



贵 州 侗 族 音 乐

(南 部 方 言 区)

贵州省文管会办公室 编
贵州省文化出版厅文物处
郑寒风 执笔

贵 州 人 民 出 版 社

贵州侗族音乐

贵州省文管会办公室 编
贵州省文化出版厅文物处

贵州人民出版社出版发行
(贵阳市延安中路5号)

贵州新华印刷厂印刷

787×960毫米 32开本 8.375印张 2插页 120千字

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

印数1—5,000册

书号7115·876 定价1.35元。

目 录

一、侗族民间音乐概况·····	(1)
二、侗族民间传统性的歌班·····	(7)
三、侗族节日和礼俗中的歌、舞、乐活动···	(12)
1. 正月踩歌堂·····	(13)
2. 三月三花炮节·····	(13)
3. 四月八栽秧节·····	(14)
4. 六月六板跤节·····	(15)
5. 八月斗牛节·····	(16)
6. 八月十五赛芦笙·····	(17)
7. 月也·····	(19)
8. 行歌坐月·····	(21)
9. 嘎斗莎·····	(26)
10. 抬官人·····	(27)
11. 摘禾、摘棉花·····	(28)
四、从大歌“雄”与“雌”声部的传统唱 法和民间故事“玉蝉”谈侗族大歌多 声部合唱的来源·····	(28)
五、从侗族著名叙事歌《珠郎娘美》谈侗 戏及侗戏音乐·····	(34)
六、侗族民间乐器(琵琶、牛腿琴、侗笛、 芦笙)及其特点·····	(41)

0329/106

- 七、贵州侗族（南部方言区）多声部合唱四种
手法和曲式结构与合声结构规律……（71）
- 八、侗族民歌歌词的结构……（102）

谱 例

（一）女声大歌

- 哦喏叮（歌头）……（107）
- 嘎大用（侗族歌师陆大用的歌）……（110）
- 嘎吉哟（蝉虫歌）（声音歌）……（120）
- 嘎弄兰（蝉虫歌）（声音歌）……（125）
- 嘎令（蝉虫歌）（声音歌）……（129）
- 能当肯（声音歌）……（134）
- 金尼（声音歌）……（138）
- 嘎坑（坑洞大歌）……（144）

（二）男声大歌

- 哦喏叮（歌头）……（147）
- 嘎坑一（坑洞大歌）……（152）
- 嘎坑二（坑洞大歌）……（157）
- 嘎马（三龙大歌）……（162）
- 嘎九咚（九洞大歌）……（165）
- 嘎滴（滴洞大歌）……（168）

（三）童声大歌

- 嘎构便（小米歌）……（173）

嘎孖略（富禄河歌）	(179)
小山羊	(182)
家给衣家	(185)

（四）叙事歌

珠郎娘美（男歌师演唱）（低音大琵琶伴奏）	(186)
晚寨叙事歌（女歌师演唱）（中琵琶伴奏）	(196)
叙事歌（男歌师演唱）（中音牛腿琴伴奏） ...	(201)

（五）叙事大歌合唱

珠郎娘美（女歌班演唱）	(204)
-------------------	-------

（六）小歌（情歌）

车江琵琶歌（高音牛腿琴与低音大琵琶 伴奏）	(216)
坐月歌（中音牛腿琴伴奏）	(221)
琵琶歌（高音小琵琶伴奏）	(222)
嘎拉一（次高音小琵琶与中音牛腿琴伴奏）	(225)
嘎拉二（无伴奏徒歌）	(227)
嘎尼阿（流水歌）	(228)
笛子歌（侗笛伴奏）	(228)

（七）礼俗歌

拦路歌一	(232)
------------	-------

拦路歌二	(236)
拦路歌三	(237)
开路歌	(238)
洒歌	(240)
公布多生 (安寨歌)	(242)
踩堂歌 (多哋)	(243)
分散歌一	(246)
分散歌二	(248)

(八) 侗戏音乐

补衣歌 (悲调)(侗戏“珠郎娘美”中插曲)	
.....	(250)
嘎泪 (哭调)(侗戏“珠郎娘美”中插曲)	
.....	(252)
纺棉歌 (侗戏“珠郎娘美”中插曲)	
.....	(253)
侗戏中大过门、起板、小过门、唱腔、曲例	
.....	(257)

一、侗族民间音乐概况

我国侗族（南部方言地区）主要聚居在贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平、榕江、从江；及湖南通道、城步；广西三江、大苗山、龙胜、融安等三省交界地区。境内丘陵起伏，森林密布，河流纵横，清水江与都柳江流经这些地区，两岸气候温和，物产丰富，著名的木材、桐油、茶油及大米等畅销省外。聚居这里的侗族，是一个多才多艺、能歌善弹、具有深厚的音乐文化传统的民族。爱好“行歌坐月”，擅长“弹琴歌唱”，史书上曾有记载^①。早在宋代就有“辰、沅、靖等蛮、仡伶……农隙时，至一二百人为曹，手相握而歌，数人吹笙前导之”。明弘治《贵州图经新志》黎平府风俗条志：“侗人”“暇则吹芦笙、木叶、弹琵琶、二弦琴……以为乐”。明邝露《赤雅》说：“侗……善音乐，弹胡琴，吹六管，长歌闭目，顿首摇足，为混沌舞”。清李宗昉《黔记》说：“车寨苗（该寨全系侗族），在古州”，“男弦女歌，最清美”。从上述的点滴记载可以看出，侗族“至一二百人为曹，手相握而歌，数人吹笙前导之”的“多耶”和“吹芦笙”见于宋代史书，有一千多年的历史了。而“弹琵琶，二弦琴（今称之牛腿琴）……以为乐”和“长歌闭目，顿首摇足”的“侗族大歌”

也见于明代史册，迄今也近五百年了。由此可以认定，侗族大歌和侗族独有的乐器琵琶、牛腿琴所产生的年代要比它被点滴载入史册的年代早得多。在侗族戏师杨成林等搜集整理的侗族古歌“嘎斗莎”（侗族祖源歌）中记述：

“……从前无歌堂，
姑娘在家守爹娘。
后生无处玩，
后生无处唱。
惯公②来指点：
砍树做琴身，
捻纱做琴线。
砍竹做弓杆，
刚棕做弓弦，
擦上松树油，
“戈吉戈吉”③响。

……惯公又指点：
砍杉做把，
砍竹做筒，
捶铜做簧。
安六个音。
前排两根，
响声“的的”，
中间两根，
响声“练练”；
后排两根，

“嗡嗡”。

芦笙做成了，

后生都喜欢。

后生吹芦笙，

又去坐歌堂。……”

从上述史书及侗族古歌中记述，说明了千百年来侗族人民创造了优美的音乐，它是中华民族百花园中的奇葩，就其艺术价值，可以说是“风格特异，独秀西南”。他们在声乐上、器乐上，近百年来在侗族戏剧音乐上，也创造了丰富多采的音乐财富。他们各寨之间，创作了成套代表各寨寨名的、不同风格的男声、女声多声部合唱，称之为男声或女声大歌；摹拟自然界虫鸟鸣叫或表现女声衬腔式的女声声歌；长达数十段到上百段、有故事情节的叙事大歌合唱；有用牛腿琴或用中音、低音琵琶自拉（弹）唱的有故事情节的叙事歌；有童声大歌合唱；有历史歌曲；有用高音或中音牛腿琴或用高音、中音、低音琵琶或侗笛伴奏的各种情歌；还有表现各种节日礼仪的礼俗歌曲等等。

在我国五十五个少数民族中，据调查统计，约有十几个民族有多声部民歌，他们是侗、壮、瑶、仫佬、毛难、畲、水、布依、苗、羌等，其中大部分民族与古越族有关。一九八二年中央文化部在南宁举行了全国部分省、区少数民族多声部音乐座谈会，全国有十二个少数民族参加，会上侗族歌班大显身手，全国各地的音乐专家教授们大饱眼福，博

得一致好评。侗歌在多声部民歌合唱中有它本身的完整的一套，曲式结构和演唱体制，独树一帜，较之奥地利、欧洲、旧大陆非洲的多声部民歌更胜一筹，可与闻名于世的俄罗斯名歌合唱相媲美，为此，侗歌近年来已受到国内外广大音乐工作者的瞩目。

侗族民间音乐包括独唱、对唱、合唱等各种形式的声乐，器乐中的拨弹乐、弓弦乐和竹管乐、簧管乐，还有大量的侗戏音乐，可以说管弦齐备，样样俱全，难能可贵。侗族音乐所以有这样高度的繁荣和发展，这与侗族民歌有广泛的功能和用途有关。侗族没有文字，他们以歌代言，以歌传情，以歌记事，包含了侗族神话、历史、哲学、道德规范、天文地理、生产生活知识、生活礼仪、世态人情世故等等，此其一。其二、侗族的各种节日莫不与侗歌有关，如正月踩歌堂；二月二修桥补路节；三月三花炮节；三月十三大雾梁歌会；三月清明挂青、土王节；四月八日栽秧节；五月五日过端阳，六月六板板节、祭牛生日、林王节、洗牛节；七月吃新节、吃甲戌、赶社；二月或八月斗牛节；八月十五芦笙节等，过节时也就是音乐竞赛大会。其三、侗歌与日常生活的礼俗也有密切关系。如倾寨出动互相友好拜访的“月也”，男女青年谈情说爱的“行歌坐月”，殷勤招待客人的“打油茶”，两寨童男童女互相游戏交往的“南瓜仗”，以及红白喜事、立房子、抬官人、摘禾、摘棉花、节日中的拦路歌、敬酒唱敬酒歌等，真是五花八门，名目繁多，包罗万象。其四、促成侗族音

乐繁荣发展的另一重要因素，是与他们普及传统的音乐有关，就象城市中音乐学校一样，村村寨寨，按年龄的大小组成歌班，从小加以严格的训练，到壮年或老年后，这些老歌班成员就变成了下一代的歌师，他们学识丰富，不但继承了老歌师的全套本领，而且能根据不同的情况创作出新的侗歌，留传后世，因此这些歌师在侗族中受到崇敬，认为是最有学问的长者，单凭一把琵琶或一把牛腿琴，可以周游数百里侗族村寨。记得有一年我们去到侗族黎平四寨，正好侗族著名歌师潘老替路过那里，我们请他留下，希望记录他演唱的著名叙事歌“金汉”。侗族的住房都是木结构，一楼饲养猪牛，二楼当住房。村民闻讯后把楼房挤得水泄不通，木房咣咣作响，大有不堪重荷的危险，为了避免发生事故，只好建议迁到鼓楼去演唱。这时鼓楼坪上正在放映电影，本寨和外寨的观众一听弓弦拉响，不约而同地蜂拥而来，携老扶幼，把个鼓楼挤得严严实实，但秩序井然，鸦雀无声。歌师潘老替端坐在鼓楼中央，旁边烧着一堆柴火坩堝，忽明忽暗，圆润的男中音伴着牛腿琴的琴声，时而悠扬婉转，时而激越高亢，歌声与琴声配合得紧密得当，如出一辙，每唱到好处，听众在琴声过门时发出啧啧的称赞声。当时我作为一个忠实的听众，虽然语言不通，也为这种出奇的表演效果所感动。我旁边坐着临时的翻译，只见他搓手顿足，象着魔似的十分激动，我急着请他翻译给我听，他不断的说：“太好了，太好了，可惜

我不能用恰当的汉语把它翻译出来”。这时远处鼓楼坪上的电影因为失去观众，只好宣告明晚再演而收场。据翻译说叙事歌“金汉”要三天三夜才能唱完，由于坑洞寨派来的使者多次催促，我们勉强把潘老替留了几天。其五、侗歌的普遍性和群众性与侗族繁多的群众集会有关。侗族的各种集会，包括初期的行歌坐月，谈情说爱找对象都是集体去的，因此姑娘从小就得学习各式各样的侗歌，男青年汉语译为罗汉更得潜心苦唱，无异于十年寒窗。学会吹芦笙、拉牛腿琴、弹琵琶、演唱各种侗歌，这不但受到人们的敬重，姑娘们也争先和他交朋友，如果一样都不会，那将受到人们的歧视和白眼，任何群众性的娱乐集会都别想参加，要和姑娘交朋友更加困难，这是侗族人民的“才、德”标志。他们流行一句谚语：“侗族人人会多嘎（唱歌）除非是哑巴”。因此，对一个侗族青年来说，如果失去参加各种娱乐集会的资格，那简直是一种不幸，那是侗族任何人都不能忍受的。上述五种情况，说明侗族音乐繁荣发展的主要原因，是由于他们自己特有的民族传统，民俗风情，欣赏习惯，民族心理素质及表现手法。这些高亢而嘹亮的男声大歌，优美而婉转的女声声音歌，深情而欢快的琵琶歌，抒情而悠扬的笛子歌，热烈而奔放的芦笙曲，深情而优美的叙事歌弹唱，欢乐而热情的踩歌堂多咗等多种多样的形式，与富有民族色彩的多声部民歌合唱，都是与它所表现的内容和民族审美观有密切的联系，值得我

们音乐工作者学习、研究。

注：

① 见一九八四年《贵州民族研究》第二期张勇著“侗族民歌的分类和侗族大歌的籍贯”。

② 惯公：传说是一个法术高，计策多的老人。

③ 戈吉：侗族一种弦乐器，现有人称之为“牛腿琴”。

二、侗族民间传统性的歌班

侗族是一个多才多艺能歌善弹，具有深厚音乐知识的民族。当你进入侗乡后，宛如来到诗般的画境：清清的小溪，层层梯田，巍峨的高山，翳郁的杉林，那里寨子依山傍水，古木参天，住房以杉树皮盖顶，一般多为两层或三层楼房。黎平、从江一带还有若干户连在一起的大楼房，有刻花的走廊相通。木楼前后挖有养鱼塘，吊脚楼耸立其上，颇有诗情画意。侗族姑娘和罗汉们（男青年），穿着蓝茵茵的民族服装来往于田野之间，小河上长廊式的木桥横架，称为“风雨桥”或“花桥”，形式美观，结构精巧。桥中柱头上雕有彩色花鸟兽头。走道上设有长凳供人休息，有作善事者还挑来凉水或草鞋，免费为旅人提供方便。较大的村寨每个宗族的支系都建有本房族的鼓楼，作宝塔形，飞阁重檐，层层而上，高达十余层，巍峨高耸，别具风格。鼓楼中设有长凳、火塘，悬有大鼓，遇重大事件，便去

击鼓议事或击鼓告警，平时为接待客寨歌队演唱大歌的场所，或劳动后交流经验、摆谈农事、排解纠纷、接待游方歌师等实为侗族活动的中心之地。鼓楼前有一场地称为鼓楼坪，逢年过节或“月也”时，男女老少聚集这里踩歌堂，称为“多叻”，其中也吹芦笙等，欢度佳节。

按照侗族的民族传统，民族内部形成了一套学习自己民族音乐的优良习惯，她（他）们从童年起就受到传统的歌唱训练。凡是他们所住的寨子，一般设有月堂数处，专为男女青年行歌坐月或歌班学习侗歌之用。凡是族内的儿童，从六、七岁起就被组织在一起，称为歌班，每晚由歌师一套一套地传授各种侗歌。歌班按成员年龄分为小班、中班、大班、老班。女声歌班一般从六、七岁到十四岁左右称为小班，十四岁到十八岁为中班，十八岁到二十岁左右为大班，二十岁以上称为老班。歌班至少三人以上，各个歌班由于年龄的增长逐渐升级，就象音乐学院由音乐小学、音乐中学，逐渐升到音乐大学一样。侗族歌班学习甚为勤奋，一年四季，不论农忙农闲，每天晚上，大家自动聚集在月堂里向歌师学习大歌或与罗汉对歌。女歌班中有二人领唱称为“歌首”或叫“姑娘头”。男歌班也有一至二个自然领袖称为“罗汉头”。小歌班学习两三年后就能演唱一般的大歌了。逢年过节客人来到寨里时，她们就可以参加比歌，唱到十七、八岁时，她们已能够熟练地掌握各种类型的侗歌，有些优秀歌手已能根

据自己的经验进行创作。在侗族中心如六洞、九洞地区，寨上女歌班成员集体住在一间木楼上，白天一同上坡生产，节日一同去鼓楼比歌，亲如同胞姊妹，歌班成员结婚仍保持建制，直到所有成员出嫁才能散班。这些优秀歌手到壮年或老年时，就成为下一代的歌师，他（她）们有责任为培养下一代的优秀歌班而尽力。

一九六一年我与贵州省歌舞团歌剧队十几位演员下到侗族地区学习侗歌，有一天当我们走到离榕江四十多里的山区时却迷失了方向，这里地广人稀很难找人问路，只好沿着羊肠小道向前走去，幸好在夕阳的余辉中找到了一个侗族村寨，此时大家又饥又渴，由于语言不通，大家不知如何是好，正在无计之时，忽然有位同志异想天开提出按侗族习俗到鼓楼去唱一首歌试试，于是我取出小提琴权作牛腿琴，大家整好队形站在鼓楼前面，引亢高唱了一首刚从黎平县侗歌合唱团学来的侗歌“社会主义赖阿喜”（社会主义真正好），歌声惊动了整个恬静的村寨，起了意想不到的效果。首先出现的是一群天真无邪的儿童，他们一声不响地谛听着我们的歌声，就象在课堂听老师讲课时那样全神贯注。一曲刚完，一位白头银须的老人走了过来，在鼓楼架上取下鼓槌，连击几声，全村登时骚动起来，年轻的姑娘们，妇女们，刚从田间回来的罗汉们，一拥而上。我们演唱的第二曲是侗族家喻户晓的侗族晚寨琵琶歌“嘎娜也”（妇女歌），五位女演员手持从上海乐器

厂买回仿制的精致小巧的侗族琵琶，轻轻拨动琴弦，听众惊讶得啧啧称赞。第三曲是我们深入生活后的新作，用汉语演唱，歌名叫“欢笑的都柳江”。按照侗族习俗，歌队唱一首歌叫“一枚”，三枚为一组叫“一嘎”，客歌班每次唱完一组歌后就停下，示意主歌班作答唱，因此当我们唱完第三首歌曲后（当时我们也只有程咬金三板斧的本领），那位击鼓的老者看我手持外国牛腿琴伴奏，认为我是领队的歌师，从我手中接过小提琴，然后又摸了摸女同志的琵琶，亲切地用侗话问：“孖案孖给努”意思为“您们从哪里来”，我用刚学不久的生硬侗语回答说：“摇案了贵阳”，意为“我们从贵阳来”，想不到回答这句话，马上引起了一场轰动，男女老小，一拥上前，就象见到久别亲人似的无限喜悦，口中不住地叨念“贵阳更马勒！贵阳更马勒！”于是提的提背包，抢的抢挎包，把演员同志们吓了一大跳不知发生什么事情，紧紧地抱住包包不放，我马上解释说，他们说我们是“贵阳来的侗族呢！”大家才恍然大悟，哈哈大笑起来，抢夺行李是各家争取客人到她们家里作客的表示。第二天黎明，我被农村中捣米声，推磨声，杂沓的人声所惊醒。原来贵阳侗族来到的消息，不胫而走，附近村寨的侗族，将在今晚到鼓楼里接待我们唱大歌。晚饭后，一队队的歌班以芦笙为前导，鸣铁炮三响后芦笙吹起进寨曲进入鼓楼坪。罗汉们清一色打扮，头包英雄结的花格头帕，身穿紧身小袖管右衽衣，身背琵琶或牛腿琴，肩上都扛着一管长

长的火药枪，精神抖擞，具有浓郁的民族特色。姑娘们银饰盛装，头梳偏髻，腿裹布套，脚穿卷鼻钩鞋，手镯、戒指、耳环、银花和一层一层的项圈叮当作响，裙长过膝，襟边、袖口、裙边都镶有花边或刺绣的花纹，极其华丽。这时鼓楼火塘中央烧起松柴，一排长凳上坐着二十几个小歌班女队的队员，歌师站在歌班身后轻轻地发出号令，先唱歌头“噢喏叮”表示欢迎客人（见谱例“侗族女声大歌”）。侗族每个寨子，都各编有不同旋律和不同内容的“歌头”，只要歌声一起，对方就知道这是侗族哪一寨的大歌，内容是什么，以便作答，她们唱道：

远方的客人，
我们欢迎您们。
您们长得真好，
但是住得离我们太远了。
是什么大风把您们吹来的呢？
是什么大风把您们吹落下来的呢？
我们就象那九个山冲流来的水汇成滩，
引得凤凰落下来了。

主歌队连唱三首，侗话叫“一嘎”，然后接唱尾曲，侗话叫“赶赛”，客歌一听到“皆来宁来鸠”就知道对方结束，马上准备答唱（见谱例“嘎吉哟”第四段结尾合唱）。小歌班连唱三轮，我们仍然是答唱上述三首歌。这时小歌班告退，中歌班女队上场，我们马上拿出黎平侗歌合唱团送给我们的歌本，照谱宣唱才应付过去。大约唱完十几轮后，中歌班告退，