

云南民族音乐

视野下的学术观察

——彝族梅葛音乐、云南民族乐器的传承发展

欧阳园香 著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

云南民族音乐视野下的学术观察

——彝族梅葛音乐、云南民族乐器的传承发展

欧阳园香 著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

云南民族音乐视野下的学术观察：彝族梅葛音乐、
云南民族乐器的传承发展 / 欧阳园香著. —昆明：
云南大学出版社，2015
ISBN 978-7-5482-2269-9

I. ①云… II. ①欧… III. ①民族音乐—研究—云南
省 IV. ①J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第042216号

策划编辑：柴 伟

责任编辑：李 红

装帧设计：刘 雨

云南民族音乐视野下的学术观察

——彝族梅葛音乐、云南民族乐器的传承发展

欧阳园香 著

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明富新春彩色印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：12

字 数：204千

版 次：2015年5月第1版

印 次：2015年5月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5482-2269-9

定 价：33.00元

社 址：昆明市翠湖北路2号云南大学英华国内

邮 编：650091

电 话：(0871) 65033244 65031070

E-mail: market@ynup.com

序 言

2004年，我从杭州赴云南学习民族音乐，拜师于云南民族音乐学研究的权威教授张兴荣老师门下。在他的严格要求下，我一步一个脚印踏上了学习云南民族音乐的道路上，直到今天我仍不忘恩师的教导：要耐得住寂寞，要耐得住清贫，吃得了苦。这是三个条件，一个也不能少，否则就不要在云南民族音乐的道路上继续。老师的教导鼓舞着我，也让我常常思考：接下来该怎么走？不知不觉，我已走过了十年的学术道路，这十年我彷徨困惑过，也兴奋激动过；在边远的少数民族村寨行走过，也在图书馆及各种资料堆里努力地耙梳过。我喜欢这样的工作，喜欢这样的生活，我为自己的点滴收获暗自高兴，也为自己的欠缺暗自着急，我深知自己选择的未来之路很长很艰辛。于是我下定决心要把这浅薄的学术文字集结成册，不仅仅为纪念我年轻而稚嫩的学术研究，更为激励自己，坚持不懈地在这条路上继续前行。

2004年至2007年，我在云南艺术学院攻读民族音乐学硕士学位。从过去的音乐教育专业转入云南民族音乐专业，总感觉到难以适应，处在如今这样纷纭繁复的世界，不知道学术从何开始，始终达不到导师的要求，反反复复浪费了不少时间。毕业之际，在导师的引导下，选择了《彝族

梅葛音乐研究》，这个选题涉及县份不多，民族不多，采风的地点离昆明也不算远，导师非常细心地考虑到我是一个省外来的弱小女生。开题后，我按部就班，在老师的要求下，前往姚安县和大姚县足足蹲了三个月，几乎让我变成了一个小彝妹。终究因抵不住那里的白酒，三个月后我没有再去过。毕业论文答辩很顺利，因为我带来了很多关于梅葛音乐的资料和亲身体验。

2008年至2014年，我在高校工作时，因为受到导师所在的民族艺术研究基地摆放的许多珍稀乐器的影响，喜欢上了云南这些稀奇古怪的乐器。不管是它们的音色、造型、结构，还是所属的民族，我都很感兴趣。于是，选择了“云南特有民族乐器的传承与发展研究”这样一个课题，并获得了云南省哲学社会科学规划办公室的立项，于2013年通过了结题。为了研究课题，在文华学院领导和我所在部门领导的支持下，几次下乡采风，西到沧源，北到丽江、怒江。期间，导师又一次给了我无私的帮助。课题终于完成了，也道过了有关部门的审定，可我还是感到有很多遗憾：还有很多地方我还没有去，比如独龙江，传说那是一个很美丽的地方；有很多乐器都很难再找到，很多乐谱也都已找不到，很多民间艺人都已老去。

来云南求学、教书、研究，一路走来十年过去了。如今，我不断问自己，要怎样再走下去，因为前辈走过的路，我们没法再走一遍，但前辈的精神还一直在鼓舞着我。教学与学术研究的道路虽然坎坷，困难重重，但热衷于此，内心充满喜悦，为此我会一直向前，向前。

欧阳园香于昆明

2014年10月

目 录

学术观察与探索 上篇：彝族梅葛

- 一、彝族概况 | 4
- 二、梅葛概述 | 5
- 三、《梅葛》与彝族人民的生活 | 10
- 四、彝族《梅葛》的搜集和整理 | 13
- 五、史诗《梅葛》的内容 | 16
- 六、彝族梅葛音乐分析 | 25
- 七、梅葛的传承与困境 | 33
- 八、结 论 | 38

学术观察与探索 下篇：珍稀乐器

- 一、云南少数民族特有民族乐器的研究价值 | 42
- 二、佤族乐器 | 51
- 三、傣族乐器 | 66
- 四、景颇族乐器 | 74
- 五、傈僳族乐器 | 86
- 六、布朗族乐器 | 96
- 七、彝族乐器 | 104
- 八、基诺族乐器 | 112
- 九、哈尼族乐器 | 129
- 十、怒族乐器 | 142
- 十一、纳西族乐器 | 153

附录：云南民族音乐采风纪实

- 一、怒江采风印象记 | 160
- 二、姚安县梅葛音乐考察记 | 166
- 三、记“阿佤摸你黑”之行 | 174

参考文献 | 178

后 记 | 182

学术观察与探索 上编：彝族梅葛

我国各民族都有着自己优秀的传统古典歌曲，如彝族的梅葛，新疆维吾尔族的《十二木卡姆》等。彝族梅葛为史诗性叙事歌，它是彝族人民文化艺术的一个重要部分。随着社会生活急剧变革，梅葛音乐正在迅速消失，对它进行保护和研究已刻不容缓。

海内外学术界对梅葛的研究一直局限在文学领域内，甚少从音乐学的角度去剖析和理解梅葛。梅葛属于口传非物质文化遗产，以口相传，以唱表达，一定程度上可以说音乐是梅葛的灵魂，梅葛音乐是彝族音乐文化不可缺少的一部分。所以，为了更进一步研究这种口传方式的梅葛音乐，从民族音乐学的角度研究梅葛，将具有很深远的意义。

除了少数例外情况，大部分本土音乐研究者对梅葛的研究多局限于搜集和整理一些梅葛的曲调，甚少涉及梅葛音乐的音乐形态、调式、旋律的表现意义、梅葛音乐的传承者的作用及梅葛音乐在彝族民俗生活中的作用等。因此，仅从这些曲目中，我们并不能体会到梅葛音乐在梅葛传承中的规律，不能感受到梅葛音乐的魅力及深邃内涵。我们应该知道，音乐的美也是和它所处的文化美息息相关的。我们不能仅从文学的角度去了解梅葛，也不能孤立地从音乐的角度研究梅葛，而应该将生活中的梅葛音乐和文学结合起来，在文学中找到梅葛音乐的韵味，在音乐中借助文学的背景，进一步将音乐、文学及民族精神、民族生活联系起来。于是，我们对梅葛音乐有待研究的问题是：在梅葛音乐中，到底利用了什么音乐元素、结构因素和规律来表达这样一部史诗《梅葛》？这部史诗《梅葛》又是怎样通过梅葛的曲调得以传承的？梅葛在彝族文化生态环境中是如何得以产生、发展和保存下来的？

西方学者对彝族及彝族文化的研究，肇始于 19 世纪下半叶至 20 世纪初，那正是彝学研究进入国际视野的起步阶段，其中对彝族文献和文学的调查、搜集、评述，尽管简短、零碎，但记录的客观性较强，对我们今天研究彝族歌谣和文学传统的历史断面也不失其真实性的价值。

法国传教士保罗·维亚尔（Paul Vial，汉名邓明德）是最早关注彝族文学的西方学者，也是第一个对彝文文献做分类研究的西方学者。他在云南路南（今石林县）彝族地区生活的 30 年中，掌握了彝语，并同当地毕摩学习古彝文，对彝族历史、文化做过深入细致的研究，造诣颇深。维亚尔的著述主要有：用

彝汉文对照的彝文经典《宇宙源流》，其中收入了《天地起源》《洪水泛滥》等彝文经籍；《保保·历史·宗教·习俗·语言和文字》《云南彝族文学研究》《彝语语法》《法保字典》等著述则对彝族诗歌传统进行了评述。此外，维亚尔在《罗罗人》中概括了彝文经典诗歌的五言规范和一些基本的程式特征。^①

20 世纪三四十年代，由于受第二次世界大战的影响，国外学者对彝族的考察和研究活动处于消停状态，直到 20 世纪 50 年代以后才再度兴起。这一时期的国外研究，主要在彝族历史、社会制度和语言文学方面有较为系统的成果。20 世纪 50 年代以来，对彝族进行研究的日本学者颇多，有关彝族历史方面的著作也不少，其中较有影响的是百鸟芳郎教授等人。由于这个时期国内彝学研究也正在兴起，诸多涉及彝族史诗的彝文文献得以出版，并进入日本学者的视野，但大多仅被作为历史或传说加以引用。此后，坪井洋义教授率团深入贵州彝族地区调查，于 1987 年出版了《华南旱地耕作村落的社会和文化》一书，书中对彝族村寨空间和家族组织、住宅构造、生产形态和饮食生活、祖先崇拜和农事活动、民间口承文艺都做了全面的介绍和叙述，包括洪水神话史诗。

日本学者伊藤清司教授，他从比较民俗学的角度，对彝族口承文化传统、创世史诗、火把节习俗、傩戏等进行了深入的探讨，发表了一系列论文；美国学者马克·本德尔（Mark Bender）博士于 1982 年将彝族叙事长诗《赛玻蟆》译成英文，第一次把彝文经籍长诗全文介绍到了西方。近年来，他在执教于俄亥俄州州立大学的同时，几度深入云南彝族地区调查，并从翻译理论的角度开始着手楚雄彝族史诗《查姆》和《梅葛》的文本类型研究，他对彝族传统文学的理解，以及对这些传统文本的搜集、整理、翻译与出版提出的一些见解，深中肯綮，为我们提供了正确看待一系列已经出版又有颇多“遗憾”的彝族史诗文本的理论视角。^②

① 巴莫曲布摸：《〈“民间叙事传统格式化”之批评（上）〉——以彝族史诗〈勒俄特依〉的“文本逻辑”为例》，《文化研究》2003 年第 4 期。

② 巴莫曲布摸：《〈“民间叙事传统格式化”之批评（上）〉——以彝族史诗〈勒俄特依〉的“文本逻辑”为例》，《文化研究》2003 年第 4 期。

一、彝族概况

云南是彝族人口最多、最为集中的地方，据最新资料统计，云南省共有彝族 423.04 万人，占彝族总人口的 61.7% 以上。云南彝族分布也十分广泛，除澜沧江以西地区以外，85% 的县都有彝族人口，楚雄彝族自治州和红河哈尼族彝族自治州是我省彝族主要聚居区。

彝族居住地大多地处山区，物产丰富，气候类型多样。在云南，彝族主要分布在海拔 1000~2500 米的山区、半山区、丘陵和坝子边缘地带，也有部分居住在海拔 2500 米以上的高寒山区（滇东北、滇西北等），而海拔 1000 米以下地区，只有少量彝族分布。彝族居住的高山大川，森林茂密，有各种野生动植物、珍贵药材和珍稀濒危植物。此外，彝族地区还有丰富的矿藏资源，金属矿有铜、铁、铝、金、银、锡、锰等，非金属有磷、云母、石膏、石棉、水晶等。

彝语属汉藏语系藏缅语族彝语支，有东部、南部、西部、北部、中部、东南部 6 大方言。其中，中部方言主要分布在云南中部的楚雄彝族自治州、思茅地区。但 6 大方言之间差别较大，彼此不能通话，即使在同一方言同部，有的也不能通话，故有学者对彝语 6 大方言的划分仍持不同意见。彝语共有 25 个土语。

彝族有古老的文字及丰富的古文献。彝文史书称为“夷经”“𪛗书”“夷书”，或“倮文”“罗罗文”“毕摩文”“西波文”等，通称老彝文或古彝文。据统计，现存彝文有 1 万多字，经常使用的有 1500 多字。有象形和指事两种字，没有偏旁部首，同一字形有不同的写法，同音字占相当部分，并且可以通假代用。书写时从左至右。

彝族是古羌人（居陕、甘、青一带）南下在长期发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。据考古资料，西汉时代（公元前 206 年—公元 8 年），云南已有彝族先民的足迹。汉至六朝，汉文史籍称“叟”，隋唐时期称“乌蛮”“白蛮”，明以来称“罗罗”“倮罗”。8 世纪时，建立以彝、白族先民为主体的南诏国（738—902 年）。当时南诏的统治范围包括今天的云南及川南、黔西、桂西的部分地区。南诏作为中央政权唐王朝的藩属，曾受到册

封，其《南诏德化碑》就是明证。

“彝族十月太阳历”是中华民族远古先民的智慧结晶。这种历法，不按月亮盈亏，而以地球绕太阳为周期，由观察星像北斗柄的指向来划分严冬“星回节”和盛夏“火把节”，以此确定寒暑。以十二属相轮回纪日，凡3个属相周期为1个月即36日，凡30个属相周期为1年即10个月，另加5~6日为过年。其特点是：每月的日数整齐，每年季节准确，便于记忆。

彝族居住于山区或半山区，主要从事农业和牧业生产。宗教方面流行多种崇拜，祭司多称“毕摩”，另有巫师称“师娘”或“苏业”。部分人信仰佛教、基督教、天主教等。婚姻实行一夫一妻制，盛行姑舅表优先婚，残存“抢婚”及女子婚后“不落夫家”的遗俗。部分地区曾有“公房”，以做青年男女恋爱社交活动的场所。凉山彝族保持着严格的等级内婚。

彝族尚黑，其自称中的“尼”“诺”“纳”“糯”，意为“黑”。主要节日有火把节（农历六月二十四日举行）、年节（农历十月上旬举行，主要在大凉山彝族中举行，此系阴历与彝族十月太阳历的混淆）、插花节（亦称“马缨花节”，大姚县在农历二月初八举行）、牟定三月会（农历三月二十八日在牟定县举行）、跳宫节（富宁县农历四月初八举行）、二月八年节（巍山、元江、新平等县彝族）等，届时均有盛大的风俗性歌舞活动。目前，关于彝族文学已出版的长诗有《梅葛》《阿细的先基》《阿诗玛》《六月分支》等。

二、梅葛概述

（一）梅葛的定义

梅葛是什么？梅葛是彝语的汉字译音，彝语“梅”意为“嘴、说、唱”，“葛”意为“过去”“历史”“回转”，梅葛意为“唱说过去”“唱说历史”“唱说古今”。梅葛从文学上理解，它是彝族的创世史诗；从音乐上理解，它是彝族的民歌调子，叫梅葛调。创世史诗《梅葛》是用梅葛调来演唱流传的，所以借这民歌调来命史诗之名，称之为《梅葛》。史诗《梅葛》虽然是用梅葛调来演唱，并借梅葛调来流传，但并不是凡用梅葛调唱的民歌都可以归入《梅葛》史诗中。广义上说，梅葛成为一种文化，即彝族梅葛文化。

我们研究梅葛音乐，涉及民族学、社会学、人类学、民俗学、地理学、

姚安·唱过山调

姚安·唱相伙调

语言学等知识，因而，从广义上来看待梅葛，有助于我们研究梅葛音乐。

（二）梅葛调的分类

《梅葛》这部史诗是用梅葛调来传唱的。《梅葛》曲调很多，各个地区在演唱上也有区别。《梅葛》在各地的分类和名称不一样。在楚雄州大姚县马游乡的《梅葛》分正腔和慢腔两种。在大姚县昙华山的《梅葛》有“辅梅葛”和“赤梅葛”两种。《梅葛》在彝族人民生活中有着很深的影响，新中国成立后有当地艺人采用《梅葛》的曲调来反映新内容、新事物，受到当地群众欢迎，彝族人民称之为“现代梅葛”或“新梅葛”。它有多种分类方法。

根据演唱人的年龄可分为三种：老年人演唱的叫“老年梅葛”，以开天辟地、创世立业的劳动生活为主要演唱内容。青年演唱的叫“青年梅葛”，以反映纯真热烈的爱情和向往美满幸福生活为主题。少儿唱的叫“娃娃梅葛”，又叫“妮蜜”，是妙趣横生的儿歌，颇有西欧摇篮曲的幽雅情趣。

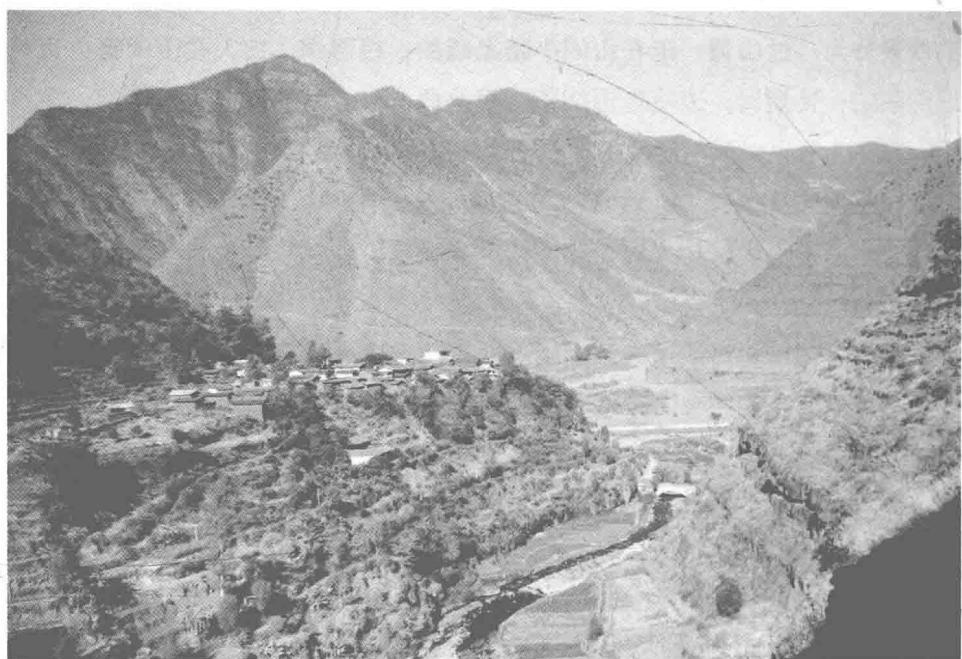
根据演唱的地点可分为两种：在室内唱的叫“家梅葛”；在田间山头唱的叫“山梅葛”。姚安县的“山梅葛”主要指情歌。“山梅葛”又可以根据演唱的情景分为：过山调，走在山间小路上唱的；相遇调，二人在山间篝火边相遇时唱的；传烟调，边唱边传烟草；相伙调，在山间的篝火边对唱的；离别调，在二人分别时唱的。他们把整个这一过程叫“坐相伙”。

根据演唱旋律特点，姚安的梅葛调还分为正腔和慢腔。正腔曲调悠扬，起伏较大，唱古老的传说时用它；慢腔音域窄，曲调较平直，在唱风俗、婚姻、爱情时用它。

根据演唱梅葛调的情绪，大姚县的梅葛可以分为辅梅葛和赤梅葛。辅梅葛即喜梅葛，于婚嫁喜庆时唱；赤梅葛即悲梅葛，于殡葬丧事时唱。

其他分类：各地彝族对梅葛的分类也有不同，比如，“期喷梅葛”，指的是在青棚里唱的喜事梅葛，娃娃梅葛叫“阿妮蜜”，彝族毕摩唱的叫“毕摩调”，年轻人唱的叫“嘞蜜”。在当地有些研究者认为，并没有“娃娃梅葛”，只是外来的研究者套用的一个叫法，认为老年人唱的叫老年梅葛，那么小孩唱的就是娃娃梅葛。因此，梅葛的分类有些繁杂。

笔者认为，梅葛调怎么分，一根据所在地方，二根据当时人对梅葛的习惯叫法。总之，在彝族梅葛流传地的彝族人都认为他们唱的就是梅葛。

大姚县至湾碧乡途经的村寨

(三) 梅葛的流传地

梅葛广泛流传在楚雄彝族自治州大姚县的昙华、桂花、铁锁、三台、三岔河、七街、赵家店、龙街，姚安县的马游坪，永仁的直苴、中和等地区自称为“罗罗颇”“俚颇”等的彝族支系中，特别是在姚安县马游坪和大姚县昙华山区的彝族人民中流传最为广泛，素有“梅葛之乡”的美誉。

1. 流传地之一：楚雄彝族自治州大姚县

大姚县位于云南省北部偏西，楚雄州彝族自治州西部，北纬 $25^{\circ}33'$ ~ $26^{\circ}24'$ 、东经 $100^{\circ}53'$ ~ $101^{\circ}42'$ 之间。东邻永仁、元谋县，南与牟定、姚安县接壤，西接大理白族自治州祥云、宾川县，北与丽江地区永胜、华坪县隔金沙江相望。全县国土总面积 4146 平方千米。由县城至州府所在地鹿城镇 107 千米，至省会昆明 276 千米。平均海拔在 2000 ~ 3000 米，耕地少，山地多。往南地势逐步下降，为低山区或部分丘陵区，山势较缓，河流切割不深，小盆地（坝子）分布多，平均海拔下降到 2000 米以下，是全县粮食主要产区和人口集中区。全县亦可分为北部山区、中部山区和半山区、南部山区和坝区，山区面积占全县总面积的 81.7%。

县境河流属金沙江南面近区水系，较大河流 16 条，总长 510 千米。金沙江流经县境铁锁乡、湾碧乡，境内流程 62 千米，是大姚与宾川、永胜、华坪 3 县的分界河流。以百草岭、昙华山山脉走向为分水岭，县境河流又分成百草岭北坡、西部一泡江、南部蜻蛉河及东部龙街河 4 个水区。主要河流有万马河、永定河、羊蹄江、江底河、永兴河、白马河等六条，皆是金沙江一、二级支流。境内悬瀑有永定河上的龙虎峡瀑布，泉水有小黑龙泉水。

大姚地处云贵高原西部，横断山脉以东的金沙江南侧，属内陆高原。在全国气候划分中，大姚县属于亚热带冬干夏湿季风气候区，中部地势高，四周逐渐降低，北部坡降很大，山高谷深，南部较缓，低山间多小块平坝。由于地势高差大，影响大气热量平衡，改变了水分输送情况，形成随海拔高度增加，空气层相应变薄，大气中的水气、尘埃等杂质的含量也随之减少的现象，致使太阳辐射随海拔高度的不同而发生很大的变化。

县境内 12 月最冷，年平均气温 8.8°C ，极端最高气温 33°C ，极端最低气温 -6.1°C 。年平均降水量 786.8 毫米，雨季（5 ~ 10 月）降水量占全年降水

量的92.4%，干季（11~4月）降水量仅占全年降水量的7.6%。年平均日照时数2518.4小时，是云南省日照时数最多的县份之一。年平均蒸发量2714.4毫米，约为全年降水量的3.4倍。盛行西南风，年平均风速3.5米/秒，全年平均大风日数多达58.5天，也是云南省少有的几个大风县之一。

2. 流传地之二：楚雄彝族自治州姚安县

姚安县位于云南省中部，楚雄彝族自治州西部，东经 $100^{\circ}56'$ ~ $103^{\circ}13'$ 、北纬 $25^{\circ}13'$ ~ $25^{\circ}45'$ 之间。东邻牟定，南枕南华，北接大姚，西与大理白族自治州祥云县隔一泡江相望，县城驻地栋川镇距省府昆明269千米，距州府楚雄84千米。全县国土面积1803.6平方千米，坝区占20.4%，山区占79.6%。地形犹如一面盆微倾置于滇西北高原，其“盆心”部分为广袤的姚安坝子，东西略窄，系县内耕地人口集中地带。其“盆沿”部分向四周伸延，东西方向最长64千米，南北方向略短，计48.5千米，四围崇山峻岭，层峦叠嶂，多系山区、半山区地带，土地宽广而人口稀少。河流有蜻蛉河、弥兴河、石者河、文龙河。

姚安气候“四时和平、寒暄不极，云开日暖，雨过风凉”。年平均最高气温 15.7°C ，最低气温 14.7°C ，年平均气温 15.2°C ，变幅仅 1°C 。一年之内，1月最冷，平均温度仅 7.9°C ，最热为6月，平均温度 20.5°C 。年降雨量为900.3毫米，全年日照时数为2415.4小时。姚安气候属北亚热带冬干夏湿季风气候区。

三、《梅葛》与彝族人民的生活

《梅葛》没有文字记载，千百年来，彝族人民通过口耳相传保存至今。彝族口传《梅葛》是彝族非物质文化遗产中绚丽的珍品和杰出的代表。随着近年来联合国教科文组织对文化遗产保护的强调，梅葛作为彝族的非物质文化遗产，越来越受到了人们的关注与重视。

《梅葛》是楚雄彝族最具有代表性的原创性史诗，与民族同生共长，并与原始宗教祭祀、节日庆典、礼仪民俗融为一体，蕴含着丰富的历史文化特点，如充满浓厚、神秘的原始宗教观念，展示了楚雄彝族家庭婚姻和传统伦理道德的演变过程，同时还揭示了彝族社会生产力从低到高不断发展变化的历史