

民族民间音乐理论研究

土家族打溜子艺术新论

编著 楚德新 楚毅 楚俊 楚音

中山大学音像出版社

·民族民间音乐理论研究·

土家族打溜子艺术新论

编著：楚德新、楚 毅
楚 俊、楚 音

中山大学音像出版社

地址：中国·广州市新市西路125号 邮政编码：510175

电话：020-84115171 传真：020-84115181

中山大学音像出版社

2004.11 广州

策 划：楚德新
责任编辑：楚 毅

中山大学音像出版社

地址：中国·广州市新港西路135号 邮政编码：510275

电话：020-84110171 传真：020-84113351

850毫米×1168毫米 32开本 7.25印张

2005年3月第1版 2005年3月第1次印刷

ISBN 7-88490-153-6 ISRC CN-F22-04-0036-0/A·G4

印数：1-1000册 定价：25元

如发现印装问题，影响阅读，请与印刷厂联系调换。

·版权所有 翻印必究·

作者简介

楚德新 男，1943年3月生于张家界永定区官黎坪，土家族。1963年毕业于永顺师范，继而就读于中国函授音乐学院。是位土生土长、多才多艺的土家族音乐家。他对土家族的山歌、民歌，民族风俗、曲艺音乐，民间戏曲，乃至古老的历史艺术文化传统等等，都有深入的研究与探索，且成果丰硕。他写成土家阳戏音乐教程，施教于省艺校怀化分校。二胡教学，桃李满天下。他的创作立根民间，乡土气息浓郁，特性突出。创作歌曲《土家歌唱共产党》、《茅岩河号子》、《土家儿童迎客歌》、《土家人的日子越过越爽快》等，分别在全国获奖。土家族吹打溜子《毕兹卡的节日》、《毕兹卡乐哈哈》，也受到国家和省级的奖励。他曾应著名作曲家谭盾先生邀请到英国伦敦参加过《水火交融》文化艺术节的演出。《土家族打溜子艺术新论》是他和孩子们完成的理论新作。

楚德新当过张家界市群众艺术馆馆长，副研究馆员。他是张家界市政协委员；有突出贡献的拔尖人才，享受市级政府津贴。他还是中国音乐家协会会员，湖南省音乐家协会理事，张家界市音乐舞蹈家协会主席。他曾作为《'91中国湖南张家界国际森林保护节》大型文艺节目《森林之歌》的策划和主创人员，他的音乐创作轰动庸城，盛誉全国。

楚 毅 男，土家族。1997年毕业于武汉音乐学院作曲系。现任星海音乐学院音乐音响导演系教师。

楚 俊 女，土家族。1967年出生于湖南张家界。武汉音乐学院音乐学硕士研究生。现任武汉市广播电视集团主任编辑，其作品曾获第四届中国广播文艺奖三等奖政府一等奖，有30多篇论文及文章在《新闻前哨》、《楚天艺术》、《名流》、《长江日报》、《武汉晚报》等报刊杂志公开发表。

楚 音 女，土家族。1992年毕业于湖南师范大学音乐系，在长沙从事音乐教育工作。

内 容 简 介

本书为土家族“打溜子”艺术研究的理论著作。全书共分四章：一、土家打溜子的艺术总论。即溜子艺术形成与发展的综合论述。它的特点是把溜子艺术的特性、技艺，放在民族文化发展的大环境中去探索。宏观着眼，微观入手去表述。

二、土家族打溜子的结构艺术。重点探讨乐曲的曲体结构与结构原则、结构手法。单曲体的可塑性与“单曲联套”的规范性特征等。

三、土家打溜子的创作艺术。它阐述是溜子曲的创作特性、创作原则、创作技巧与创作方法。颇有创意地提出壮声乐器“打傢伙”的“旋律”处理与“多声部”写作。

四、土家族打溜子的演奏艺术，是乐曲的“二度创作”。主题思想与形象性的深化，要靠精湛娴熟的演奏艺技与锣、钹手的集体观念，通力合作。

蔡德新大师之咏唱子

打出了风、水、火之音韵，

唱出了天地人之情。

谭盾

二〇〇一年五月

于长沙

/FAH

题词者系旅美华裔世界著名作曲家。世界最权威的格
威文美尔作曲大奖、奥斯卡最佳原创音乐金像奖获得者。

著名作曲家谭盾先生上台为蔡德新先生等演出成功贺喜。

紫竹向音乐运动的科学的分析
研究，是发展向音乐和创造
新音乐的根本途径。
——张曙先生墓前：

王西博
2003.7.5. 张曙墓

题词者系中国国家一级作曲、教授；国务院特殊
专家称号；2008 中国—北京奥运会交响乐作曲委任者。

楚德新先生（左）与谭盾先生切磋打溜子技艺。

著名作曲家谭盾先生上台为楚德新先生等演出成功贺喜。

楚德新先生在伦敦与著名大提琴演奏家马友友先生同台献艺后合影。

楚德新先生与美国著名打击乐专家大卫·卡森先生打完“擂台”后合影。

著名导演李安先生在伦敦为楚德新先生等首场演出成功而举杯祝贺。

楚德新先生向伦敦巴比肯艺术中心艺术导演格拉汉姆·谢菲尔德先生传授打溜子。

楚德新先生等在伦敦为谭盾先生主办的“国际打击乐讲习班”示范演奏。

艺术之家 [左前：楚俊；左后：楚德新；中前楚毅；中后：罗秀华（楚妻）；右：楚音]。

序

我和楚德新先生是同行，同时又是挚友。他嘱我为他的新著《土家族打溜子艺术新论》作序，遵嘱写下如下文字，估且叫个“序”吧！

楚德新，是位土生土长、多才多艺的土家族音乐家。对土家族的山歌民歌、民族风俗、曲艺音乐、民间戏曲，乃至民族古老艺术文化等等，都有深入的研究和探索，并取得了丰硕的成果。吹木叶、咚咚喹、唱山歌、跳花灯、操琴、司鼓，样样皆能。他从事二胡教学，桃李满天下。创作的歌曲《茅岩河号子》、《土家歌唱共产党》、《土家儿童迎客歌》、《土家人的日子越过越爽快》和土家族打溜子《毕兹卡的节日》、《毕兹卡乐哈哈》（吹打溜子）等都在全省、全国获奖。他是当之无愧的民族作曲家。正因为他从小就是技艺娴熟的“溜子锣鼓手”，加之三个儿女都是音乐大学生，均是“家庭溜子队”的成员，最终写成了这部颇有创意的民间音乐理论专著《土家族打溜子艺术新论》。为土家族音乐理论建设增砖添瓦。他当过张家界市群众艺术馆馆长，是市级有突出贡献的拔尖人才，享受国家津贴。副研究馆员，中国音乐家协会会员，张家界市音乐家协会主席、湖南省音乐家协会理事。他编创、演奏的《土家族打溜子》，曾打到北京，也曾被谭盾先生邀请到英国演出。

土家族，自称“毕兹卡”（bi²ε isa⁴）。是一个勤劳勇敢、豪情奔放、聪明智慧又具有创造性的民族；同时又是一个有着悠久灿烂的历史文化和能歌善舞的民族。他古老而独具强烈民族特性的毛古

斯、跳摆手、打溜子，以及浓郁乡土气息的“桑植民歌”，早已享誉国内外。特别是那具有特殊演奏技法和独特风格的“溜子艺术”，更是誉满祖国艺术舞台和欧、亚诸国。但是，半个世纪以来，总是重收集整理，改编演出，理论研究工作既少又不系统，远远落后于艺术实践。没有理论指导下的创作实践，总不能使溜子艺术的发展，有重大的突破。因此，楚德新作为土家族的儿子，深知重任在肩，他用毕生的精力，收集散存在民间的溜子乐曲，以他那幼时的童子功搬上舞台演出；又取其精华，去其不足，融会贯通，加以发展创作。边实践边探索，以现代音乐理论，总结传统的溜子艺术规律，理论研究与艺术实践相结合。《艺术新论》的成书、出版，就是这一艺术科研的重要成果。

《土家族打溜子艺术新论》是我所见到的研究“溜子艺术”较全面、系统，有一定理论深度和艺术价值的一部理论著作。它的特点是把溜子艺术的技艺，放在民族文化发展的大环境中去考究，去探索；使劳动人民创造的艺术特性与现代音乐理论有机结合。从宏观着眼，微观入手去表述，使之既有积极的实践意义，又有较高的理论价值。全书结构简明，共分四章。第一章，土家族打溜子的艺术总论；第二章，土家族打溜子的结构艺术；第三章，土家族打溜子的创作艺术；第四章，土家族打溜子的演奏艺术。而每个章节的论述，则较为系统而详尽，逻辑清晰，有条不紊。由浅入深，深入浅出。

所谓“艺术总论”，实为溜子艺术形成与发展的综合论述。讲的是毕兹卡打溜子形成的历史背景和土家族“傢伙哈”的特殊性质，是种宏观的概述。它包含了民族形成的历史环境；“毕兹卡”人的民族习俗、风土人情，古老的民族艺术孕育了“傢伙哈”。这也注定打溜子的群体性质和严肃又求实的创作精神，因而使它具有

兴盛不衰的生命力。

其他三章讨论的则是打溜子的艺术特性和实质。“结构艺术”实质上是打溜子乐曲的“曲式学”。重点探讨的是节奏特点与句式的组合；单曲的曲体结构与结构原则；单曲体可塑性与单曲联套的规范性特征。“创作艺术”似乎可称为传统溜子曲的“作曲法”。它有自己的创作原则、创作方法；创作技巧与创作特性。颇有创意地提出铜响器撞击组合（打傢伙）的“旋律”处理与“多声部”的写作。变奏原则、变奏手法及结构程式的灵变特征。“演奏艺术”则是溜子乐曲的二度创作。它通过锣部、钹部各自演奏技法的创造性运用和充分发挥，进一步阐明演奏的不同层次和乐曲主题形象的艺术体现。特别强调多声部组合的立体效果。主题的理解与形象意义的深化，靠的是集体观念及精湛娴熟的演奏艺技与通力合作。

土家族的打溜子（土语称为“傢伙哈”即打傢伙）属于我国古老而特有的打击乐。而它却只有大锣、马锣、头钹、二钹四件简单的响器（傢伙），民间音乐研究称之为“无鼓锣鼓”，土家人称之为“摸眼”打傢伙。它表现的内容与题材，十分丰富。从大自然美景到劳动生产；从六畜兴旺、动物习性到历史神话传说等等，都能形象鲜明、寓意深刻地表现得淋漓尽致。演奏时的声似、形似、神似，维妙维肖给人们以大自然美的艺术享受。它的特性，它的奥秘，实在值得深入讨论，科学地研究并加以理论化。

“溜子艺术”从古到今，它的传承，它的发展，全靠“八仙师傅”溜子手的心传口授。大量优秀的传统乐曲分散在民间，靠简单的“呆配当”口念传授。半个世纪以来，土家族的民间音乐家为它的收集整理，做了大量的工作。虽然也做过些分析、归纳，但还是艺术实践重于理论研究，似乎还不足以撩开它那神秘的面纱。深究它那深层的奥秘。记得1989年5月，我去永顺采风，得友人赠送

彭秀槃先生收集整理的《土家族挤钹牌子》(1987年四川民族出版社出版),这是一本很好的溜子著作。它以“演奏总谱”的形式,记录了78支传统溜子曲牌(其中有《换纺车》套曲12支),可以说是记录传统溜子曲最全的书。最难能可贵的是作者对打溜子的介绍与理论归纳的《绪论》与《挤钹演奏法》,开溜子艺术研究之先河。我想,它也会给楚德新先生以新的启示,为他的新著提供详实、必要的资料和某些理论参考。科学研究的特点常是后学在先者成就的基础上,有所发现,有所创见。应该说这两本书有一定的渊源;或可称为土家族打溜子研究的姊妹篇。彭先生偏重于作品;楚先生更着眼于理论层次与技法。同是土家儿女,同样肩负重任,共同的目的与愿望,是把土家族的这一古老艺术发扬光大。

另外,我曾是《中国民族民间器乐曲集成·湖南卷》的副主编,有幸拜读、研究了许多土家族打溜子的资料,其中包括龙山、永顺、桑植、保靖、大庸(今永定区)编印上送的《资料本》,打溜子也作为“锣鼓乐”的一个乐种入卷。也看到了龙泽瑞先生写的“介绍”文字,以及田隆信先生写的“概述”等,毕竟他们都还是资料性质的。就资料而言,《土家族挤钹牌子》收集保存较全。读了《土家族打溜子艺术新论》书稿,明白了它以理论分析为主。其中采用了各书的不少谱例,也沿用先生们的某些理论概念,这在民族民间音乐(艺术)研究范围内应该是允许的。因为,民间艺术本身是客观存在。前人已做过的(如记谱等),后学就不必再去重复,除非它失真或存在重要缺陷。所做的应是使其更加完善、系统、深化。在前人科研成就的基础上有新的发现,或有重大的突破而使其升华,无论自然科学,还是社会科学,都属此种发展规律。

我没有对土家族溜子艺术做过深入的考究,但它那别具一格的艺技与风格;迷人的民族风情和沁人肺腑的艺术魅力却使我倾心。

我的心愿是希望有更多的仁人志士去做好这一工作。从不同的角度，多侧面、多层次地去补充、去深挖，使它更加臻美。让土家族这一古老艺术，去回报社会，走向世界乐坛，成为东方特有民族艺术之精华。

是为序！

贾 古

2003年10月于长沙明星小居

（作序者系湖南省艺术研究所研究员、教授）

第一章 土家族打溜子的艺术总论

第一节 “毕兹卡”和他们的“傢伙哈”

土家族，旧时没有文字，因而有“哑巴歌”之称。土家人被称为“毕兹卡”，Cibika，Aibika，土语为“要东西”，Aibika为“要什么就有什么”之意。

一、土家族的民族特征

土家族的历史发展，总是沿着故有的民族迁徙的轨迹：南迁、成长、发展和壮大。

土家族的族源及其发展史，众说纷纭。《世说新语》载：土家族先民，一部分人迁徙的后裔留存，一部分来自外境的民族融合。有的学者认为，客观生成，发展的多层次性客观实际，往往会决定一个民族形成与发展的漫长历史，它也是多源相汇的。“源头发是涓涓小溪，多源相汇，才能汇成汪洋大海”。

历史留下的不完善史迹，曾有“夷”、“蛮”、“苗”之别称。

目 录

第一章 土家族打溜子的艺术总论

第一节 “毕兹卡”和她们的“傢伙哈”	1
一、土家族的民族特征	1
二、土家族的传统习俗	4
(1) “梯玛”祭祖	4
(2) “舍巴日”摆手堂	5
三、土家族的古老艺术	6
四、土家族打溜子缘起诸说	8
(1) 锣鼓乐起缘的共性说	9
(2) 民族个性的具体体现	11
(3) 打溜子是劳动人民智慧的结晶	13
第二节 打溜子的特性与历史地位	14
一、打溜子的特性	15
(1) 关于“溜子”说	15
(2) 关于“挤钹”说	15
(3) 关于“锣”说	16
(4) 打溜子的整体效果	17
二、打溜子的历史地位	18
(1) 打溜子之“缘”	18
(2) “八仙师傅”锣鼓手	19
(3) 关于“傢伙厅”	19
第三节 打溜子的群众性质与生命力	20
一、理解生活，表现生活	21
(1) 美哉大自然“六畜兴旺”	21
(2) 生活、生产：相应相连	22