

社火音乐中的社会功能——以甘肃天水为例

马雨馨 何梦璇 李镇宇 王延松

西安音乐学院, 陕西省西安市, 710061;

摘要: 本文探讨了甘肃天水社火音乐的特点和社会功能。这种音乐以鲜明的节奏和鼓乐为主, 融合声腔特色, 展现出高亢激昂的风格。在社会功能层面, 社火音乐不仅表达情绪、增强集体情感, 还树立权威并服务于文化传承与稳定。通过分析其节奏模式和表演风格, 本文强调了社火音乐在促进文化多样性和传承中的重要作用。

关键词: 社火音乐; 社会功能; 甘肃天水

DOI: 10.69979/3041-0673.24.7.044

1 社火音乐的特点

社火起源于原始的宗教信仰, 源自对古老土地和火的崇拜。在《说文解字》中, “社”字解释为“地主也。从土”, 其本意为掌管土地的神。而对火的崇拜具有世界性, 祭火活动可能是人类最古老的祭祀活动之一。在这种崇拜和祭祀活动的基础上, 社火逐渐演变成为一种集体性的民间文化活动, 包含民间杂耍、舞龙、高跷等多种艺术形式, 并配以锣、鼓、镲、唢呐等多种乐器。在社火表演过程中, 演员配合默契, 表演规模宏大, 场面热烈壮观, 不仅保留了对自然神灵的崇敬, 还融合了人们对丰收和幸福生活的美好祈愿。节奏明快、旋律高亢激昂、富有穿透力的音乐则是社火演出的灵魂。

1.1 节奏鲜明

社火音乐的节奏是其最显著的特点之一。它通常以强烈的节奏感为基础, 通过锣、鼓等打击乐器的有力敲击, 形成一种简洁而有力的节奏模式。这种节奏不仅能够激发人们的情绪, 还能够引导观众进入一种特定的氛围中, 为整个社火表演增添动感和生命力。不同地区的社火音乐节奏各具特色。

以甘肃天水为例, 该地区的社火音乐节奏丰富多样, 唱段基于四二拍, 由前十六后八、前八后十六、四分和小切分以及四个十六的节奏型组成。这些多样的节奏类型不仅丰富了音乐的层次感, 也增强了表演的动感。天水地处多个地区交汇处, 因此, 在原有丰富的唱调上, 融合了临夏甘南、陕西秦腔等多种优秀唱段的精华, 使得天水社火的音乐节奏鲜明轻快、类型多样。

1.2 调式特点

社火音乐经常采用源自民间传统的调式, 这些调式是经过长时间的民间传承与演化而形成的。地区差异和表演形式的差异往往决定了调式的选择, 一般而言, 社火音乐倾向于使用能够营造出庄重、神秘或热烈欢快气氛的调式, 例如宫调或徵调。

天水地区的社火音乐, 体现了多种地方戏曲和民间小调的融合特色。其中, 歌舞小调多采用分段歌曲的形式, 同一曲调能够以多种简短词句来表达, 这种结构设计使得音乐节奏轻快, 旋律富于变化。天水社火音乐不仅是娱乐的方式, 更承载着丰富的文化意涵和历史信息。在内容上, 天水社火音乐详尽地描绘了四季的更迭和十二个月份的变化, 这种内容的设置具有其独特的重要性。通过将四季变换和月份融入歌词, 天水社火音乐反映了农业生产的周期。农民依据季节的变化进行作物的种植与收获, 这些歌曲在帮助他们记忆农事活动时间的同时, 也歌颂了自然的规律。

2 社火音乐的社会功能

通常情况下, 音乐具有功能性, 因为它有助于促进人类之间的交流与联系, 引发对人生意义的思考, 并激发人们对未来可能性的想象。通过这种方式, 音乐不仅有助于提升人类的幸福感, 而且与我们社会的本能紧密相连。

音乐对于人类来说, 具有十分重要的作用。我国自古就有移风易俗, 莫善于乐的总结。卡普兰提出, 音乐具有八项的社会功能(例如, 作为认识的一种形式、集体的财富等)。

梅里亚姆(Merriam)在他的著作《音乐的人类学》中, 提出音乐具有10种社会功能: 情绪表现、审美欣赏、娱乐、符号象征、身体反应、强化对社会规范的符合、树立社会机构和宗教仪式的权威、为文化的延续和稳定服务、促进社会的凝聚力。

2.1 情绪表现

音乐可以激发和表达表演者的情感, 并将其传递给听众。这种情感的表达可以是悲伤的, 像哀歌中流露的悲痛; 也可以是舞蹈中体现的快乐或其他情感。社火音乐通过其独特的节奏、旋律和歌词, 在表演中深刻地触动人们的内心, 引导观众的情绪随着音乐的波动而起伏变化, 共同营造一种丰富的情感氛围。

在水社火的表演过程中，音乐根据演出的需要而相应变化。演出伊始，缓慢节奏的鼓点用于集中观众的注意力，随着表演队伍的陆续进场，音乐节奏逐步加快，力度增强。

此外，音乐还会根据不同场景的需求进行情绪上的调整。例如，在激烈的战斗场面中，可能采用激昂紧张的旋律来增强戏剧性，此类音乐能有效地提升观众的热情，使他们在不自觉中跟随节奏拍手，更加深入地融入社火的氛围。而在呈现民间或神话故事的场景时，往往选用具有叙事性质的旋律，通过不同乐器的配合与曲调的变化，配合故事情节的发展。音乐的引导使观众仿佛穿越时空，沉浸在古老传说和神秘故事的情节之中，体验文化的魅力和历史的厚重。

因此，音乐在社火表演中不仅是声音的表达，更是情感和故事的传达者。它通过精心设计的旋律和节奏，增添了表演的魅力和戏剧性，吸引观众的注意力，使他们全心投入到表演之中，共同经历一场精彩绝伦的社火盛宴。

2.2 树立社会机构和宗教仪式的权威

音乐在构建社会结构和宗教仪式的权威中扮演着至关重要的角色。在宗教领域，音乐被用作祈祷的媒介，它将神话故事或宗教价值观融入其表达之中，不仅成为宗教仪式的象征，还是一种凝聚信徒群体的方式。此外，音乐也是一种有效的传播工具，它能够提醒并引导人们关注宗教信息。通过音乐的传唱和演奏，宗教组织能够广泛传播其教义和价值观，增强信徒对宗教的认识和归属感，同时促进传统文化的传承。

天水社火音乐的表演通常伴随着特定的仪式行为，这些行为可能包括特定的动作、服饰或其他具有仪式意义的举动，它们共同加强了社会和宗教仪式的权威。例如，在水社火的舞狮环节中，一系列复杂流程是表演不可或缺的一部分。首先需要从庙宇中请出往年的舞狮服装，并进行烧香以告知神明。随后，道家传人将起坛进行法事，采用步罡踏斗步伐和祝祷词进行祈祷，这表达了对神明的尊敬和祈求。最后，用金色墨汁为舞狮点睛，象征着神圣的加持。在这个过程中，鼓点紧密跟随仪式的进程，营造出庄严神圣的氛围。

通过这些仪式中的音乐演奏，参与者传递着对神明和传统文化的尊敬，同时也将这种敬意和信仰传达给观众。因此，音乐在树立社会机构和宗教仪式的权威方面发挥着不可替代的作用。

2.3 为文化的延续和稳定服务

音乐作为历史、神话和传说的重要传承媒介，展现了文化的持续性与传承性。通过音乐的传播与演绎，文化传统的核心价值得以保存，并将历史故事、神话传说等元素传递给

后代，确保这些宝贵的文化遗产得到长久的保护和继承。音乐不仅传递文化，还具有教育功能，它指导和规范社会行为，强调行为准则，对社会稳定和文化延续做出了显著贡献。

天水社火音乐，作为一种深植于传统文化的表达方式，通过音乐表演、舞蹈等艺术形式，具象化地展示了历史事件、神话故事和四季变换等文化元素，使这些传统知识得以生动展现。这种表现形式不仅是对文化遗产的有效保存，也是对民族精神血脉的一种延续和弘扬，为后代提供了重要的精神支撑。

天水社火音乐表演所呈现的文化内涵和传承精神，为文化的连续性和稳定性注入了新的活力。它不仅促进了传统文化的传承与发展，还社会的和谐进步提供了重要的文化支持和认同基础。

3 总结

天水社火音乐，作为一种承载着丰富文化内涵的艺术形式，通过其独有的节奏、旋律及表演风格，传递了中国西北地区特有的历史记忆与民俗风情。它不仅反映了当地人民的生活习俗和精神追求，而且作为一项重要的非物质文化遗产，对促进文化传承和文化多样性具有不可替代的作用。

在社会功能方面，天水社火音乐也有着独特的影响。首先，它作为一种表现形式，能够有效地表达和引发情绪。音乐的节奏和旋律能够激发人们的情感共鸣，使观众在表演中体验到喜怒哀乐，从而增强了人们的情感交流和沟通。其次，社火音乐有助于树立社会机构和宗教仪式的权威。在社火表演中，音乐常常与宗教仪式相结合，通过祈祷和歌唱等形式，加强人们对宗教信仰和社会机构的认同和尊重。最后，社火音乐为文化的延续和稳定提供了重要的服务。通过将历史事件、神话故事、四季变化等丰富的文化元素融入音乐表演中，社火音乐不仅使这些传统文化得以生动展示，还促进了文化的传承和发展，为后代提供了重要的精神食粮。

而随着现代化进程的加速和全球化的影响，天水社火音乐面临着保护和发展的双重挑战。为了应对这些挑战，相关部门需要制定有效的保护措施和文化策略，比如加大对天水社火音乐的宣传力度、提高公众参与度等，以保持这一文化活动的创新和传承。

综上所述，天水社火音乐作为一种独特的传统艺术表达形式，不仅在中国西北地区具有重要地位，而且对于整个中华文化的传承与发展做出了显著贡献。

参考文献

[1] 潘素雅. 段玉裁《说文解字注》[D]. 济南: 山东大

- 学,2017.
- [2]李智信.社火溯源[J].青海民族研究,2008(04):117-121.
- [3]林远航.甘肃天水社火音乐特色探究[J].戏剧之家,2021(25):83-84.
- [4]李新.民间社火中的锣鼓音乐——以陕西关中地区为例[J].人文天下,2019(01):29-32
- [5]Schulkin J,Raglan G B. The evolution of music and human social capability[J]. Frontiers in neuroscience. 2014. 8:292.
- [6]王延松.音乐心理学[M].中央音乐出版社,2013. 198-200.
- [7]Merriam,A.P.The anthropology of music[M].Northwestern University Press.1964.209-227.
- [8]Zangwill N.Understanding Religious Music:A Smorgasbord[J]. Religions. 2024. 15(4):453.
- [9]蔡梅良.祭祀·社火·集市[J].求索,2009(12):44-45+206.
- [10]李宝杰.陕西民俗音乐文化的区域性比较与分析——以闹秧歌、闹社火为例[J].交响(西安音乐学院学报),2012,31(03):8-16.
- [11]吕品田.中国社火艺术的形态特征[J].美术观察,1997(02):37.
- [12]赵志安.论传统音乐文化的传承与传播[J].当代音乐,2016(05):7-13.
- [13]Kaplan,M.The arts:A social perspective[M].Fairleigh Dickinson University Press.1990. 105-109
- [14]Schäfer,T.,Sedlmeier,P.,Städler,C.,Huron,D.The psychological functions of music listening.Frontiers in Psychology.2013. (04).4-7.
- 作者简介:
- 马雨馨,性别:女,民族:汉族,籍贯:甘肃省天水市,学校及学历:西安音乐学院/研究生,研究方向:艺术教育。
- 何梦璇(1998-),女,陕西榆林人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论方向研究及教学。
- 李镇宇(2002-),男,陕西西安人,西安音乐学院硕士研究生,主要从事艺术教育、艺术学理论方向研究及教学。
- 王延松(1970-),男,陕西西安人。西安音乐学院教授,博士,硕士研究生导师。研究方向:音乐教育学、音乐心理学、艺术教育等。