

中国少数民族古籍侗族古籍之三

湖南省少数民族古籍办公室主编

琵琶歌选

杨锡光 杨一锡整理译注

岳麓书社

M
I297.27
19

中国少数民族古籍侗族古籍之三
湖南省少数民族古籍办公室主编

琵琶歌选

杨锡光 杨

锡 整理译注

岳麓书社

湖南出版业界

室公衣社小

M
15.7.85
PI

出版说明

《中国少数民族古籍》是在国家民委和全国少数民族古籍整理出版规划小组的指导下，由各省（区）在广泛搜集的基础上分别加以整理、翻译出版的。湖南的民族古籍属其中一部分。

湖南是一个多民族的省份，有51种少数民族，520多万人口，分布在全省各地。他们在长期的历史发展过程中，创造了许多重要的民族古籍文献，是伟大祖国光辉历史和灿烂文化不可分割的组成部分。据1986年的初步统计，土家、苗、侗、瑶、白、回、壮、维吾尔等民族有各种古籍300余部，从不同的侧面生动地反映出各民族丰富精深的哲学、史学、文学、政治学、经济学等思想、观点，以及绚丽多姿的文化艺术。

党中央、国务院对整理出版民族古籍工作是十分重视的。国务院国办发（1984）30号文件中指出：“少数民族古籍是祖国宝贵文化遗产的一部分，抢救、整理少数民族古籍，是一项十分重要的工作”。为了贯彻落实党中央和国务院的指示，继承和发扬民族文化遗产，我省已拟定了少数民族古籍工作近期和长远的规划，从1986年起对省内各民族古籍有计划地进行抢救、整理，并有选择地陆续出版。这对于我们加深了解各少数民族的历史和文化，丰富民族学的研究，编写具有中国特色的民族史、经济史、文学史、哲学史、社会思想史，增强人民群众的民族自尊心和自豪感，发展社会主义的新型民族关系，加强民族团结，发扬爱国主义精神，促进社会主义的物质文明和精神文明建设，都具有重要的作用。

湖南省少数民族古籍整理出版规划

领导小组办公室

侗乡村寨唱琵琶歌的主要场所

——鼓楼堂

杨锡光 摄

琵琶歌堂一瞥

《中国少数民族音乐》一书，是民族音乐出版社出版的一部大型民族音乐辞典，也是我国第一部少数民族音乐辞典。本书在广泛搜集的基础上，经过整理、编辑、出版，成为我国少数民族音乐的一部重要著作。本书的出版，对于我国少数民族音乐的研究和普及，将起到积极的推动作用。

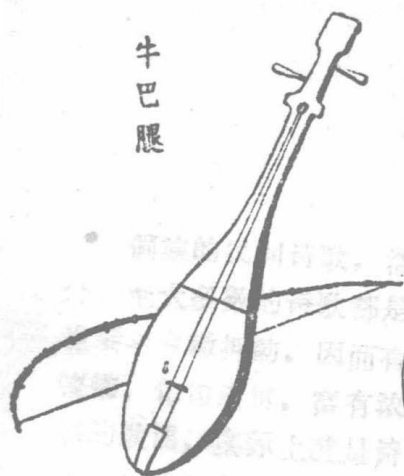
杨秀全 摄

光 耐 耐

湖南省少数民族文艺创作队

领导小组办公室

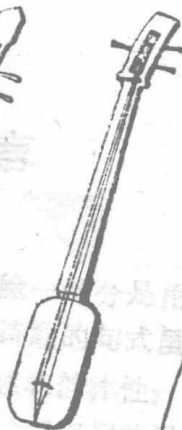
牛巴腿

大洞小琵琶

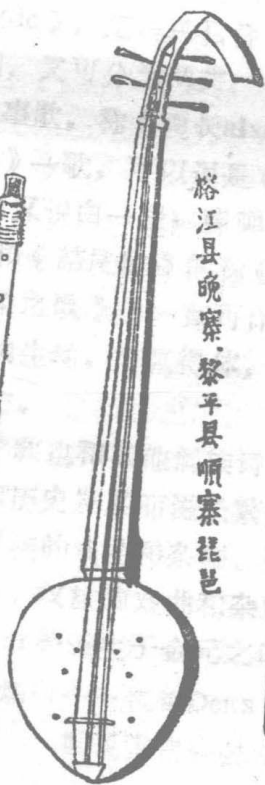
洪州小琵琶

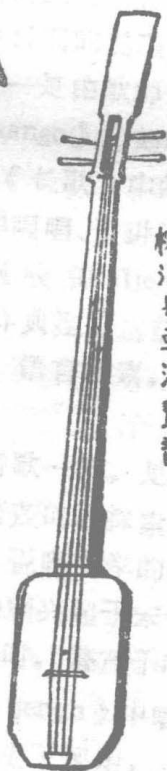
洞笛

榕江县晚寨黎平县晚寨琵琶

榕江县車江琵琶

大琵琶

序 言

侗族的民间诗歌，浩如烟海。它除一部分是用朗诵形式讲述外，绝大多数的诗歌都是可演唱的，诗歌的句式虽长短不定，但也要求合辙押韵，因而有强烈的节奏感和韵律性；唱述起来音韵铿锵，句句连贯，富有浓郁的音乐感。而用侗族民间乐器伴奏演唱的歌谣，实际上就是诗的歌唱，琵琶歌就是其中之一。

侗族琵琶歌，是因用侗族琵琶伴奏而得名，侗语叫《嘎琵琶 al bic pic》，是一种自弹自唱的说唱诗歌艺术。由于她的演唱形式不同，又可分为两类：一是由歌师自弹自唱，不加说词的长篇传奇叙事歌，称《嘎长 al xangc》。如广泛流传于侗乡村寨的《朱郎娘美》一歌，可以说是《长歌》中的最佳范例。二是由歌师弹唱一段，又说白一段，弹弹唱唱，讲讲说说，而且每首歌都有《开头歌》和《结尾歌》的称《嘎锦 al jengh》。《焦僚格女》（又名《采桑之歌》）一首可作典型。这些琵琶歌绝大部分是很精美的，比喻生动，夸张得体，语言朴素，有浓厚的民族特色和强烈的感染力。

琵琶歌也和其他侗族诗歌一样，是伴随劳动而萌芽，伴随社会生活和历史发展而滋长繁茂的。探索其琵琶歌的滋生和发展历程，与汉族的戏曲和杂剧、说唱文学的兴起与繁盛有密切的渊源交流关系。汉族的戏曲和杂剧兴起于宋金，繁荣于元明之际，而侗族琵琶歌约滋生于金元之时，繁茂于明清之间。如在侗族琵琶歌的《开场白——根锦 Dens jengh》中唱道：

据说张良张妹定下规矩，

汉人照汉人的习俗，
侗家按侗家的风情；
汉人喜欢搭台唱戏，
侗家喜欢坐夜多锦。

搭台唱戏鼓锣叮咚喷呐叫，
一堂多锦歌声悠悠琴铮铮；
各有各的风味，
各有各的浓情。

这几句精炼的歌词，唱叙出了侗族琵琶歌的起源根因，是在汉族同胞“喜欢搭台唱戏”的影响启迪下，而兴起了侗家在古楼堂弹唱琵琶歌的。谁能在民间掀起戏曲、杂剧的巨大五彩风潮，而且波及侗乡村寨？当然是杂剧、戏曲的鼎盛时期了，从中国文学史的戏曲、杂剧文学的发展历程看，大致可定在元明时期。在明末邝露所撰《赤雅》书中，就有“峒亦僚类，不喜杀，善音乐，弹胡琴，吹六管，长歌闭目，顿首摇足……”。“峒亦僚类”，就是指侗族。“弹胡琴”，是指现在还保存着的侗族四弦或三弦琵琶。“吹六管”，即指侗家人吹芦笙。“长歌闭目，顿首摇足”，正是形容弹唱传统侗族琵琶歌时，围观听众入迷如醉的神态。《赤雅》虽是寥寥几句，却勾画出了当时侗家人唱琵琶歌的大概情景。明代中叶以后，随着侗族社会生活和政治、经济的发展，在原有侗族诗歌韵文的基础上，琵琶歌中的历史人物、传奇叙事长歌有了更大的发展。尔后，在汉族说唱文学的影响下，到了清代中叶，其体裁形式，表现手法更逐渐趋于完善，内容也更加丰富多彩。本书所采录选编的琵琶歌，多数是这段时期中侗族民间的集体创作精华，而且是广泛流传于湘鄂黔桂侗乡长久弹唱不衰的歌唱艺术珍品。

侗族琵琶与汉族琵琶迥然不同，而酷似三弦。它分大中小三种类型，多数装有四根弦，也有装三根弦的，音域宽广，幽雅纯正，铿锵清脆，使人听之即获美的享受。

(1) 使用大琵琶伴奏的琵琶歌，主要流行于湖南通道、靖州，贵州黎平、榕江、从江，广西三江等地一带侗乡。这种大琵琶装有四根弦，定弦音为 $5\ 6\ 6\ 3$ ，弹奏法主要有拨、打两种。

大琵琶主要用来作历史人物、传奇叙事长歌的伴奏。弹唱者大多是侗族有较高水平的中年以上的歌师。他们自弹自唱，又讲又说，常在农闲时携带大琵琶到各村寨去访友弹唱。每到一寨都很受寨老和父老乡亲的欢迎与青睐，并受到热情的款待。琵琶歌每寨一唱就是少则三天三夜，多则七天七夜，每天每夜老老少少男男女女，挤坐在鼓楼堂中，听得“顿首摇足”，如痴如醉。

琵琶歌在弹唱过程中也有它一定的程序，一般首先由歌师用娓娓动听的语言，讲一段《开场白——琵琶歌根由》，使听众安静下来，随即歌师弹起琵琶唱一首《开头歌》。尔后，便照心有成竹的安排，有次序地弹唱传统节目。如《人的来历》等民族来源歌；《游村》、《村约》等地方盟约歌；《歌吴勉》、《歌李源发》等历史人物歌；《十二月工夫歌》、《七十二艺》、《挖芒歌》等勤劳劳动歌；《朱郎娘美》、《刘美莽子》、《白玉霜》等传奇叙事歌；《焦僚格女》、《约结情》、《情人病》等抒发情怀歌。最后，当全部安排的节目弹唱完毕，或每晚弹唱到三更半夜时，歌师唱起一首《消散歌》，宣告节目弹唱完了，或唱完一大段落，已时间很晚，请大家回家休息，以免耽误劳动工夫而唱散场歌。

湖南通道、广西三江一带的琵琶歌，大琵琶伴奏比较灵活，不只弹过门，也伴奏着唱。过门富有变化，可以即兴变奏，可长可短，演唱也较自由，每句最后的音节可以随意伸缩。一般定调

较其他地方为高，多有“引吭高歌”之慨。

(2) 使用中型琵琶伴奏的琵琶歌，以贵州榕江县车江、晚寨，黎平县顺寨、孟彦一带代表性最强，其中尤以车江的琵琶歌历史最悠久，也最负盛名。它的旋律有种独特的基调，音域不宽，在六度范围内活动，但婉转回旋，表现力丰富。弹唱时多为男女合唱，女的用假嗓轻声歌唱，细腻动人；男的用真嗓，诚挚朴实。它是榕江县车江、晚寨，黎平县顺寨、孟彦一带青年男女“行歌坐夜”时唱情歌的一种主要歌曲形式。所用中型琵琶有四根弦，定弦音为 $5\ 6\ 6\ 3$ ，第三弦用小铁钉钉成固定音品，弹奏时节奏性很强。车江琵琶歌除以琵琶为主要伴奏乐器外，还有同时用牛巴腿琴伴奏的（可单用中琵琶，不可单用牛巴腿琴）、伴奏者皆为男子。在同时使用中琵琶与牛巴腿琴伴奏时，可以构成多声部的旋律效果，非常悦耳动听。车江弹唱的琵琶歌中虚词很多，能把一句话拉得很长，但使用虚词必须遵循一定的规律。每首琵琶歌，在开端有一段全由虚词“呃衣也欧衣也呃呀列”构成的引子，要唱罢引子再唱正文。

贵州榕江县晚寨和黎平县孟彦一带的琵琶歌音域较宽、旋律的起伏较大，吟咏性较强，适于唱叙事歌，也适于唱抒情歌。它是当地的一主要弹唱形式。与其他地区所不同的，是一般侗家妇女也能用琵琶自弹自唱。所用的中型琵琶，共鸣箱呈圆形、曲颈，有五根弦，其中有两道是双弦，定弦音为 $5\ 6\ 3$ 。弦没有用钉固定的音品，因而可以拨弹 $5\ 6\ 1\ 2\ 3\ 5\ 6$ 诸音阶，比一般的琵琶要宽两三个音域。

(3) 使用小琵琶伴奏的琵琶歌，主要流行于贵州从江县与黎平县地区，东抵湖南通道县境，南达广西三江县富禄一带。小琵琶主要用作唱抒情歌的伴奏乐器，小伙子常在夜里携带小琵琶到歌堂中陪伴姑娘们坐夜，轻轻拨弄琴弦，低声歌唱。小琵琶多

用钢丝作弦，发音铿锵、清脆，好琵琶手弹奏起来真有“大珠小珠落玉盘”之感。

湖南通道县西境到贵州黎平县洪州一带的小琵琶歌，旋律很活跃。琵琶只有三根弦，定弦音为 $5\ 6\ \dot{3}$ ，无固定音品，弹时叮叮咣咣，有敲钢琴片之感。伴奏时主要是旋律性的加花伴奏，很少有和弦伴奏。唱时男女均用假嗓音，可以合唱，亦可对唱。这种小琵琶歌，开端要唱“久了唉”等虚词，故又称为“久了唉歌”。

贵州从江县六洞，黎平县洪州一带侗寨，青年男女“行歌坐夜”时唱的歌，一律通称为小歌，而小琵琶歌就是其中主要的一种。这里的小琵琶长约60公分，有四根钢丝弦，定弦音为 $5\ 6\ 6\ \dot{3}$ ， $\dot{3}$ 弦是用铁钉固定了的音品。弹奏时用牛角片或竹青片弹拨，演奏方法有拨、打，拨打参错等几种。能弹出许多细小的装饰音。常用的和弦有： $5\ \dot{2}$ 、 $6\ i$ 、 $6\ \dot{3}$ 三个，也可弹出 $6\ i\ \dot{3}$ 的和弦音。演唱小琵琶歌时，还可增加牛巴腿琴伴奏，其音响旋律，铿锵丁当有声，颇为感人。

琵琶歌之所以成为侗族人民喜闻乐见、倾耳而听，传唱不衰的说唱艺术珍品，它主要是在本民族的、肥沃的传统艺术土壤上生长起来的一种新的艺术花朵，是在本民族民间诗歌、念词以及民间传奇故事的基础上发展起来的新艺术形式，同时也是侗族文学发展进程上的一座丰碑。由于它内容丰富、情节生动，讲唱结合、散韵相间，音乐性强、幽雅清脆、气势磅礴、铿锵有声，因而有感人肺腑、动人心弦，长兴不衰的生命力。

杨锡光

1993年6月30日于长沙

目 录

六 奇 婚 事 烟

(88)	美 献 明 采	
(301)	干 转 美 改	
序 言	雷 正 白	
一、琵琶开头歌	福 利 计 发 祥	
(91)	文 祥 献 燕	(3)
(32)	奎 献 时 兰 加 史 秀	(11)
(92)	献 献 时	
二、民族族源歌	南 人 献	
人的来历	福 利 计 发 祥	(15)
三、地方盟约歌	福 利 计 发 祥	
村约		(23)
游村		(30)
(93)	福 利 计 发 祥	
四、历史人物歌	福 利 计 发 祥	
(87)	歌 吴 勉	(35)
	歌 李 沅 发	(43)
五、勤苦劳动歌		
十二月工夫歌		(57)
七十二艺		(62)
挖芒歌		(71)
生意歌		(75)
二十四节农事歌		(80)

六、传奇叙事歌

- 朱郎娘美..... (89)
刘美莽子..... (106)
白玉霜..... (126)

七、抒发情怀歌

- 焦僚格女..... (149)
蚕虫吐丝把妹牵..... (156)
约结情..... (159)
情人病..... (160)

八、琵琶收场歌

- 消散歌..... (167)

附 录

- 侗文记录原稿——十二月歌..... (169)

- 后 记..... (178)

附录 正

- (73)..... 瑶夫工月二十
(83)..... 苦二十
(15)..... 瑶夫苦
(25)..... 瑶夫苦
(80)..... 瑶夫苦四十二

琵琶开头歌

蕭火開哥詩

六、待時歌

开 场 白

按：在唱琵琶歌之前，歌师要热情又娓娓动听地讲述这一段开场白，称根锦，即琵琶歌的根由。

琵琶的长弦没弹响，
先让我把锦①的根由讲，
禾谷有根底，

哆锦②也有它的来历。
有根，讲出大家都爱听，
有理，说了众人才肯依。

祖父过世将根源留给晚辈，
牛死了也丢下双角做根据。
祖父遗传给父亲，

父亲又嘱咐我们，
老的一辈过去，
年轻一代继承，

长辈留下的哆锦根因，
青年一代要紧记在心。

我这回不讲侬家的当初历史，
也不话先人祖辈的经历苦情；

①锦：侬语，即琵琶。

②多锦：侬语，即唱琵琶歌。或弹琵琶唱歌。

只讲讲古人留下的古根古典，
谈一谈唱琵琶歌的根由缘因。

据说张郎张妹^①定下了规矩：

汉人照汉人的习俗，

侬家按侬家的风情；

汉人喜欢搭台唱戏，

侬家喜爱坐夜哆锦^②。

戏有来源，

歌有出处。

唱戏靠脸谱舌子，

哆锦靠音噪手搯。

登台唱戏鼓锣叮咣喷呐叫，

一堂哆锦歌声悠悠琴铮铮。

各有各的风味，

各有各的浓情。

前辈汉人的戏，

一本一本世代长传；

前辈侬家的锦，

一首一首子孙继承。

汉人有字千万出戏写成书，

侬家无字千万首歌刻在心。

他们用眼看书唱大戏，

①张郎张妹：侬族的神话中人物，传说他俩在洪水淹没人世后，兄妹成婚，再造人类。

②坐夜哆锦：侬族风习，即侬人常常夜晚坐在鼓楼堂听唱琵琶歌。