

杨志一 郑国乔 龙玉成 杨通山 主编
民族出版社

侗歌三百首

侗歌三百首

杨志一 郑国乔 龙玉成 杨通山 主编
民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

侗歌三百首/杨志一等编. —北京: 民族出版社,
2002. 8

ISBN 7-105-05143-4

I. 侗... II. 杨... III. 侗族—民歌—中国
IV. I276. 297. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 052491 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.e56.com.cn>

先进印刷厂微机照排 迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2002 年 8 月第 1 版 2002 年 8 月北京第 1 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 8. 75 字数: 210 千字

印数: 0001-1000 册 定价: 18. 00 元

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

(总编电话: 64212794; 发行部电话: 64211734)

侗寨歌会

阿童 摄

锦屏茅坪四十八寨歌会一景

栗周熊 摄

编 委 会

顾问 梁旺贵 杨序顺 龙超云 吴宗源
莫虚光 粟永华

主编 杨志一 郑国乔 龙玉成 杨通山

编委 (按姓氏笔画排列)

王一之	邓敏文	龙玉成	石佳能
杨志一	杨进铨	杨通山	杨海波
吴浩	吴万源	吴宗金	吴培生
张勇	张人位	陆景川	郑国乔
姚祖瑞	黄保慧	粟周熊	

序 言

吴宗源

侗族是一个离不开音乐的民族。光是对歌,就有拦路对歌、酒席对歌、鼓楼对歌、歌堂对歌、坐夜对歌、赶圩对歌、耶堂对歌。青年人恋爱时,男女要对唱情歌,姑娘出嫁时姐妹要唱伴嫁歌,老人逝世时亲友要唱哭丧歌,节日喜庆要唱吉语歌。一言以蔽之,时时、事事、处处都用得着歌,唱歌成为人生的必修课。所以,歌师格外受到人们的尊敬。小孩长到十多岁,就开始学歌,久而久之,耳濡目染,也就出口成歌了。

侗族音乐的传统源远流长。西汉刘向在《说苑》中记载的那首有名的《越人歌》就是侗歌最早的渊源。虽然那时候侗族还没有成为单一的民族,但学术界公认那首歌是属于百越民族的一支,即当今壮、布依、傣、侗、水、黎等侗台语族各民族的先民的。从语言、韵律、艺术手法上看,侗歌与《越人歌》是一脉相承的。由于侗族原来没有本民族的文字,关于侗歌的历史,我们还知之甚少,只能从汉

文的记载略知一二。宋代大诗人陆游在《老学庵笔记》中记载：“辰、沅、靖州蛮，有仡伶……”“农隙时，至一二百人爲曹，手相握而歌，数人吹笙在前导之。”这里的“仡伶”就是侗族自称“干”的汉字反切记音，就是侗族。这里说的一两百人成一群；手拉手唱歌，就是侗族现在的“哆耶”（踩堂歌）。可见，侗族的“哆耶”在宋代时已很盛行。明代弘治年间《贵州图经新志》中说：侗人“暇则吹芦笙、木叶，弹琵琶、二弦琴……以为乐”。邝露在《赤雅》中也说：“侗……善音乐，弹胡琴，吹六管，长歌闭目，顿首摇足，为混沌舞。”“三三五五，采芳拾翠于山椒水湄，歌唱为乐。男亦三五成群，歌而送，相得则歌和竟日，解衣结带相赠而去。”这里说的就是侗族青年的玩山，在山坳或河边，男女对唱传情，其乐融融，直到夕阳西下，才依依不舍，交换信物而去。

侗族为什么这样钟爱音乐呢？这可从侗族的音乐观来看，“饭养身，歌养心”，就是侗族的音乐观。这是朴素无华的音乐观，形象生动的音乐观。短短六个字，说得多么好啊！在侗族人看来，音乐和吃饭一样同等重要，都是生活中须臾不可缺的。同时，音乐对侗族的思想生活和社会发展有积极的作用。首先，侗族中有很多劝世歌、伦理歌，劝导人们抑恶扬善，热心公益，尊老爱幼，路不拾遗。这种教育是通过铿锵入耳、形象生动、诙谐有趣的侗歌来进行的，而不是呆板的教条，特别容易为人们所接受，潜移默化，有“润物细无声”之效。因此，侗族社会长期以来长幼有序，讲究公德，关系和睦，社会稳定。其次，侗歌内容总是离不开侗族这个稻作民族的生产、生活活动，人神天地，树木房屋，山水田土，雨雾雷电，牛羊鸡犬，花鸟虫鱼，频频出现在歌词里。通过唱歌拓宽了人们的知识面，增长了人们的才干。再次，侗歌讲究形象思维，大量运用比喻、对偶、排比、夸张等修辞方法，脚韵、腰韵相互勾连，听来抑扬顿挫，音韵之美盎然，语言诙谐活泼，具有很高的艺术性。长期受这种艺术熏陶，使人象喻思维得到发展，出语幽默风趣，推进了这个民族

的文化进步。

侗歌有如此神奇的积极作用,但长期以来却不被人们所注意。直到1986年侗歌才轰动世界。那是当年10月,由吴俊莲、吴山花、吴婢妮、吴水英、石明仙、吴玉莲、杨水仙、吴婢焕、陆德英9位侗族女歌手组成的中国侗族大歌合唱团应邀参加法国巴黎金秋艺术节,在市中心的法国国家级艺术剧院夏乐宫演出6场,场场爆满,令素以艺术欣赏水平高而闻名于世的巴黎观众也为之倾倒和震惊。艺术节执行主席马格尔维特先生赞扬说:“在东方一个仅百余万人口的少数民族能够创造和流传这样古老纯正、如此闪光的艺术,在世界实为少见。它不仅受到法国观众的喜爱,就是全世界人民也会喜爱的。”从此,一炮打响,就炮炮都响。唱到奥地利、意大利、匈牙利,唱到新加坡、马来西亚,唱进中央电视台新年联欢晚会,唱进第21届世界大学生运动会的闭幕式。2002年春节,在北京音乐厅举行的贵州黎平侗族大歌音乐会上,千余名中外听众听得如醉如痴,《北京晚报》报道的标题就是《如嚼甘饴,如饮源泉》。侗族音乐已引起艺术界广泛的注意,中央音乐学院等音乐学府和研究机构至少已有三位研究生以侗族音乐为毕业论文的选题。

总之,以侗族大歌为代表的侗族音乐和侗族鼓楼、风雨桥是侗族享誉世界的三大瑰宝。鼓楼、风雨桥是有形文化遗产,侗族音乐是无形文化遗产。如何保护、研究、利用文化遗产是摆在我们面前的一个课题。

所以,当杨志一、郑国乔、龙玉成、杨通山四位先生准备主编《侗歌三百首》时,我就表示积极支持。四位先生都已年过古稀,尚能老当益壮,为民族文化事业尽心竭力,精神可嘉!特别是曾参加创制侗文的汉族专家郑国乔先生,已七十五高龄,患有心脏病、眼疾等多种老年性疾病,还能不辞劳苦,挑灯夜战,亲自抄录,用两年多时间,整理出一百多首侗歌原文,并几经推敲,译成汉文,精神令人感动。他们编选的这本侗歌选,既有侗文原文,又有汉语译文,

对侗族音乐的保护、整理和研究,是很有意义的事情,应当支持。

我对侗族音乐没有研究,没有什么发言权,但编委会执意要我作序,拒绝又属不敬,只好聊述片语,略表心意,是以为序。

2002.3.

前 言

杨志一 郑国乔

侗歌在侗族人民的生产、生活中,在侗族人民世代代的精神文化生活中占有十分重要的地位,他们把学歌、唱歌看成精神文化生活的重要组成部分,所以,在侗族民间流行着“饭养身,歌养心”的说法。

侗歌是指侗族民间编唱的歌。大多数侗族地区的侗语称之为“嘎”(gal),高平声,55调。1958年创制的侗文方案根据榕江县车江寨标准音点设计为零声母“al”。为了阅读上的方便和大多数人的习惯,本书一律将“al”改写为“gal”。

侗歌种类十分丰富,据不完全统计,不同名称、不同韵律、不同唱腔、不同风格和不同演唱方式的侗歌大约有一百余种。这是一个五彩缤纷的文学和音乐的世界。

从语言角度上看,侗歌可分为侗语侗歌和汉语侗歌两种主要形式。

侗语侗歌是指用侗语创作并演唱的侗族民歌,具有传统的语

言特色,是当前侗族民歌中的主要品种,也是最有民族特色的侗歌种类。

韵律复杂是侗语侗歌的主要特点。大多数侗语侗歌既有句尾韵(亦称正韵),又有句中韵(亦称内韵或腰韵),还有上下句之间的勾连韵(亦称勾韵)。

主要用侗语演唱的侗族大歌(gal laox)是当今世界上罕见的多声部、无指挥民间合唱音乐,是侗歌中的珍品,正为国内外音乐界所瞩目。

侗语侗歌的句式长短不一,少者二言或三言,多者十数言乃至数十言。据目前所掌握的资料,有的侗语侗歌一句竟长达七十多言,故有“长句歌”之美称。“长句歌”的主要特点是由两个以上的“节律”(或称“节拍”)组合成句,其中最末一个“节律”必是三个音节或五个音节,其余均为四个音节或六个音节。优秀的侗语侗歌,不仅要求有句尾韵和上下句之间的勾连韵,还要求有句中韵。所谓句中韵,就是指各“节律”与“节律”之间的一种押韵方式。这在其他民族的民间诗歌中是不多见的。为了阅读和印刷上的方便,本书的侗语侗歌部分均依民间口述习惯按“节律”分行编排。上句句末用逗号,下句句尾用句号,“节律”与“节律”之间不用标点。

汉语侗歌是指用当地汉语方言创作并演唱的侗族民歌,也有用侗、汉两种语言夹杂起来演唱的侗族民歌。汉语侗歌是侗歌发展的必然趋势,是侗、汉文化交流和社会进步的必然结果。

汉语侗歌的主要特点是以七言四句为主,通押双句尾韵,具有七言绝句的语言风格。也有一些句式较长、句数较多的作品,类似七言古风。

民歌是音乐和语言相结合的艺术。本书未刊录各类侗歌的曲谱,无法表现其音乐艺术的魅力,但至少应尽量保留其语言艺术的形式,尤其是侗语侗歌,如若不保留其原有的语言特点和音韵特色,只留下汉语译文,那么它的艺术价值就难以表现,如书中有这

样一首侗语情歌：

Lix juh saip yaoc
aox longx map xup
wul longx sot,
Lix yaoc saip juh
wenx jemc wenx dos
not yuh gaic.

你送我的话语
箱里珍藏
加上一把锁，
我送你的话语
随处乱搁
又让老鼠拖。

像这样的侗语情歌，如果只看汉语译文，那是没有太多趣味的，因为其格律、韵味都已经消失掉了，加上译者的理解和表达能力所限，其艺术魅力也就不知减去了多少。我们在阅读“楚辞”或“唐诗”的外文译本时，也会有这样的感觉。正因如此，我们坚持留下了侗语侗歌的原文，以供懂得侗语的今人或后人欣赏。千百年后，当古今侗族语言从这个世界上彻底消失之时，人们仍可从这些侗语侗歌中看到语言和历史的足迹。两千多年以前由壮、侗等族祖先创作并留存下来的《越人歌》，其历史价值已为世人所知，可惜当时还没有我们自己的民族文字，所以给后人留下了许多猜不透的谜。

侗歌流传的方式多种多样，但无论何种方式，都与侗族人民的生活习俗息息相关，常见的有以下几种：

“踩堂歌”：侗语称 Gal Miot 或 Gal Qot，湖南、广西一些侗族地区称 Gal Yeeh，是侗族村寨踩歌堂时所唱的一种侗族民歌。所谓踩歌堂，就是侗族民间的集体歌舞，侗语称 Miot 或 Qot，亦称 Doh Yeeh。是一种古老的、诗、歌、舞相结合的艺术形式。演唱时男女老少手拉着手或手搭着肩，边舞边唱，由一位或两位歌手主唱歌词，其他人附和歌词的最后三个音节，既热烈，又严肃。这样的活动一般是在祭祀侗族地区的最高女神萨岁或迎接重要宾客时才举行。“萨岁”简称为“萨”，亦称“萨玛”(Sax Mags)、“萨老”(Sax Laox)、“萨堂”(Sax Dangc)等，意为最大最老的祖母，是侗族村寨

最高的女保护神。南部侗族地区都建有祭祀她的“萨坛”(Dangc Sax)。

“鼓楼对歌”:这是村寨与村寨或房族与房族之间可以缔结婚姻关系的青年男女集体对歌的一种方式。一般是甲寨或甲房族的男青年请乙寨或乙房族的女青年到本寨鼓楼来对歌,侗语称 Weex Jingh 或 Weex Diingh,亦称 Weex Yeek。Weex Yeek 是集体互访或集体做客的意思。这种活动的一个重要内容就是在鼓楼里对歌。闻名遐迩的侗族大歌一般都在这样的活动中演唱。

“坐夜歌”:侗语南部方言地区的青年男女有行歌坐夜的习俗。每当夜幕降临,青年男女吃过晚饭,同一房族的女青年便聚在她们当中某一位姑娘的家里纺纱、绣花或学歌。而另一房族或另一村寨的男青年则相互邀约,三五成群,提着灯笼,拿着琵琶或牛腿琴等自制乐器来到姑娘们聚集的地方唱歌、对歌,谈情说爱。侗语称 Nyaoh Wungh 或 Nyaoh Nyaemv(坐夜)。青年们在这种场合中所唱的歌称“坐夜歌”(Gal Nyaoh Nyaemv)或“男女歌”(Gal Banl Miegs)。其内容主要是倾诉男女之间的爱恋之情。

“玩山歌”:侗语北部方言地区的青年男女有玩山赶坳的习俗。每当赶场或赶集的日子,可以通婚的青年男女相互邀约到附近的山坡上唱歌、对歌,谈情说爱,侗语称 Weex Bians(玩山)。这种歌就叫“玩山歌”(Gal Weex Bians)。

“山歌”:侗族青年男女们一起上山劳动时也离不开歌,其中包括“上山歌”(Gal Bail Jenc)、“木叶歌”(Gal Bav Meix)、“笛子歌”(Gal Jigx)、“河歌”(Gal Nyal)等。其声音高亢悠扬。其内容主要是反映侗族青年男女的爱情生活及对劳动和自然的赞美。

“礼仪歌”:其中包括“拦路歌”(Gal Sagg Kuenp)、“送客歌”(Gal Sunx Egt)、“婚礼歌”(Gal Jids Senp)、“酒歌”(Gal Kuaot)等各种礼节性的侗歌。

需要说明的是“款词”和“白话”。“款词”,侗语称 Lix Jiuc 或

Lix Kuant, 主要流行于侗语南部方言区;“白话”, 侗语称 Lix 或 Sungp Bagx, 主要流行于侗语北部方言区。两者虽不称歌, 但都有侗歌的某些韵味, 如句内韵、勾连韵等, 属于一种有节奏、有韵味的“侗族散文诗”, 有人称之为“侗赋”, 所以, 也在本书中略作介绍。

著名的侗族歌手, 侗语称 Sangh Gal, 可翻译成“歌师”或“歌匠”。他们是侗乡最有学问、最受人尊敬的民间艺人, 是侗歌的主要创作者和传播者。

侗语南部方言地区, 尤其是侗族大歌流行地区的许多村寨、鼓楼或房族都有女歌班和男歌班, 侗语称 Gaos Gal。这些歌班或歌队是传承侗歌的“业余学校”, 许多著名的侗族歌师都是从这些“业余学校”中培养出来的。

侗族地区的确是“诗的家乡”和“歌的海洋”。因资料、水平及客观条件等方面的限制, 本书不可能囊括所有的侗歌种类, 更不可能囊括所有的侗歌精品, 只能从各地送来的资料和我们手头掌握的资料中选取一些我们认为有代表性的作品汇编成册, 顾此失彼、弃金留石的现象在所难免, 还望方家和读者给予指正。

此外, 还需要说明一点的是, 为了在译文上尽可能地体现侗语侗歌的格律特点, 我们对部分来稿的汉语译文作了一些改动, 其原则是: 内容尽可能忠实于原文; 形式尽可能与原文接近。这也是一种尝试, 一种探索, 如有不妥, 好在刊有原文, 读者可对照匡正。同时也请资料提供者、原译者给予谅解。

2002 年 4 月 10 日于北京

目 录

序 言.....	吴宗源(1)
前 言.....	杨志一 郑国乔(5)

上编 侗语侗歌

一、进堂歌 (3)

饭养身来歌养心(3)伴不唱歌可惜歌(4)丢歌不唱久也忘(4)丢歌不唱枉坐夜(5)歌在嘴边随便唱(6)进堂唱(7)

二、踩堂歌 (9)

进歌堂(10)进堂耶(10)抬脚进堂来多耶(12)吹笙多耶(12)歌堂多耶进新年(13)吉日逢春萨进寨(14)进堂多耶耶堂宽(14)今日吉时引萨进村寨(15)当初萨老住在螺

蜥寨(17)礼让耶(17)

三、起源歌 (20)

风之源(20)水之源(21)火之源(23)鱼之源(24)鸡之源(25)歌之源(25)星之源(29)

四、大歌 (34)

蝉歌(34)三恋四恋也难得(35)鹁弃铜铃难舍线(37)痴心恋你(37)

五、伦理歌 (39)

赞父母(39)敬老人(41)敬重老人歌(42)父母耶(43)夫家路远母送行(47)丈夫不好难转回(48)单身汉夸口歌(48)单身姑娘歌(50)

六、拦路歌 (53)

今天吉日我忌寨(53)拦您朋友架青藤(55)还未过年先迎客(56)捆对草标堵塞头(57)今天你来走了几百步(58)你来买马是买牛(60)你说什么坐在先(61)你说哪样音调低(62)你见何物口朝地(63)你见何物黑如炭(63)

七、送客歌 (65)

留你一夜非一年(65)杨柳干枯根还在(66)听您说走眼泪

落(67)听您说走眼泪流(67)芦笙吹响靠笙簧(68)鸟飞再
远难离天(68)您走出门我不送(69)送你出(69)

八、催唱歌 (71)

你唱一首莫唱多(71)四方板凳都坐满(72)天上北斗先升
起(72)贵村河水真湍急(73)

九、换段歌 (74)

伴有豆地锄豆地(74)三斤锄头挖旱田(75)

十、婚礼歌 (76)

头次遣媒进田坝(76)大家风光愁哪样(77)从前结亲在高
怀(77)从前结亲在哈达(78)高章歌(79)关亲郎(80)

十一、酒歌 (81)

这酒醉人不醉你(81)酒浓如膏两眼昏(82)

十二、儿歌 (83)

快长(83)手拉手(84)今天客来我不知(85)父母养大恩情
重(87)盼雨(87)蜘蛛(88)下雨天晴都要勤(88)今后长大
当歌师(89)