

●程天健

歌 章 与 念 词

——西安鼓乐社与铜器社中的歌唱体裁形式分析

(西安音乐学院, 陕西·西安, 710061)

摘要 西安鼓乐社与铜器社中有一种优美、动听的歌曲, 在民间社团中被称作为“歌章”或“念词”。歌章是指鼓乐社在击奏乐器的基础上, 采用旋律乐器(笙、管、笛)伴奏的一种民俗歌曲, 其旋律性较强, 有俗字曲谱传谱。念词是指在庙会民俗活动场合, 主要由铜器社采用击奏乐器伴奏的一种民俗歌曲, 在演唱的开始处带有诵神的开赞辞句。内容上多以赞颂神佛、宣扬修行功课、规劝世人积德行善、咏唱历史文化名人为主题, 并有庙神膜拜、多神崇拜等观念留存, 是民俗、宗教与音乐结合的“泛神化”的民俗歌曲形式。

关键词 西安鼓乐社; 西安铜器社; 歌章; 念词

一、西安地区鼓乐社与铜器社

(一) 西安地区鼓乐社概述

西安地区鼓乐社是至今活跃在民间的以自娱自乐为主要活动方式的群众娱乐组织, 以吹奏乐器笙、管、笛和击奏乐器鼓、铙、钹等乐器相互配合演奏的民间社团组织。其活动内容以“祈雨斗乐”、“朝山进香”为主。平日也参与为了庆贺丰收在各地举行的香会、庙会以及宗教仪式、社会公益活动等演出。其演奏形式可分为行乐和坐乐两种形式。^[1] (P291-292)

西安鼓乐社曾称作“乐器社”或“细乐社”。鼓乐社以吹奏、击奏为主要音乐内容, 唱词为辅。西安鼓乐社由于流传区域、人员结构、师承关系与演奏风格的不同, 大

致可分为三种不同流派且演奏技巧各有千秋的民间鼓乐社。即僧派鼓乐社主要有“西安市东仓鼓乐社”、“西安市大吉昌鼓乐社”等; 道派鼓乐社主要有“西安市都城隍庙鼓乐社”等; 俗派鼓乐社即周至县“南集贤东村鼓乐社”、“南集贤西村鼓乐社”和“长安区何家营村鼓乐社”等。僧派鼓乐社主要是由僧人传承教习, 其演奏风格热烈粗犷, 生活气息较浓; 道派鼓乐社主要是由道士传承教习, 其演奏风格温文典雅, 细腻委婉; 俗派鼓乐社由于长期活动于农村, 比之僧、道两派, 更多地吸收了民间音乐的因素, 富有浓郁乡土气息。

(二) 西安地区铜器社概述

西安地区锣鼓乐是作为一种独立的乐种, 不附加任何其它表演形式, 属于一种纯粹锣鼓乐合奏。通常称其为

作者简介: 程天健(1954~), 男, 西安音乐学院音乐学系教授。

基金项目: 本文系陕西省教育厅社科基金项目“西安鼓乐现存乐社生存状况及活动调查”(编号: 12JZ039); 教育部重点研究基地重大项目“中国音乐类非物质文化遗产研究之西安鼓乐研究”(编号: 12JJD760001)成果之十。

收稿日期: 2014-08-18

“西安铜器社”，民间也称作“打呱社”、“家伙社”、“同乐(1e)社”等。西安铜器社是西安市城郊演奏锣鼓乐的民间社团组织，其数量众多，传承历史悠久、文化底蕴深厚，世代承传至今，是一种具有独特地方风格的，以群体表演为其显著特征的表演形式。西安各铜器社之间无明显的演奏风格流派之分。西安铜器社以演奏锣鼓乐《铜器三联》和念词作为其音乐的主体。^{[2] (P119)}

建国前，流传于西安市区的古铜器社多达30多家，多依庙宇或街巷命名，如端履门朝贺巷社、骡马市社、三学街社、开通巷社、印花布园社、东羊市社、真武庵社、古红庙社、保吉巷社、联志村社、药王洞社等。目前，在西安地区能够维持乐社演奏活动，具有相当规模的社员人数保障的古铜器社仅存有西安市府三学古铜器社、端履门朝贺巷古铜乐社、保吉巷古铜乐社、古红庙铜乐社、城北联志村铜器社、西关王家巷铜器社、白庙村古铜器社、药王洞古铜器社等几家。

二、西安地区鼓乐社与铜器社关系之分析

(一) 鼓乐社人员结构与组织形式

西安鼓乐社分布在西安市城乡四周，由于流传地域与生存空间环境不同，各鼓乐社人员组成情况也不尽相同，均以周边居住人员为主，或同一街巷或同一乡村。再则，由于风格流派不同，道派、僧派、俗派鼓乐社人员也有不同，如道派鼓乐社以道士为主，另有其他人员；僧派鼓乐社以僧人为主要传承人，另有僧人和其他人员；俗派鼓乐社主要以本村农民乐手为主。目前，西安鼓乐社乐手多以女性为主。

西安鼓乐社有较严格的组织管理机构，设有社长、副社长和相应管理制度，有的鼓乐社从属于上级政府部门直接管理，有的接受道观或村委会管理。

(二) 铜器社人员结构与组织形式

西安铜器社的成员组成，均以本铜器社居住地各社会阶层民众群体为主，乡村铜器社如联志村铜器社、白庙村古铜器社均以本村农民乐手为主。乐手多以中、老年男性为主。年龄约在40至60岁之间，亦有70岁左右。

西安铜器社有着严密的组织机构，设有社长、副社长以及管理制度，主要是以本铜器社自行管理和教习训练，有着固定的演习时间和地点，以自娱自乐生存于民间。

(三) 鼓乐社与铜器社之关系

西安地区鼓乐社与铜器社都是活跃在西安地区的民间社团组织，虽然不属同一乐种，演奏乐器不尽相同（鼓乐社以笙管笛为主，另有特定的击奏乐器；铜器社则只使用击奏乐器），却有着同样的活动场合、时间和内容，比如都要共同参与民间庙会、古会、皇会、法会等朝山进香和庙会、法会朝拜等民俗活动。

特别是同一音乐形式“念词”、“歌章”的演唱上面，成为了关系较为亲近的兄弟乐社。各乐社在人员组织结构和使用方面，具有交叉、借鉴、互补的现象，有的鼓乐社与铜器社同设一条街巷，两社人员混居在一起，长期融合在一起，相互参与共同完成民间各种演艺活动。

但是，鼓乐社与铜器社各自具有独特的艺术形态和表演形式，各自保持自身音乐形态的独立性、完整性和艺术性。民间乐手之间遵循“长期共存、相互交叉、互惠互利，共同提高”的原则，传承和发展各自的音乐形式。他们既是鼓乐社成员又是铜器社成员，相互学习掌握不同乐器、曲目演奏与演唱。逐渐形成既能演奏乐器又能演唱歌章、念词的“风搅雪”^①民间乐社。

三、鼓乐社与铜器社的主要活动形式及内容

(一) 鼓乐社的器乐演奏与声乐演唱

西安鼓乐笙管笛所用的乐谱为俗字谱，击奏乐器所使用乐谱为鼓孔子谱。

器乐曲演奏类型有：起、鼓段曲、耍曲、打札子、花鼓段、垒鼓、别子、引令、套词、北词、南词、外南词、京套、大乐、曲破、赚以及开场鼓、开坛鼓等。

所用的旋律乐器有笙、笛、管以及双云锣，击奏乐器以坐鼓为主，包括战鼓、乐鼓、独鼓、单面鼓、高把鼓以及锣、钹、铙、铰子、木梆子等。

西安鼓乐多在每年夏秋之际，为了庆贺丰收在各地举行的香会、庙会上演奏，其演奏形式可分为行乐和坐乐。

坐乐是在室内围绕着桌案依次就坐演奏。曲调是一种有固定结构的大型套曲，即“花鼓段坐乐全套”和“八拍鼓段坐乐全套”，可看作是固定的曲式结构的大型套曲。坐乐使用的乐器有：笙、笛、管、双云锣、坐鼓、战鼓、乐鼓、独鼓、大镲、大铙、铰子、大锣、马锣、引锣、木梆子等。

行乐是站立演奏或在行进中演奏。伴以彩旗、令旗、社旗、万民伞、高照斗子等。行乐以演奏散曲为

主，节奏乐器只起伴奏、击拍作用，多用于行进和庙会的群众场合。行乐又分高把子^②（又称“同乐鼓”）、乱八仙^③（又称“单面鼓”）两种演奏形式。“高把子”风格温雅庄重；“乱八仙”风格活泼悠扬。行乐有时还有“念词”，内容与祈雨敬神有关。行乐使用的乐器有：笛、管、笙、高把鼓、单面鼓、小吊锣、饺子、贡锣、手梆子、方匣子等。

歌章是鼓乐社参与民俗活动“朝山进香”、“庙宇叩拜神灵”时演唱的声乐作品部分，并采用旋律乐器伴奏的一种民间歌曲，其旋律性较强，有俗字曲谱传谱。

歌章在表现内容上大都以赞颂仙佛、描写仙境、劝世人行善以修来世以及歌颂长安地区风土人情等为主题。

在西安鼓乐的乐谱中，歌章只有曲调，主要是供笙管笛为歌唱时进行伴奏，故仅抄曲调而无歌词。

（二）铜器社的器乐演奏与声乐演唱

西安地区铜器社属于民间传统合乐形式“锣鼓乐”的一种，亦称“清锣鼓”或“素锣鼓”。主要乐器有：社鼓、大铙、大钹（铜镲）、引锣、马锣、摔子、木鱼等击奏乐器。其应用的场合一是用于击奏乐器的合奏；二是用于念词（亦称“唱词”）的伴奏。铜器社的击奏乐器合奏曲只有一套乐谱即“铜器三联”。《铜器三联》中的“联”有“章”、“段”、“节”等含义。全曲由头联《次卡次》^④、二联《得儿郎当》^⑤、三联《卡次卡》^⑥三部分组成。这三部分结构大致相同，只在“引子”和主题部分（即“次卡次”、“得儿郎当”、“卡次卡”）有所不同。

头联《次卡次》由“引子”、“慢三锤”、“七锤”、“次卡次”、“紧三锤”、“慢四锤”共六首锣鼓牌子或段落组成，并以位于中间的第四首《次卡次》的曲名作为整个段落的总曲名；二联《得儿郎当》由“引子”、“慢三锤”、“七锤”、“得儿郎当”、“紧三锤”、“慢四锤”共六首锣鼓牌子或段落组成，并以位于中间的第四首《得儿郎当》的曲名作为整个段落的总曲名；三联《卡次卡》由“引子”、“慢三锤”、“七锤”、“卡次卡”、“紧三锤”、“慢四锤”共六首锣鼓牌子或段落组成，并以位于中间的第四首《卡次卡》的曲名作为整个段落的总曲名。念词（亦称“唱词”）是西安铜器社另外一种重要的歌曲表演形式，演唱时只用击奏乐器伴奏，开始由一人开赞（也称“念赞”），之后用鼓与引锣引起念词。念词的开头，

先由一人自由节奏领唱，然后又由众乐手再加入齐唱。鼓随曲敲，引锣两拍击一下。^[2] (P120-121)

四、“歌章”与“念词”的基本概念与表演程序

（一）“歌章”与“念词”概念之异同

西安鼓乐社中称用笙、管、笛伴奏的歌曲为“歌章”，西安铜器社中称击奏乐器伴奏的歌曲称其为“念词”（亦称“唱词”）。

歌章一词，初见于清嘉庆十四年（1809）西安鼓乐的古谱抄本中。“歌章”主要是指鼓乐社用旋律乐器（笙、管、笛）及击奏乐器（鼓、引锣、马锣、碰铃、木鱼等）伴奏的一种民间歌曲称为是歌章。另外，是指大型坐乐套曲演奏中不同体裁的器乐曲，原本是坐乐演奏中歌唱段落，因无歌词存在，长期用乐器演奏，久而久之演变成为大型坐乐中本该用声乐演唱的歌曲部分，只能采用乐器演奏声乐旋律，这一部分民间艺人称其为“歌章”了。^[3] (P415)

“念词”一词，普遍存在于西安地区铜器社当中，没有俗字谱记录，只有文字记载内容，用鼓、铙、钹等击奏乐器随曲伴奏。念词是铜器社在庙会活动场合，进行寺庙进香朝拜的仪式活动中演唱的齐唱歌曲，男女均可参加，在内容上主要以歌颂仙佛、描写仙境、劝人行善等为主旨，因此，也有些民间乐社的艺人将之称为“民间佛曲”，意即民间俗人进庙堂演唱的敬拜神灵的歌曲。

“歌章”与“念词”其表演场合与唱词内容基本相同或一致，都是庙会时进行唱念的民间歌曲，只是两者分布的乐社（念词多分布于铜器社，歌章多分布于鼓乐社）、表演社团及采用的伴奏乐器不同（鼓乐社兼用击奏与旋律乐器，铜器社仅用击奏乐器）而导致了称谓上的不同。

（二）鼓乐社、铜器社现存“歌章”、“念词”曲目调查

1、文献资料中记载的歌章、念词。

1952年《西安市鼓乐社乐谱》（西北民间音乐采集研究队油印本）载录有：

《四季花》《五更》《香宝卷》《茶叶词》《五云登空》《终南山》《八仙请寿》《壹串龄》《金菊香》《群仙会》。

1982年《西安鼓乐曲集》（陕西省群众艺术馆油印本）又增加一曲《金葡萄》《五朵云》。

1991年《中国民族民间器乐曲集成》(全国编辑委员会编纂·陕西卷)收录:《终南山》《城隍高调》《望南瞧》《天发芽》《五云登空》《神灵针》《五供养》《吾今悲叹》《三皈依》《四季花》《高五更》《柳含烟》《返魂香》等曲目。

2、民间艺人传承整理的歌章、念词。

西安佛教鼓乐社余铸传承的5首歌章:《望南瞧》《五云登空》《终南山》《五更》《四季花》均来自清道光拾年荷月佛教古乐社抄本。

西安端履门朝贺巷古铜乐社程克俭编辑的《西安古乐念词选集》中收录的24首念词:《望南瞧》《药王词》《茶叶词》《桃园中》《禅堂中》《望上瞧》《终南山》《弥勒佛调》《赵公词》《韦陀词》《城隍词》《佛祖高调》《菩萨高调》《圣贤高调》《老爷桃杏花儿鲜》《四季天发芽》《金葡萄》《五更》《五云登空》《五朵云》《乱八仙》《群仙会》《八仙庆寿调》《香宝卷》。

3、鼓乐社经常演唱的歌章。

《四季花》《五云登空》《望南瞧》《望上瞧》《望下瞧》《往正瞧》《终南山》《香宝卷》《高五更》《老五更》《城隍高调》《天发芽》《金菊香》《神灵针》《五方童子》《五供养》《吾今悲叹》《三皈依》《阎王赞》《一串铃》《点瓜》《颤瓜》《茶叶词》《金葡萄》《八仙庆寿》《药王词》《群仙会》《蟠桃会》《风云会》《三国四季花》《桃园中》《长安城》《铜锣响》《禅堂中》等约34首。

4、铜器社经常演唱的念词。

《佛爷高调》《迎春花》《天发芽》《迎春花》《金菊香》《群仙会》《弥勒佛词》《八仙庆寿》《一串铃》《香宝卷》《睡佛爷词》《长安城》《五云登空》《金葡萄》《望南瞧》《终南山》《茶叶生》《老五更》《四季彩花浪》《桃园中》《起祥光》《赵元帅》《四季花》《我的佛》《五杆旗》《离皇宫》《望下瞧》《大摆计》《望上瞧》等约29首。

(三)“歌章”与“念词”的表演程序

西安地区的民间鼓乐社与铜器社的主要活动场合,是参加每年的各种庙会。在此的演奏是有一定模式和表演程序的。

铜器社的音乐是以《铜器三联》和“念词”两部分构成一个整体的,其程序如下:

1、《铜器三联》——(敲击全部三联,或前一、二

联);

2、念赞——由一人开赞(木鱼、摔子、磬钟隔击奏);

3、念词——首句由一人自由领唱,之后众人齐唱(鼓、引锣、摔子、木鱼伴奏)。

铜器社进殿后先演奏击奏乐曲《铜器三联》,后开赞,赞词内容丰富多样,大致与唱曲内容相互照应,进什么殿拜什么佛唱什么曲。如在千手千眼观音殿前,开赞词是:“一柱信香入炉心,供奉南海观世音,大慈大悲能救苦,普渡世上有缘人”,演唱念词是《迎春花》,唱词中有“我的佛千手千眼”一句,从而与庙宇供奉的神灵内容相吻合。再如进天王殿,此殿供奉的神像为弥勒佛,开赞词是:“我佛莲台笑呵呵,手拿素珠念弥陀,四方弟子来朝拜,玉帝敕封弥勒佛”,演唱念词是《弥勒佛词》等。

目前,民间鼓乐社与铜器社相互配合出现“配歌章”现象。指在传统铜器社仅采用击奏乐器为念词歌唱伴奏的基础上,邀请鼓乐社运用笙、管、笛等旋律乐器为念词歌唱伴奏曲调,从而使伴奏乐器数量多,伴奏音乐更为丰富,并有俗字曲谱传谱的形式了。为此,逐渐形成“风搅雪”乐社,在敲完之后,还要齐聚于庙堂前吹奏诸如《十六拍》《步步娇》《满园春》等乐曲来敬神。

而鼓乐社在向寺庙宫观朝拜和进发的途中,则演奏行乐“高把子”或“乱八仙”,进入庙里的大殿之后,即演奏坐乐,称为“上殿”。有时可选择坐乐中的部分散曲演奏。上殿是一项极其庄隆重的仪式活动,社员通过演奏乐曲,达到虔诚礼佛的目的。

鼓乐社在殿前演唱《四季花》《五云登空》《望南瞧》等歌章,唱完之后再奏行乐“乱八仙”,如《香山射鼓》《满园春》《朝天子》《五十眼》等。这样才算是正式结束。随后乐社成员便走到该寺庙内另外的殿堂前,依同样程序依次朝拜,或者是休息片刻之后,再向下一座庙宇进发。

歌章、念词在实际演唱中有两种伴奏形式:一种是以笛子、笙、管子、单面鼓、引锣、铰子、手梆子等乐器作伴奏,伴奏要求以简朴随腔为主;另一种则仅以鼓、引锣、马锣、铙、钹、碰铃、木鱼等打击乐器进行伴奏。念词、歌章的演唱速度较为平缓抒情,以4/4节拍居多。

(四)关于“清歌”之说

西安鼓乐中存留有一些与唐宋诗词同名的乐曲,器乐化了的声乐旋律音调,如《鹊踏枝》《雨霖铃》《望江

南》《遐方怨》《忆秦娥》《诉衷情》《柳含叶》等等。冯亚兰、曲云、焦杰、程天健等研究专家根据唐宋同名曲牌译谱编配同名词牌的创作原则，译谱配词了20多首古代诗词歌曲。这些同名曲牌译谱编配古代诗词歌曲形式，有被学者称之为“清歌”。这些歌曲旋律音调典雅优美，有着文人音乐特征，与唐宋诗词相结合词曲结构、表现意境完美融合，词曲情绪吻合贴切，这种回归历史，复原古代艺术歌曲的做法，无疑填补中国古代音乐史研究之空白。

五、歌章、念词的文化内涵

歌章、念词是西安地区民间鼓乐社与铜器社在寺院、庙宇的庙会活动等场合演唱、演奏的音乐文化形式，内容大都含有宗教、民俗色彩。其旋律优美，词文公稳，浸润了民间文化与文人文化两种文化因素，并与当地群众的审美特征、生活习俗、情感抒发息息相关，密不可分。

庙会作为民俗活动的重要场合，鼓乐社、铜器社的歌章、念词演唱则是庙会民俗文化活动的主要内容。自古以来民俗和音乐是共时共生的一个整体，民间音乐都包含着民俗，民俗中又离不开民间音乐。民间音乐本身就是一种民俗文化现象，两者之间相辅相成密不可分。西安地区民俗活动颇多如农历二月初二的药王洞龙王庙的会、四月初八城隍庙的会、六月初一南五台的会、六月十七、十八、十九西安市西五台庙的菩萨庙会等。民间音乐伴随民俗活动，历经千年被很好地保留了下来。可见民俗活动的持续性、稳定性特征给与民俗密切相关的民间音乐创造了生存发展空间。歌章、念词就是依附于相对稳定的民俗活动一直流传至今的。^[3] (P408~409)

歌章、念词其歌词内容大都含有浓郁的宗教文化气息，其中不乏有歌颂神灵、诵佛赞道的，群众通过这种世俗化、通俗化的歌唱形式，虔诚礼佛，浸染了佛教的文化理念，亦求得了精神层面的娱乐和心灵的慰藉。

在民间普通百姓祈求神灵，求得平安，祈福禳灾，总会在歌章、念词中寻求敬拜的对象。如城隍、火神、龙王、关公、土地爷、八仙、王母娘娘、韦陀、弥勒、观世音、文殊菩萨等神灵，表现出“泛神化”的多神崇拜的思想观念。逐渐形成民间信仰文化现象，具有一定的功利性目的。

歌章、念词广泛吸收了陕西关中地区民间歌曲和戏曲音乐元素，词曲抒情优美，风格独特，文词雅致，格律鲜明，其唱词内容大多是规劝众人积德行善，修行功夫，歌颂神灵，祈求消灾除难等，这些歌章、念词能够使人心向善，求来平安，深受人民大众的喜爱。

注释:

- ① “风搅雪”是指鼓乐社或古铜器社的乐手既能演奏乐曲又能演唱歌章和念词。
- ② 高把子，西安鼓乐行乐演奏形式之一，因以高把鼓为主要乐器而得名。
- ③ 乱八仙，西安鼓乐行乐演奏形式之一，因以笙、管、笛、方匣子、单面鼓、海口子、铰子、手梆子等八种乐器组合而得名。
- ④ “次卡次”，“次”为大铙的状声字，“卡”为大钹的状声字，均以其状声字音而定的名称。
- ⑤ “得儿郎当”，为击奏乐器鼓和引锣的状声字。
- ⑥ “卡次卡”，“卡”为大钹的状声字，“次”为大铙的状声字，均以其状声字音而定的名称。

参考文献:

- [1]程天健.中国传统音乐普修教程[M].上海：上海音乐学院出版社，2009.
- [2]杨荫浏，孟杰，苏琴.陕西的鼓乐社与铜器社[M].北京：中央音乐学院民族音乐研究所编(油印线装本)，1954.
- [3]程天健，李宝杰.长安古乐研究论文选集[C].西安：西安地图出版社，2000.

责任编辑 春 晓