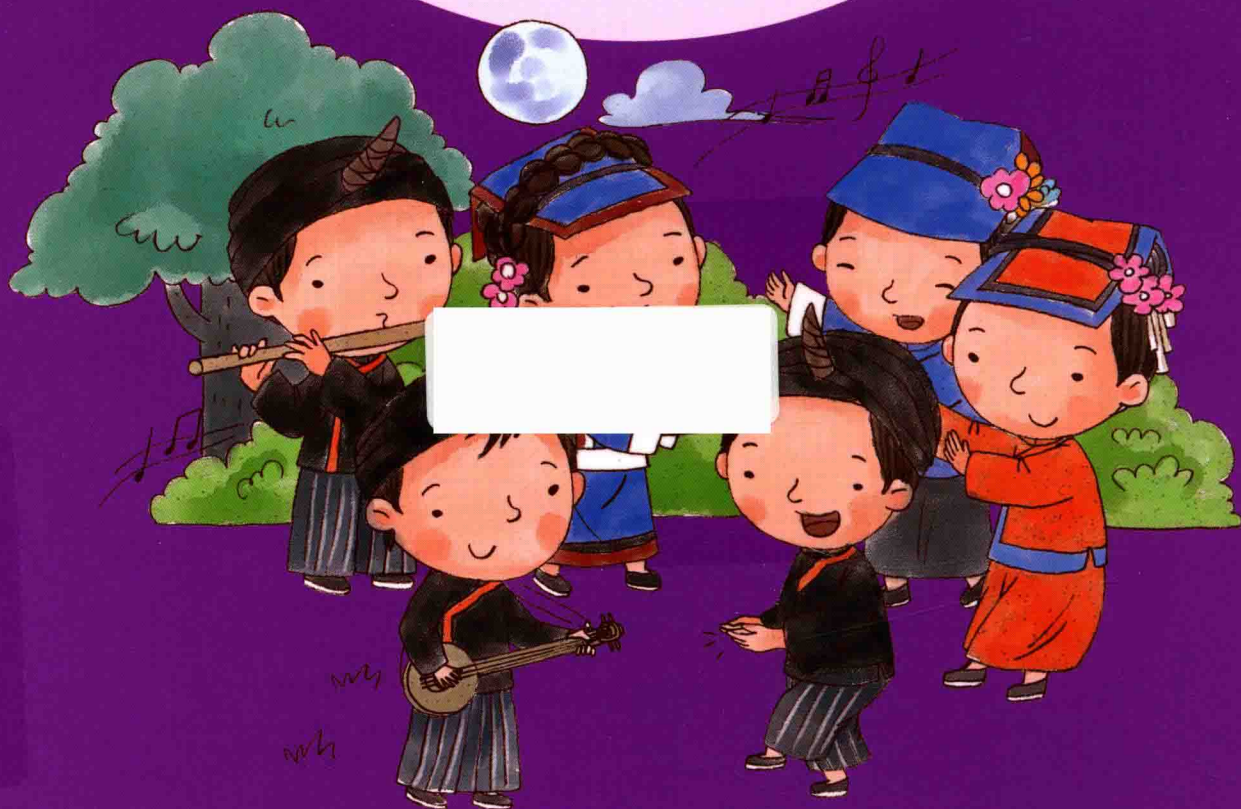

我的家在中国·民族之旅

跳动音符间的传奇 民族音乐

丛书主编◎檀传宝 本书编著◎班建武

SPM 南方出版传媒

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位 广东教育出版社

我的家在中国·民族之旅

跳动音符间的传奇 民族音乐

丛书主编◎檀传宝 本书编著◎班建武

SPM 南方出版传媒

全国优秀出版社
全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

跳动音符间的传奇：民族音乐 / 班建武编著. —广州：
广东教育出版社，2016.5

(我的家在中国 / 檀传宝主编. 民族之旅)

ISBN 978-7-5548-0917-4

I. ①跳… II. ①班… III. ①民族音乐-中国-青少年
读物 IV. ①J607.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第316417号

责任编辑：卞晓琰 戴 淼 郝琳琳 卢颖璇
林检妹 梁 岚 张加和

责任技编：涂晓东

内文设计：意童文化

装帧设计：天行健设计

TIAODONG YINFU JIAN DE CHUANQI : MINZU YINYUE

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

广东新华印刷有限公司印刷

(广东省佛山市南海区盐步河东中心路)

889毫米×1194毫米 16开本 2.5印张 50 000字

2016年5月第1版 2016年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5548-0917-4

定价：10.00元

质量监督电话：020-87613102 邮箱：gjs-quality@gdpg.com.cn

购书咨询电话：020-87615809

目录

① 歌声中的智力比赛

- 0 会唱歌的谜语
- 2 壮族歌仙刘三姐
- 4 “花儿”不是花

⑥ 英雄赞歌

- 6 嘎达梅林的故事
- 8 草原音乐的“活化石”：长调
- 11 一首唱了1320天的歌

⑭ 歌曲的表情

- 14 “哭泣”的歌声
- 16 爱笑的歌唱

⑮ 10000人的大合唱

- 18 中国的复调
- 20 合唱的民族

⑳ 神奇的乐器

- 22 把骆驼唱哭的马头琴
- 25 会唱歌的大树：冬不拉
- 28 音乐做红媒
- 32 世界上最古老的笛子

㉔ 走向世界的民族音乐

- 34 艾尔肯与和他的新疆音乐
- 34 南宁国际民歌艺术节

播

嘎达梅林，比历史

考考你

下面这四个谜语分别说的是四种水果。请根据这四幅图片的提示，将这些谜语与它们分别指向的水果连起来吧！

什么结果抱娘颈？

什么结果一条心？

什么结果抱梳子？

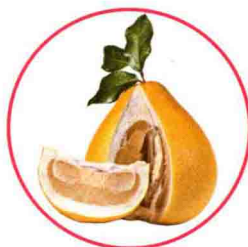
什么结果披鱼鳞？

菠 萝

香 蕉

柚 子

木 瓜

上面这些谜语，实际上就是**壮族**非常流行的对歌内容。

小百科

广西地处亚热带季风气候区，气候温暖。那里生长着许多亚热带水果，菠萝、香蕉、芒果、荔枝、龙眼、柚子、木瓜，等等，都是南方常见的水果。人们不仅爱吃这些水果，而且还把这些水果广泛应用于生活当中。如用菠萝来做菠萝饭、柚子皮当菜吃、柠檬可以做柠檬鸭，等等。

壮族歌仙刘三姐

在对歌这场智力比赛中，有许多高手。这些高手当中，有一个特别有名，她被誉为壮族的“歌仙”。她就是生活在桂林、柳州一带的刘三姐。

①

刘三姐不仅天生丽质，歌声动听嘹亮，而且为人耿直，刚正不阿。财主莫怀仁觊觎美丽的刘三姐，欲娶三姐为妾。

②

刘三姐机智聪明，告诉莫怀仁，按壮家规矩结亲要先摆歌台对歌。莫怀仁请来满腹经纶的秀才应战，被刘三姐对得一败涂地。

③

刘三姐不为莫家荣华富贵所动，而与同擅山歌的阿牛心心相印，共结连理。然而恼羞成怒的莫怀仁却要迫害刘三姐。

④

刘三姐不忍心使乡亲流血和受牵连，毅然从山上跳入小龙潭中。随着一道红光，一条金色的大鲤鱼从小龙潭中冲出，把三姐驮住，飞上云霄。刘三姐就这样骑着鱼上天，到天宫成了歌仙。

寻找刘三姐

现在，在刘三姐的家乡——广西桂林，人们仍世代传唱着她的歌曲。而且为纪念她在柳州传唱的功绩，人们在立鱼峰的三姐岩里，塑了一尊她的石像，一直供奉。还根据时代的发展，对这一文化进行了新的创作，使它具有了更大的生命力。

由著名导演张艺谋所导演的中国第一出山水实景大型歌舞剧《印象·刘三姐》最为成功，每年都吸引着成千上万的人前去观赏。

《印象·刘三姐》是全球最大的山水实景剧场，它以桂林山水的美景为舞台，在漓江中表演。整个舞台占地1.654平方公里水域，还有12座著名的山峰。

参加演出的演职人员有600人，其中大多数是当地的老百姓。他们白天务农，晚上就变成了演员。

世界旅游组织官员看过演出后如是评价：“这是全世界看不到的演出，从地球上任何地方买张机票来看再飞回去都值得。”并将这里推荐为世界旅游组织目的地最佳休闲度假景区。

“花儿”不是花

在我国青海、甘肃、宁夏、新疆等西部省区，流行着一种被称为“花儿”的民歌，它被誉为“大西北之魂”。

这些民歌为什么被称为“花儿”呢？

莫非这些民歌唱的都是有关花的？

其实不然，这些民歌之所以被称为“花儿”，主要因为歌唱这些民歌的大多是年轻人。

在西北地区，年轻的姑娘一般被称为“花儿”，而小伙子则被称为“少年”。所以“花儿”又可以称之为“少年”。

“花儿”的起源

“花儿”起源于古称“河州”的甘肃省临夏回族自治州，居住在这里的汉族、回族、藏族、东乡族、保安族、土族、撒拉族等各族群众，无论在田间耕作、山野放牧、外出打工或路途赶车，只要有闲暇时间，都要唱上几句悠扬的“花儿”。

“花儿”歌曲中，绝大部分唱的是年轻男女之间的爱慕之情，所以一般情况下，年轻人是不能对着长辈唱“花儿”的。

我是你们的长辈，你们对我唱“花儿”是对我的不尊重！

为什么我们对你唱歌你会这么生气呢？

下面是一些民族的知名对唱曲目，仔细看看，每首歌对应的民族是哪个。

《别让别人采你的花》

高山族

《阿里山的姑娘》

白族

《掀起你的盖头来》

维吾尔族

《山丹红花开》

佤族

《月下情歌》

达斡尔族

《忠实的心想念你》

回族

大眼
仔细看

英雄赞歌

民族歌曲不仅反映了各民族的生活环境，而且也包含了各族人民对本民族英雄的缅怀与崇敬。

这些英雄通过一代代人的传唱，依然活在各族人民的心中，成为他们民族精神的重要支柱。

嘎达梅林的故事

你所知道的歌曲当中，演唱时间最长的，大概有多少分钟呢？

有这样一首歌，如果从太阳升起开始演唱，一直要到正午太阳升到头顶才能演唱完毕。

这首要演唱4个多小时的歌曲，就是**蒙古族**有名的叙事歌《嘎达梅林》。这首歌一共将近6000个字，近2000行。

这首唱了4个小时的歌，到底都在唱些什么呢？

原来，这首歌唱的是蒙古族人民的英雄——嘎达梅林不畏强暴，带领蒙古族人民保卫家园的历史故事。

你知道吗？

嘎达梅林（1892—1931）姓莫勒特图，本名那达木德，又名业喜，汉名孟青山，蒙古族，内蒙古哲里木盟（今通辽市）达尔罕旗（今科尔沁左翼中旗）塔木扎兰屯人。“嘎达”是蒙古语，意为家中最小的兄弟，“梅林”是其官职，即札萨克达尔罕亲王那木济勒色楞的总兵。

▲这个蒙古族小伙子唱了一上午的歌，他到底唱了多少首呢？

嘎达梅林起义

七十多年前，蒙古族封建王爷企图出卖土地，便勾结东北军阀强行开垦土地。这一暴行引起蒙古族人民的强烈反抗。嘎达梅林为了人民的土地，为了人民的利益率众起义，进行了一场轰轰烈烈的反抗封建贵族统治的斗争。但是后来起义军遭人陷害，被敌人包围，起义失败后，嘎达梅林壮烈牺牲。

草原音乐的“活化石”：长调

蒙古族的音乐在唱法方面非常有特点。

在蒙古族中，有一种音乐形式，它的特点是词非常少，但是音非常长。在蒙古族的重要仪式活动，如婚礼、乔迁新居、婴儿降生以及其他蒙古族的社交活动和宗教节庆仪式上，都能听到这种演唱。在摔跤、射箭和马术比赛的狂欢运动会——那达慕大会上，更是离不开这种演唱，这就是蒙古族的长调。

长调在音乐上的主要特征是歌腔舒展，节奏自如，高亢奔放，字少腔长，不少乐句都有一个长长的拖音，再加上起伏的颤音，唱起来豪放不羁，一泻千里。

这已经成为了蒙古族音乐的重要标志。

一个人唱两个声部

在音乐表演中，经常会有不同声部之间的相互配合，奏出动人的音乐。不同的声部都是由专

门的人负责演唱。

但是，有一种蒙古族特有的唱法——呼麦，一个人可以同时发出多个声部的声音。

呼麦，又称“浩林·潮尔”，是一种特别的“喉音”艺术，即一人利用嗓音的低音持续声部产生的泛音，与低音持续声部形成两个

以上声部的和声。呼麦既可一人演唱，也可多人演唱，主要流传于中国北方的内蒙古和新疆、蒙古国的西部和俄罗斯的图瓦等蒙古族聚居区。

真厉害!

2006年5月20日，呼麦经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。2009年10月1日，蒙古族呼麦成功入选世界非物质文化遗产名录。

嫦娥姐姐，你唱的是什么歌啊？真好听！

我唱的是蒙古族的长调《富饶辽阔的阿拉善》。

你知道吗？

2007年10月24日，我国的首颗绕月卫星“嫦娥一号”搭载了三十余首歌曲奔赴太空，其中一首就是蒙古族长调民歌《富饶辽阔的阿拉善》。

呼麦产生的传说

话说有关呼麦的产生，蒙古族人有一奇特说法：古代先民在深山中活动，见河汉分流，瀑布飞泻，山鸣谷应，动人心魄，声闻数十里，便加以模仿，遂产生了呼麦。

呼麦是这样练成的，你想试试看吗？

1. 保持身体正常端坐或站立姿势，放松，嘴角尽量后牵，张大口，自然露出牙齿，舌头放松自然悬空于口腔中部，下腹用力，喉咙稍紧张，大声发“a”音（发音都是按照汉语拼音，即“啊”）。
2. 按照汉语拼音发音，在发出“a”音后，尽量保持口腔形状不动（如含物状），唇形尽可能平滑变化，使发音从“a”音变为“o”（音“噢”），再变为“u”（音“乌”），稳定在“u”音上3~5秒。
3. 持续进行a-o-u（啊-噢-乌）母音变换，练习者可以用心倾听自己的声音变化，从中可以捕捉到微小的金属般的泛音，像口哨音一般，似乎在来来回回走动，这就是泛音。

◀ 都说是对牛弹琴，怎么还有对着瀑布唱歌的？

一首唱了1320天的歌

不要以为《嘎达梅林》就是歌唱时间最长的歌曲。

有这样一首歌，完整唱完，要付出的时间要远远多于

《嘎达梅林》。**柯尔克孜族**的《玛纳

斯》，有20多万行，把这首史诗

唱完，需要几天几

夜连续不断

地唱。

20世纪60年代，文艺工作者在为《玛纳

斯》的主要传承人居素甫·玛玛依录音。当

居素甫演唱到第六部《玛纳斯》时，“文化

大革命”开始了，居素甫被打成反革命，

关进铁窗，演唱记录稿被付之一炬。

“文化大革命”后，这项被中断

的工程得以继续。1983年3月20

日上午11点，他终于唱完了最后一行，历时

1320天。时年65岁的居素甫·玛玛依以惊

人的记忆力唱出了完整的23万多行柯尔

克孜族英雄史诗《玛纳斯》。

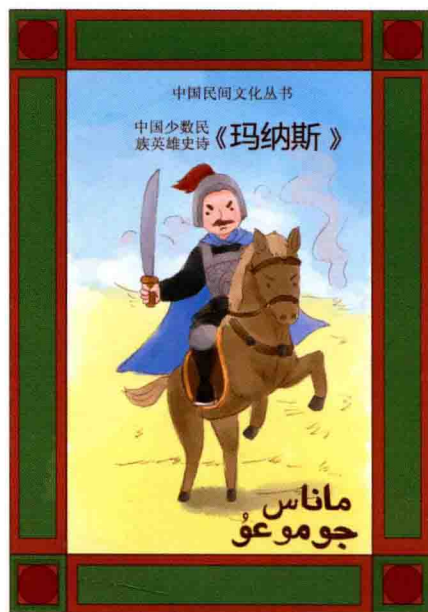

骁勇善战的玛纳斯塑像▶

《玛纳斯》中的八大英雄

《玛纳斯》是一部反映柯尔克孜族人民历史的英雄史诗。《玛纳斯》并非只有一个主人公，而是一家子孙八代人。整部史诗以第一部中的主人公之名而得名。

第1部《玛纳斯》

叙述了第一代英雄玛纳斯联合分散的各部落和其他民族受奴役的人民共同反抗卡勒玛克、契丹统治的业绩。

第3部《赛依台克》

描述第三代英雄赛麦台依之子赛依台克严惩内奸，驱逐外敌，重新振兴柯尔克孜族的英雄业绩。

第5部《赛依特》

讲述第五代英雄凯耐尼木之子赛依特斩除妖魔，为民除害。

第7部《索木碧莱克》

述说第七代英雄别克巴恰之子索木碧莱克如何战败卡勒玛克、唐古特、芒额特部诸名将，驱逐外族掠夺者。

第2部《赛麦台依》

讲述玛纳斯死后，其子赛麦台依继承父业，继续与卡勒玛克斗争。

第4部《凯耐尼木》

述说第四代英雄赛依台克之子凯耐尼木消除内患，严惩恶豪，为柯尔克孜族人民缔造了安定生活。

第6部《阿斯勒巴恰、别克巴恰》

叙述阿斯勒巴恰的夭折及其弟别克巴恰如何继承祖辈及其兄的事业，继续与卡勒玛克的统治进行斗争。

第8部《奇格台依》

叙说第八代英雄索木碧莱克之子奇格台依与卷土重来的卡勒玛克掠夺者进行斗争的英雄业绩。

40岁之前不能登台演唱的歌

演唱《玛纳斯》的民间歌手，柯尔克孜语里叫作“玛纳斯奇”。每逢喜庆节日欢聚时，邀请玛纳斯奇来演唱《玛纳斯》，已成为柯尔克孜族牧民的传统习俗。

《玛纳斯》的初学者大多在10岁左右，但要遵循柯尔克孜族的祖训：《玛纳斯》是神圣的，每一个玛纳斯奇在40岁以前是不能公开登台演唱的，否则将会招致不祥。所以，这些初学者有充足的时间苦练基本功，他们一般不把主要精力放到背诵诗篇上，而是通过大量的听或谈，理清史诗中主要人物和事件之间的联系。

当代的荷马

当今世界上最杰出的《玛纳斯》歌手无疑是居素甫·玛玛依。他唱出了23万多行史诗——世界上最完整的《玛纳斯》，比荷马唱的英雄史诗《伊利亚特》长14倍。地球上大概也只有居素甫·玛玛依能做到这一点：他演唱出的《玛纳斯》史诗印成一套32开本的书后，书的厚度超过了50厘米。中国民间文学泰斗钟敬文评价说，居素甫·玛玛依是“当代的荷马”。

你知道吗？

除了嘎达梅林、玛纳斯外，很多民族也都用歌曲的方式，记载和传承着他们关于本民族的历史英雄事迹。如畚族的“高皇歌”、瑶族的“盘王歌”、哈尼族的“开天辟地歌”、独龙族的“创世纪”，等等，都是用歌声来诉说自己民族的历史。

除了这些外，你还知道哪些歌唱英雄的民族歌曲？