧歌戲女腔仍然圓潤動聽，受到了考察者們的一致稱讚。然後客人們在村裡文化活動中心的舞臺前就坐，觀看老秧歌劇團表演的劇碼《調寇-“寇准進京”》一折，這本來是大劇種的戲出（亦稱《潘楊訟》），京劇、晉劇、河北梆子等都有此劇碼。女老生李淑玲今年 71 歲了，她扮演的寇准較好地表現了其剛直的性格；接下來是張大伯、張法伯等演員的戲曲選段清唱，他們的演唱各具特色，體現了秧歌戲這一由民間歌舞小場表演發展來的小劇種向板腔體戲曲發展的中間狀態。

而後，來到了韓莊村的菩提寺，村裡的音樂會樂師們為遠道而來的客人演奏了笙管樂套曲《普庵咒》，和打擊樂套曲《小三套》。韓莊“音樂會”是冀中地區民間樂社的優秀代表，早在 1993 年就有喬建中、張振濤、鐘思第等中外學者考察過，其考察成果刊載於 1994 年的《中國音樂年鑒》；2015 年 11 月，又有京津冀三地學者組成的考察組對這個樂社進行了較全面的考察、攝錄和研究；2016 年 5 月，他們還應邀到中央音樂學院為國內外學者演出。外部社會的不斷關注，使這個樂社的社會影響日益擴大，進而也更加激勵了這些民間音樂局內人的文化自信心，使他們進一步認識到自己所承載文化的珍貴價值，感受到保護和傳承傳統音樂文化的巨大責任。

笙管樂的莊重大氣，打擊樂的鏗鏘輝煌，都給考察者們留下了深刻的印象。演奏完畢，雲鑼樂師徐繼新還為考察者們韻唱了音樂會的工尺譜。韓莊音樂會的工尺譜是一份難得的歷史文化資料，“學者們之所以重視韓莊音樂會，不但是因為人員眾多、編配整齊、演奏水準很高，還因為其譜本扉頁把同出雄縣的三家音樂會串聯起來，一個譜本在不同村莊、不同會社之間的傳播由此可見，一個樂社傳承于另一樂社的脈絡也由此可鑒。這樣的事例，極為罕見，由此可知韓莊音樂會譜本的歷史文化意義。”譜本的目錄，更是把“音樂會”這一歷史底蘊深厚民間樂種的套曲結構清晰地展現了出來，為學者們對中國傳統音樂結構形式的研究提供了內容清晰的參照物。

在韓莊，文廣新局領導還組織學者們舉行了一個暫短的座談會，各位老師各自談了自己的考察收穫與體會，高度評價了雄縣民間音樂文化的巨大價值和非遺保護工作所取得的成就，也中肯地提出了一些非遺保護工作目前尚存在的問題，如民間樂社、戲班局內人年齡結構老化、後繼乏人，還希望民間小戲保持自己的原生狀態和獨有特色，不要以主流文化的審美觀念去人為改造它。

傍晚，考察者們又從韓莊村匆匆趕到了十幾裡地外的米黃莊村。學者一行人來到米黃莊時，村裡的吵子會奏響了喧鬧的鼓樂來迎接遠方的客人，音樂會會長劉克信、眾位樂師和村裡的幹部們也都早已在等候。一番熱情的寒暄後，米黃莊音樂會在村委會的會議室裡奏響了樂聲，又是一曲《普庵咒》；演奏完畢，管子樂師程志通又給學者們韻唱了工尺譜曲牌《寶盒子》。由於幾起幾伏的斷續，米黃莊音樂會已經元氣大傷，傳統的套曲已經奏不全了，樂師人數也才剩十幾個，但是現在大家的心氣比較整齊，決心把自己有著悠久歷史的音樂會傳承下去壯大開來。聽完演奏和演唱，學者們即興談了自己的感想。臺灣的學者們也對米黃莊音樂會的自強不息再次復興給予了熱情鼓勵，並希望他們能夠擴大隊伍，有年輕人接續上來。

而後又加入另一個臨時的考察專案是亞古城音樂會新學員的打擊樂演奏學習成果彙報。

三、心得及建議

（一）心得

後繼無人是目前各個民間樂社普遍遇到的問題。面對這個現實問題，畏難者抱怨生不逢時，有志者設法克服困難。在安新縣的端村音樂會、圈頭音樂會，是用招募學業壓力還不太大的小學生入會的方式解決問題；而在亞古城音樂會，他們招募了一批跳廣場舞的 50 歲左右的大媽來入會。由於這些人閒暇時間多，每

天下午或晚上都有時間練習，再加上樂師的耐心指導，這些大媽們進步很快。大家對亞古城音樂會面對傳承困境積極設法應對的進取精神由衷敬佩，希望亞古城音樂會能夠取得更大成就，為冀中音樂會在當代社會的傳承發展樹立一面旗幟，蹺出一條新路。

本人為本校，也是臺灣少數受邀的代表，主要專業為打擊樂與音樂史，經過本次活動之參與，觀摩學習大型學術研討會工作之各項細節，同時本人受邀發表學術論文並主持、評議會議論文，增加臺灣學者學術地位；另外，經由數日赴河北針對冀中管樂與吹打樂社之考察，除對當地社班之傳承有具體瞭解外，更記錄了影響臺灣民間音樂甚巨的鼓吹樂，這種演奏形態在中國已存續長達一千多年之久。

這次本人對高碑店市和雄縣傳統音樂的考察，雖然由於時間關係難以深入，但是在較短的時間內使大家瞭解到了這一地域傳統音樂文化的深厚蘊藏，加深了對大陸歷史悠久的文化根脈的認識，並為以後河北、臺灣兩地音樂文化的進一步相互交流與合作研究打下了基礎。

（二）建議

由於本人平日除校務行政及各項教學工作外，並利用課餘，結合地方政府進行民間音樂保存與整理工作，在發表並聽取許多針對地方音樂所作之學術研究，並實際深入大陸地方文化傳承考察後，深感地方文化發展的可塑性和存活、延續性雖屬頑強，但實需政府與學界力量共同結合以協助地方文化命脈之延續。

經本次學會議發表、主持、評議以及民間音樂考察後，再次感受中國版圖之大，歷史文化涵養之深，在近二十年經濟明顯改善下，其學術與民間文化表現確實有許多令我們參考借鑑之處。反觀臺灣近二十年無論在政治、經濟、教育各方面之發展，問題叢生、舉步維艱，大專院校與學生人數比例強烈失衡。因此除應繼續舉辦兩岸文化與教育之交流，參酌檢討改進外，也應再強化國內校院學術系統之功能，並加強各校學術相關單位之聯結，資源共享。

四、附錄（本次活動相關照片）

▲本人於學術會議開議後與內蒙古藝術學院同仁合影

▲本人於研討會評議後與其他學者合影

▲本人與其他學者們在雄縣留影

▲本人與其他學者們在韓莊村裡戲臺前的合影

▲韓庄管樂《普庵咒》

▲韓庄打擊樂套曲《小三套》