

中國國粹藝術讀本

中石生

侗族音乐

Music of
Dong Ethnic

白庚胜○主编

吴凡

凡○编著

中國文化出版社

中國國粹藝術讀本

中石述

侗族音乐

Music of
Dong Ethnic

白庚胜◎主编

吴凡◎编著

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

侗族音乐/吴凡编著.-北京: 中国文联出版社, 2008.5
(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-5786-2

I . 侗… II . 吴… III . 侗族—民族音乐—中国—普及读物
IV . J607.272-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第044997号

书名	侗族音乐——中国国粹艺术读本
编著	吴 凡
出版	中国文联出版社
发行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地址	北京农展馆南里10号(100125)
经销	全国新华书店
责任编辑	张海君
责任校对	朱为中
责任印制	焉松杰
印刷	北京百花彩印有限公司
开本	690×1000 1/16
印张	9
插页	1页
版次	2008年10月第1版第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5059-5786-2
定价	19.80元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

中国国粹艺术读本

编委会名单

- 主任任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
- 副主任任：覃志刚（中国文联党组成员副书记）
李牧（中国文联党组成员副书记）
冯远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 委员：董伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
刘大为（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
李舒东（中国文联出版社原社长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
副主编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
总策划：李舒东（中国文联出版社原社长）
策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
音乐类主编：张振涛（中国艺术研究院音乐研究所所长）
舞蹈类主编：罗斌（中国艺术研究院舞蹈研究所所长）
戏曲类主编：傅谨（中国戏曲学院教授、戏文系主任）
美术、民间艺术类主编：梁江（中国艺术研究院美术研究所所长）
曲艺类主编：姜昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
杂技类主编：林建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
傅起凤（中国杂技艺术家协会编审）
项目责任编辑：张海君、邓友女、唐嘉忆、周劲松、宁洪、胡笋
编审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

序

中
国
国
粹
艺
术
读
本

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机焕然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华文化遗产所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产目录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大革新已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，李舒东、宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。
是为序。

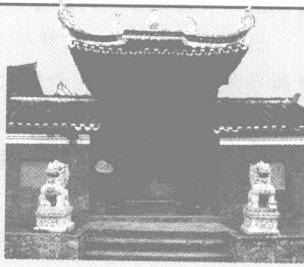
2007年12月30日

(作者为中国文学艺术界联合会书记处书记)

目 录

【侗族音乐】目录

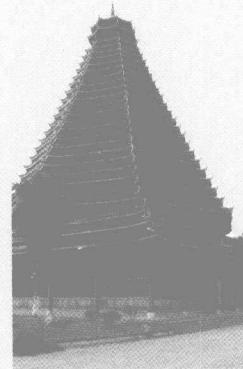
前 言	1	
一、话说侗族文化		3
1. 寻找先祖的家	7	
2. 族门“侗”开	10	
3. 青山绿水是侗家	13	
4. 揭开女神的面纱	16	
5. 侗族文化之宝——鼓楼和风雨桥	20	
6. 侗族文化的地理纹身	30	
二、话说侗族音乐		31
1. 天上飘落的歌	33	
2. 顿首摇足吹六管	35	
3. 载歌载舞的天性	38	
4. 灵动的蝉和闷在葫芦里的歌	41	
5. 高高低低的管，长长短短的弦	51	
6. 饭养身，歌养心	58	
三、萦绕着侗族民俗的歌与乐		59
1. 那山那水那时那乐	61	
2. 融通在血脉中的歌	65	

四、歌 师**——侗族音乐文化传承的灵魂 81**

1. 音乐文化的活文本	83
2. 口传心授	85
3. 一肚子歌的人	87
4. 托起歌声的翅膀	93

五、风与影的捕捉**——研究者与作曲家的灵感源泉 97**

1. 介绍侗族的文和介绍侗族的人	99
2. 让世界倾听	103

六、侗族音乐的百年变迁**及当代呈现 111**

1. 国策与乡俗的对接	113
2. 局外人的眼睛与耳朵	114
3. 唱自心底的柔情	120
4. 七彩旋转大舞台	123

后 记 129**尾 注 131**

Contents

【前言】

初步构拟侗族音乐文化的写作提纲之时，曾有人问了我两个问题：其一，侗族音乐文化就是侗族大歌吧？其二，章节之中为什么添加了许多与音乐没有直接关系的内容？

对于第一个问题，笔者以为它非常具有代表性。近年来，侗族大歌一直占据着侗族音乐文化代言者的地位。毫无疑问，作为侗族音乐文化之典型，乃至作为多声部民歌之典型，侗族大歌都是当之无愧的。但是，如此一来，容易导致一叶障目，其结果就是让不熟悉侗族整体音乐文化的人感觉侗族大歌等同于侗族音乐文化。所以，在本书的叙述过程之中，笔者一方面试图确定侗族大歌难以撼动的重要位置，另一方面也试图展开丰富多彩的侗族整体音乐文化的立体长卷。

至于第二个问题，笔者思考的出发点是建立在学界对于“音乐”的新型理念之上的。狭义地理

解“音乐”，仅指的是那些有旋律的、动听的声音。21世纪以来，音乐的界域已扩充到“音声环境”的范围中。这虽已成为学界共识，但仍然需要将其普及。

由此，本书在第一章中花费了较多的笔墨介绍侗族文化生态环境，因为这是其他各章建立的基石。其中包括：侗族族源及其分布、名称由来、自然环境及特色民居、族群信仰等，对多民族交融中的侗族文化生态也进行了概述总结。

第二章笔者从“音乐”的狭义概念出发，在叙述侗歌起源的口传线索、史料中逆向考察的基础上对侗族歌种——大歌和琵琶歌，以及典型乐器——芦笙、侗琵琶和牛腿琴进行了简要介绍。

第三章是侗族的风俗画面展示。笔者首先对侗族音乐文化的民俗特征做出基本阐释，继而通过萦绕在侗族集体活动和个体仪

式之中的歌与乐的具体分析，说明在现实生活中，在侗族人们心里，具有象征符号意义的侗族音乐已经成为岁时节庆与生命轮回的标志。

对于个人创造与体验的重视是近年来学界关注的焦点，但也恰恰是最为薄弱的环节。在侗族音乐文化传承中，是谁让流动的、变化的、瞬时的声响传承在人们的记忆之中？又是谁能够让这些有着特殊意义的声音同时具备了共性与个性的双重特征？针对音乐文化传承的族群特点，第四章围绕侗族音乐文化的灵魂人物——歌师展开。

在第五章中，笔者整合了音乐理论家和作曲家对于侗族音乐文化的田野调查工作。两者的“采风”亦同亦不同。理论家对于收集的第一手资料进行详细整理、客观分析，继而阐发对于侗族文化的一隅独特视角的理解；作曲家的工作是获得二度创作的灵感源泉与音乐作品的核心动机。说其异，在于二者因目的不同，所以观察的视角有所区分。论其同，在于他们对一个文化的田野调查都是艰苦和辛劳的，都需要深入到村寨之中，融入

侗族文化之中方能完成。

本书最后一章，希望能够将前述各章之中的相关材料加以串联，并略作学理阐发，以使本书在叙述、理论两方面相得裨益。所以，将侗族音乐文化放置于三个维度——20世纪国家政策的影响、学术界研究人员的重视、实际生活中的地方需求构成的合力空间中，阐释它的百年变迁及当代呈现。

对于参考文献的使用，本书打破了常规文本的使用，以历史文献、研究论文为基础，补充进大量的传说故事等口传资料，以符合侗族历史文化的双重建构特点：一个无文字民族的文献与口述史的相互支撑。同时，还在叙述中借用了相当的网络资料。从某种角度来看，这些网络资料，恰恰是作为局内人的侗族人自身文化自觉精神的一种显现。在当下这个信息快速交流的时代里，他们将自己的本土文化通过新型便捷的媒体平台，使其得到最大范围的推介和使用。相对于其他民族来说，在这一点上，他们的步伐似乎快了很多。我想，这也是侗族文化能够传承至今的一个不容忽视的因素。

一、话说侗族文化

2006年春夏，一些来自村村寨寨的民间艺术家汇聚北京，轰轰烈烈地奏响了“CCTV青年歌手大奖赛原生态唱法”的旋律。这是半个多世纪以来第一次有组织地在全国范围内新增原生态唱法的赛事，并由此启动了大众关注点的聚焦。大赛中，众多貌似平凡的民间艺术家，带来了精彩纷呈、技艺高超、风格迥异的原生态民歌。表演的内容包括：风趣诙谐的云南海菜腔；表演者从年龄到服饰，甚至是婚期都整齐划一的侗族大歌；彝族兄弟微醺之中的二声部演唱组合；粗犷奔放的陕北山歌；细腻婉转的苗族水歌；体现社会性别角色的裕固族婚嫁歌；流传于蒙古族的民间绝学“呼麦”等。这些让人耳目一新的原生态音乐，魅力在于它们的朴实与真实、真心与真情、生活与生命、发扬与传承。

作为民间音乐百花园奇葩中鲜艳夺目的一朵，“蝉之声”组合表演的侗族大歌不仅荣获了大赛银奖，还捧起了“最受观众欢迎歌手奖”的奖杯。姑娘们朴实的话语道出了侗家人对于歌唱的感受：“大赛结束了，我们回去要和寨民一块欢歌庆祝。”歌唱，让侗家人快乐，因为快乐，侗家人所以歌唱。“快乐”二字在侗家人的字典之中，从来就与“歌唱”相联。千百年来，“饭养身，歌养心”成为侗乡流行最广的谚语。由于侗族音乐文化的丰富多彩，被人们冠以“诗的家乡，歌的海洋”之美誉。

然而，收视范围覆盖全国的“青歌赛”中“蝉之声”组合的表演，不过展示了侗族人音乐文化生活的冰山一角。因为他们的音乐文化生活，不仅充满了歌唱，还少不了独特的乐器——芦笙的鸣响、侗族琵琶的弹拨和叶子笛的吹奏等。如果走进侗寨，和美妙旋律紧密联系在一起的潺潺流水、河畔水车、风雨桥长廊，还有村村寨寨矗立的鼓楼、古色古香

的干栏式吊角楼都会给人留下深刻印象。只有在那时那景之中，方能深切领悟原滋原味的侗族音乐的生成，才能真正感受侗族音乐的迷人魅力。从此，印在脑海之中的侗族音乐的旋律就不再如同飘散的落叶那般孤单，而是展开了侗族音乐文化丰富与多彩的立体长卷。

追溯侗族的历史，可以上溯至公元前。公元前的秦汉时期，在今天中国地理版图的广东、广西一带，聚居着许多部落，统称之为“骆越”（属于“百越”的一支）。到了魏晋时期，这些部落又被泛称为“僚”。据《宋史·蛮夷传》载：“宝元二年（1039），辰州桔僚三千余人款附。”明人顾炎武《天下郡国利病书》载：“峒僚者岭表溪洞之民，古称山越，唐宋以来，开拓浸广。”《明史》称侗族农民起义首领吴勉为“蛮僚”。明代邝露在其撰写的《赤雅》一书中更为明确地说，侗族就属于“僚”的一部分。

尽管如此，但要想运用通常采用大量文字资料的记载方式去梳理侗族历史的发展脉络，却是一件比较困难的事情。侗族人尽管有自己的语言体系，却没有属于自己民族的文字，直到1958年之后，才逐步确立了以拉丁文字母为形式的拼音文字。所以，侗族人的历史文字资料，是通过其他民族对于它的描述和记载流传下来的，且这部分的文献数量相当有限。

对于类似侗族这样缺少自己本民族文字的群体来说，记载自己民族历史的另外一种、也是非常重要的一种方式就是——口述史。或许对于大多数人来说，“口述史”这三个字还比较陌生。简单地说，所谓口述史，就是在历史长河之中，通过人民群众口耳相接和代际传承的、包含有一定地域中的民族或群体历史信息的一种集体记忆。比如说：古希腊

的《荷马史诗》，中国藏族的《格萨尔王传》等，它们都是口述史中的代表作品。

从某个角度来说，口述史的产生是学界重视普通民众历史的结果。通常所说的“历史”，是被学术界称之为记载国家、社会重大事件的“大历史”。而记载民众的活动和心理等资料，很少见诸于“大历史”之中，由此称之为“小历史”。口述史，就是“小历史”的一种。从学科角度来说，它是历史学、社会学、民族学、民俗学、人类学等多学科相融合的产物。口述史，是对于一个地域或族群的大历史的不可或缺的极大丰富和补充。它能够用鲜活的民间演绎使人更加接近真实，减少史学家的主观性，更加客观、真实地反映历史。同时，又因为这种集体记忆是依靠每一个不同族群或个体的讲述流传至今，由此在传接的过程中不可避免地带有地域或个性色彩。相对而言，每一段历史记忆的大体框架结构基本一致，只不过在一些细节之上带有不同的想象，或扩充或缩减的片段。

汉人有字传书本，
侗家无字传歌声；
祖辈传唱到父辈，
父辈传唱到儿孙。

侗族的小历史，是在整个中国社会的“大历史”演变之中，通过民族史诗、民间传说、历史故事、歌谣歌词等方式，或借群体或以个人的方式口头“书写”而成。它们的存在，使我们在引用相关文献资料讲述侗族历史之时，使得方块的文字更加充满张力，给静态的文史资料赋予了生活的灵动之感。

1.【寻找先祖的家】

关于现今侗族地区的侗族居住历史，研究侗族的史学家们有多种不同的看法。主要的观点有：一说是侗族是土著的，自古以来就劳动生息在这块土地上；有的认为侗族是从外地迁徙来的，是从梧州溯河而上来到今天的侗乡；还有的认为侗族是以土著为基本成分，在长期的历史发展过程中融合了从外地迁来的其他民族成分。

其中对于侗族的族源问题，有来自江西之说：即早在宋元时期，就有不少江西籍的汉人，因战乱或不堪忍受封建统治者的剥削压迫，便迁入侗族地区。到了明代，朱元璋为了巩固地方政权，加强封建统治，除沿袭元代旧制、以“随军有功”人员任长官而外，还在侗族地区安屯设堡、“拨民下寨”，对侗族人进行军事统治。而这些人大都是来自江西吉安府的汉人。据《贵州

通志·土司志·黎平》记载：明代洪武年间府属的潭溪、新化、欧阳、隆里、亮寨、中林、古州、湖耳、三朗等地，计有正副长官司十五人，籍隶江西者十三人，其中又有十一人是太和县的。另据调查有李、吴、石、陆、粟、欧等六个姓氏，都说自己的祖先来自江西吉安府吉水县或太和县。由此可见，侗族族源来自江西之说，还是有一定的历史依据的。

以上几种较为典型的关于侗族来源的说法，论证都较为充分且旁征博引，不仅利用汉文文献，同时也利用实地调查资料和民间传说资料，有的还利用了近期从地下挖掘出来的考古材料等来证实自己观点的正确性。从目前的情况来看，侗族来源仍然是侗族史研究中的主要争论焦点之一。这一事实的存在从另一方面又说明了侗族来源的“多

表演前整理服饰的侗族人

源性”。经过数百年的定居与融合，多种地源及姓氏的人无论在服饰、语言以及生活习俗等方面，均与附近侗族相同。他们有的还成为了侗族大姓之一，难以分辨究竟是侗族人还是汉族人。所以，学界认为侗族先民来自江西的说法，实际上是“一次人口迁徙、民族融合的反映”。

在民间史诗中也有描绘侗族族群分布和迁徙的篇章。其中最著名的史诗《祖公之歌》，主要流传在侗语南部方言区，以及贵州的黎平、榕江、从江等县，湖南的通道、绥宁等县，广西的三江和龙胜等县。其形成年代大约在唐至明代，前后历时七八百

年。作品传承的形式多样，或以念词形式表述，或以叙事大歌、琵琶歌及踩堂歌等形式演唱。作品一般分为《祖公上河》与《祖公落寨》两大部分，有的文本则将这两部分有机地连缀为一体，构成了一幅侗族祖先迁徙图：

最初，侗族的祖先住在福建的九宝之地。这里气候温和，风调雨顺，物产富庶，人们过着美满幸福的生活。后来由于世道动乱，猛和（另一说为孟获）杀死了天神，因此招来了天灾人祸。侗族祖先几万人逃离福建，来到江西吉安府开荒种地。

这个地方山不高，地也

广，大家有吃有穿，青年男女的歌声不断。没过多久，朝廷有旨，命各地百姓练武比武。有一天，侗族祖先们射箭比赛，看谁能射下正在飞翔的天鹅。一个名叫劳宜的青年，力大无比，一箭朝天射去，射到了皇帝的宫殿，射断了宫殿的中柱，满朝文武皆惊惶失措。皇帝得知，立即派人拿着断柱上的那只箭杆到处搜查射箭人，很快就查到了江西吉安府来。为避横祸，侗族祖先们只得从吉安府逃到梧州。而后才沿着珠江水系溯流而上，最后来到黔、湘、桂边界安家落户。^①

《祖公之歌》有不同的文本。其相异之处主要在于所叙述的迁徙原因有所不同，或归于自然灾害，或归于战争动乱，但各种文本所反映的侗族先民的迁徙路线大体一致。史诗以简练的语言，反映了侗族先民患难与共、奋发创业、勇于开拓的群体精神，不仅有重要的文学价值，同时也有珍贵的史学价值。^②

现在，侗族的分布和属于“百越”系统的壮、水、毛南

等民族的住地相邻，风俗习惯也有很多相似之处，主要分布在：贵州省的黎平、从江、榕江、锦屏、天柱、剑河、三穗、镇远、岑巩、玉屏、石阡、江口、万山、铜仁、松桃、荔波、独山、都匀等县，湖南的新晃、芷江、会同、靖州、通道、城步、绥宁、洞口、黔阳等县，广西壮族自治区的三江、龙胜、融安、融水、罗城、东兰等县，湖北省鄂西土家族苗族自治州的恩施、宣恩、咸丰、利川、来凤等县。其住地位于东经108°至110°，北纬25°至31°之间，西至贵州都匀，东至湖南洞口，北至湖北恩施，南至广西罗城。

