

百色学院民族文化研究丛书

主编 / 周艳鲜 覃 丹

南国木棉红

——桂西民族民间音乐艺术研究成果

刘 勇 • 编

中国出版集团

世界图书出版公司

百色学院民族文化研究丛书

主编 / 周艳鲜 覃丹

南国木棉红

——桂西民族民间音乐艺术研究成果

刘勇 • 编

中国出版集团

世界图书出版公司

图书在版编目(CIP)数据

南国木棉红:桂西民族民间音乐艺术研究成果/刘勇编.—广州:世界图书出版广东有限公司,2015.12
(百色学院民族文化研究丛书/周艳鲜,覃丹主编)
ISBN 978-7-5192-0491-4

I. ①南… II. ①刘… III. ①民族音乐研究—广西
②民间音乐—研究—广西 IV. ①J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第288305号

南国木棉红——桂西民族民间音乐艺术研究成果

策划编辑:刘正武

责任编辑:魏志华

出版发行:世界图书出版广东有限公司

(广州市新港西路大江冲25号 邮编:510300)

电 话:(020)84451969 84453623 84184026 84459579

http://www.gdst.com.cn E-mail:pub@gdst.com.cn

经 销:各地新华书店

印 刷:广州市佳盛印刷有限公司

版 次:2015年12月第1版

印 次:2015年12月第1次印刷

开 本:787mm×1092mm 1/16

字 数:390千

印 张:23.25

ISBN 978-7-5192-0491-4/J·0185

定 价:48.00元

版权所有 侵权必究

咨询、投稿:020-84460251 gzlzw@126.com

《百色学院民族文化研究丛书》编委会

主任：唐拥军

副主任：韦复生 凌绍崇

编委：罗志发 吕嵩崧 周艳鲜 覃丹 祝远德
周秀苗 言红兰 凌春辉 黄玲 覃金盾

主编：周艳鲜 覃丹

《百色学院民族文化研究丛书》总序

百色市位于祖国西南，地处广西西部，北与贵州接壤，西与云南毗邻，南与越南交界。全市辖12个县(区)，总面积3.63万平方公里，总人口400万。它是西南地区出海出境的大通道，是中国与东盟双向开放的前沿平台。作为边境地区，百色与越南的边境线长360.5公里。

百色具有深厚凝重的历史文化。历史上，百色曾是重要的人类发祥地。远古洪荒，人类的祖先曾在这里繁衍生息，他们用勤劳的双手创造了光辉灿烂的文化。百色拥有富含光辉灿烂的史前考古文明和反映历史发展脚印的古迹遗址。迄今为止，在右江两岸挖掘出来并经专家认证的史前文化遗址就有100多处。百色旧石器遗址已成为世界级的研究遗址。百色具有令人激昂奋进的红色文化。1929年12月11日，共产党人邓小平、张云逸、韦拔群等革命家成功发动著名的百色起义，创建了中国红军第七军和右江革命根据地。百色起义在中国历史上写下了光辉的一页，也造就了百色的红色革命文化。百色具有多姿多彩的民族文化。百色是一个历史悠久、民族文化绚丽多姿的少数民族聚居区，有壮、汉、瑶、苗、彝、仡佬、回等7个民族，少数民族人口占总人口的87%，其中壮族人口占总人口的80%。各少数民族共同创造了灿烂多姿的文化，形成了以壮族文化为主体，多个少数民族文化相互依存、共同发展的地域文化景观。这里的民族文化资源取之不竭，民俗文化五彩斑斓。千年技艺靖西壮族织锦、壮族民歌奇葩平果壮族嘹歌、田林瑶族铜鼓舞、北路壮剧、民间一绝田阳舞狮和悠扬婉转的那坡黑衣壮山歌被列入国家级非物质文化遗产名录。百色具有开放性的边境民族文化。这里边境线长，边疆文化资源丰富。东南亚的文化呈现出既多元化又互相影响和融合的特征，各国都有着丰富的历史文化遗产。百色与越南、泰国、老挝、缅甸等东南亚国家由于具有相似的地理环境、气候条件、生活习惯、生产方式等，在传统文化方面也表现出近似性。这为百色学院学者开展跨境民族文化研究提供了得天独厚的有利条件，使百色学院成为东南亚跨境民族文化研究的基地。

可以说，百色是以壮族为主体的多民族文化共生地，是骆越文化和云贵高

2 < [南国木棉红]

原文化的接合部，是世界壮泰语系民族的文化轴心地带，文化底蕴相当深厚。悠久的历史、灿烂的文化、秀美的山河、多彩的民族风情、丰富的人文景观，使百色文化具有鲜明的特色。

百色学院处于滇、黔、桂三省(区)交界的中心位置，拥有丰富的红色资源、民族资源、边疆资源，根据这种办学地域和办学资源的特殊性，我们凝练出“革命性、民族性、边疆性”的特色办学思路，并通过学科建设、人才培养、科学研究和文化遗产等方面细化、深化和彰显这三大特色，逐步形成了百色学院办学的特色品牌。多年来，百色学院始终坚持立足百色及周边地区，充分挖掘本地区独特的资源优势，加强内涵建设，强化特色发展，主动服务地方，致力于民族文化遗产与保护。高校是民族文化遗产的主体之一，担负传递民族优秀传统文化的功能。百色学院意识到地方高校传承创新民族文化的必要性与现实性，积极开展桂西民族文化遗产、保护与对外传播及译介研究工作，取得一系列特色成果。近五年来，百色学院先后获得国家哲学社会科学基金项目25项、教育部人文社会科学研究项目8项。

百色学院逐渐成为开展桂西民族文化研究的主要基地。桂西民族语言文化与译介研究基地是广西高校人文社科重点研究基地，其宗旨便是挖掘、保护、传承桂西少数民族语言文化，服务桂西地区社会文化的传承创新与发展。该基地由百色学院与区内外高校合作共建，采取校校合作、校地合作的协同创新研究模式，整合研究力量、科研资源与社会资源，拥有一支高职称、高学历的研究队伍。

《百色学院民族文化研究丛书》是桂西民族语言文化与译介研究基地的阶段性成果。第一期计划出版6—8部。其中，《多元视角下的壮族民歌研究》主要收录了百色学院教师关于壮族民歌研究的相关论文，从文学、语言学、民俗学、翻译学、音乐学、传播学等多维度、多视角对壮族民歌进行较为全面的探讨；《同根生的民族》是百色学院特聘二级教授、壮泰族群文化研究领域世界知名学者范宏贵教授付出几十年心血，对壮泰民族渊源与文化比较进行潜心研究的经典之作；《奇葩依然吐异馨——西南民族文化调查记录》是桂西民族文化与译介研究基地兼职研究人员、中国社会科学院民族文学研究所研究员罗汉田先生十多年以来，以百色为中心走遍西南地区，对西南民族文化事象开展田野调查的记录；《南国木棉红——桂西民族民间音乐艺术研究成果》是中国音乐学院与百色市平果县共建民族文化研究和教学实践基地的研究成果；《广西壮剧志》由桂西民族文化与

译介研究基地兼职研究人员、百色市文化名人姚茂勤等编写，对广西壮剧历史、分类与剧目进行了详尽介绍，图文并茂、内容翔实；《中国壮族谚语》是百色学院的国家社科基金西部项目“壮语与泰语谚语比较研究”课题组收集整理研究语料，采用拼音壮文、壮族古壮字与汉字三种文字对照合编成书。

《百色学院民族文化研究丛书》是百色学院在桂西民族文化系列研究中的一个创新成果。在该丛书出版之际，我们谨向一直以来关心支持百色学院发展的专家学者、社会各界人士表示衷心感谢！

是为序。

编委会

2014年8月20日

前 言

一个天赐的机缘，使我担任了中国音乐学院民族音乐研究教学实践基地广西百色(平果)基地的校方负责人。基地的办公室设在平果，活动区域为整个百色市。说这个机缘是天赐的，不为过。我在2009年的一次采风活动中顺路造访平果，在那里认识了时任县人大主任的农敏坚先生和中国社科院民族文学研究所的罗汉田教授。农先生身为政府官员，对文化事业投入了极大的热情，先后打造了“黑衣壮”和“平果嘹歌”两个国家级非遗项目；罗教授的老家是平果的近邻田阳县，他退休后放弃了许多高新聘请，应农主任之邀来到平果，一住就是几年，为自己民族自己家乡的文化“打义工”，整理出版了《平果壮族嘹歌》，策划和组织了许多文化活动。我和二人相见恨晚，所谈及的事情一拍即合，于是很快有了建设基地的想法和行动，成为中国音乐学院第一批建设的两个基地之一，农先生担任了基地的地方负责人。

基地成立后，我们策划了很多活动，当然最主要的还是发挥基地的功能，为学校的教学和艺术实践服务。我们先后接待了数批中国音乐学院的师生前来基地采风、观摩和创作。农先生身为地方高官，经常亲任向导和翻译，有时兼任司机；罗教授更是没有任何资深学者的身段，带领学生走遍了百色各地，不仅担任联络人、翻译，还是一位难得的学术导师。有了二位的积极策划和配合，我们的基地工作开展得有声有色。

基地所在地百色市文化底蕴相当深厚，这里具有悠久的历史、灿烂的文化、秀美的山河、多彩的民族风情、丰富的人文景观。在这个红土地上成长的百色学院成为开展桂西民族文化研究的主要基地。农先生与罗先生是百色学院的客座教授，二位为平果基地和百色学院的民族文化研究做出了不懈的努力，也为双方合作搭建了桥梁。百色学院桂西民族语言文化与译介研究基地是广西高校人文社科重点研究基地，欣闻该研究基地正在出版民族文化研究丛书，藉此，将平果基地工作的成果整理出版，纳入丛书之中，不失为一件好事。

本书收录的三篇文章和两部音乐作品，均围绕百色民族文化的主题。三篇硕

2 < (南国木棉红)

士论文，不敢说水平有多高，起码反映了中国音乐学院音乐学系的学术风格和追求。两部音乐作品，一部是博士学位作品，一部是学士学位作品，水平自然不同，但都较好地用西洋的手段表现了壮族的风情，诠释了中国民间音乐与西洋交响乐的美好姻缘。

基地工作还在继续。我们会一如既往地努力工作，争取有更多更好的成果贡献出来。

中国音乐学院教授

刘 勇

目 录

广西平果县嘹歌音乐形态调查研究	1
前 言	2
第一章 平果县现存嘹歌音乐概况	10
第一节 平果县概况	10
第二节 平果县现存嘹歌音乐状况	11
一、昼歌圩——白天唱嘹歌的形式	12
二、夜歌圩——夜晚唱嘹歌的形式	12
三、歌圩音乐节——平果县政府为了嘹歌的传承、保护与发展而搭建的平台	16
四、现代嘹歌——“哈嘹”等乐队将传统嘹歌进行流行化演绎	18
第二章 平果县嘹歌音乐分类	20
第一节 《哈嘹》	21
第二节 《斯格嘹》	22
第三节 《底格嘹》	25
第四节 《哟唛嘹》	27
第五节 《那海嘹》	30
第六节 《塘莲长嘹》	32
第七节 《布吾长嘹》	33
第八节 《太平文歌》	35
第九节 《旧城文歌》	36
第三章 平果嘹歌音乐形态分析	37
第一节 歌词分析研究	37
一、独特的歌书	37
二、五部长歌	38
三、歌词格律	40
第二节 嘹歌音乐形态特征研究	41

2 < [南国木棉红]

一、音阶、音域	42
二、旋律	42
三、调式调性	44
四、节奏	47
五、曲式	49
六、和声	51
七、声部	56
八、演唱	57
九、织体	58
第四章 平果县嘹歌音乐形成与存见的文化缘由探讨	61
第一节 嘹歌音乐与其历史、地理、文化背景的关系	61
第二节 嘹歌音乐与两种生产的关系	62
第三节 嘹歌音乐与壮语语言的关系	64
第四节 音乐本体的影响关系	66
第五节 嘹歌传承与政府的保护措施的关系	67
结 语	69
参考文献	72
附 录	85

商路带动下的戏路延展与文化变迁

——以桂西白色地区右江水系为例 110

绪 论	111
第一章 历史语境中的广西粤剧	116
第一节 粤剧在广西	116
第二节 桂西百色地区粤剧传播路线	119
第二章 粤剧文化空间的物化象征——会馆与庙宇	122
第一节 粤东会馆	122
第二节 关岳庙	128
第三章 粤剧当下的生存现状——两个剧团的田野报告	137
第一节 田东县平马镇横山粤剧团	137

一、历史沿革	137
二、组织结构	138
三、经济运作	141
四、生存空间	143
五、常演剧目及音乐形态分析	147
第二节 百色市粤剧团	158
一、历史沿革	158
二、组织结构及经济运行	159
三、生存空间	162
四、常演剧目与表演形式	165
第四章 粤剧传播变迁的文化构建和解读	167
第一节 水路—商路—戏路的文化链阐释	167
一、畅通无阻——水路为基础	167
二、联乡谊、促贸易——商路的需求	167
三、拜关公、唱大戏——戏路的产生	168
第二节 从专业和业余剧团的生存格局看粤剧变迁	169
一、从辉煌到式微	169
二、专业粤剧团生存格局——政府主导，新编剧目、展演比赛 为主	170
三、历史和今天，乡村是粤剧生存的肥沃土壤	171
四、业余粤剧团生存格局——观众主导，以春班演整本戏为主、 改编传统	172
结 语	174
参考文献	177

百色粤东会馆粤剧陶塑群像考 180

绪 论	181
第一章 粤剧陶塑群像的本位探索	186
第一节 研究对象及其建筑载体	186
第二节 粤剧陶塑群像的甄别标准	187

4 < [南国木棉红]

第三节 群像分析	187
一、人物归类	190
二、人物角色推测	193
第二章 追溯历史	208
第一节 百色粤东会馆及其陶塑历史	208
一、瓦脊陶塑的历史追溯	208
二、百色粤东会馆历史沿革	209
第二节 粤剧在广西的传播历史	211
第三节 百色粤剧团的口述历史	214
第三章 静态图像折射出的活态艺术	217
第一节 当下百色地区粤剧的受众环境	217
一、业余粤剧团在社会上的广泛活跃度	218
二、剧目的群众基础	219
三、传承的问题	219
第二节 个案分析——《穆桂英挂帅》	219
一、粤剧《穆桂英挂帅》唱段概况	219
二、百色业余粤剧团的实地考察	221
三、《穆桂英挂帅》分析	224
第四章 会馆内粤剧陶塑群像的文化阐释	236
第一节 主题表现	236
第二节 多元性艺术价值	237
第三节 传统的延续性	238
结 语	240
参考文献	241
附 录	242

木棉树下

——三乐章交响曲	250
----------------	-----

僚乡情韵

——为管弦乐队而作	321
-----------------	-----

广西平果县嘹歌音乐形态调查研究^①

郭 婧^②

(导师 陈铭道)

摘 要:嘹歌是流传于广西壮族自治区右江中游北岸、红水河中游南岸的平果、田东、马山县等地的壮族民间以双声部为主的多声部民歌,流传迄今已近千年,被誉为壮族的“歌经”和社会生活的“百科全书”,并在2008年成功列入国家非遗名录。然而,通过文献梳理笔者发现,从传统角度看,对嘹歌的普遍关注多聚焦于其历史、唱词、文化、保护传承方面的问题,从民族音乐学角度对广西平果县壮族嘹歌音乐形态进行专项研究的学者,以及对嘹歌的音乐形态与其存在的文化背景关系等方面的探索寥若晨星,以至于更多的人在谈到嘹歌的音乐时都会感到有“空白”和“亟待研究”的迫切需求。

笔者于2010年7月始先后四次到嘹歌的主要分布地区广西平果县进行实地采风,共采访了百余位群众及民间艺人歌手,对88位歌手做了较为详细的个人信息采集与调查访问笔录。在掌握大量的实地采风第一手调查资料的基础上,笔者撰写本文的目的在于以民族音乐学的视角用文字、图片、录音、录像等方式,尽可能全面地记录嘹歌的生成发展环境以及活态现状,总结出历史变迁过程中这种独特的民歌传承发展的过程。

文章将对嘹歌音乐本体、音乐形态进行客观描述分析,对其生成发展存见的文化背景缘由进行文化阐释,填补长期以来嘹歌音乐本体研究的空白;为系统地研究平果嘹歌,提供一个可资借鉴的志式文本资料,为嘹歌音乐本体的研究与实践提供一个相对详细的理论分析;亦是以民族音乐学的视角,探讨嘹歌这种独特的传统音乐文化的传承保护和未来发展,给关注她的政府、文化人士、民众提供一个理论参照。

关键词:嘹歌;活态现状;音乐形态;文化缘由

① 中国音乐学院2012届硕士学位论文论文。

② 郭婧(1985—),女,中国劳动关系学院教师,中国音乐学院2012届硕士,主要研究方向为民族音乐学。

前 言

一、研究对象与选题缘由

“嘹歌”是流传于广西壮族自治区右江中游北岸、红水河中游南岸的平果、田东、马山县等地的壮族民间以双声部为主的多声部民歌，当地壮族群众称为“吩嘹(fwen liuz)”。从本义上讲，壮语“吩嘹(fwen liuz)”这一名词里的“吩(fwen)”汉译为“民歌”、“山歌”，“嘹(liuz)”是“玩耍”、“娱乐”的意思，也是汉语的音译。从涵义上讲，平果嘹歌用古壮字创作传抄传唱“嘹嘹”数万言，它的产生最早可追溯到唐宋以前甚至更早，迄今近千年，是著名的壮族传统长篇古歌。其篇幅宏大，内容丰富，在语言学、文化学、民族学、社会学、历史学、民俗学、建筑学、农学等领域具有较高的研究价值，有着深厚的文化内涵，被誉为壮族的“歌经”和社会生活的“百科全书”。而在壮族人看来，“嘹歌”就是一种带有特殊的“嘹嘹”衬词的民间歌曲，出去对唱山歌是平时“玩耍”的重要内容，这正是壮族“好(hào)歌”、“以歌为乐(lè)”的民族文化心理的生动展现。

笔者最初接触“嘹歌”始于2010年7月8日~7月21日“中国音乐学院艺术实践月”，音乐学系聘请广西平果县壮族嘹歌歌手做活态音乐教学。通过系统细致的学习，聆听两位专家——广西省平果县人大常委会主任农敏坚先生，从政府角度“对于嘹歌的保护、传承与开发”的讲座，中国社会科学院民族文学研究所研究员、博士生导师罗汉田教授，从语言学、文化学、民族学、社会学等多角度揭示嘹歌的深层涵义的讲座，笔者怀着对嘹歌的敬畏之心和浓厚的兴趣，步入了嘹歌的世界。通过几次对广西壮族嘹歌分布的重点地区——平果县、田东县、田阳县、百色市、南宁市等实地考察，笔者做了相当广泛、深入的田野工作，采集了大量材料，整理出有关嘹歌的历史资料和研究现状的文字报告，由此获得进入这个课题的机会和可能，在这个基础上，对该县的嘹歌音乐形态进行了专题描述和音乐学分析。

选择“嘹歌”作为研究对象单凭“敬畏”与“兴趣”是远不及的，笔者选题的主要原因从表层涵义来讲，首先，在全国范围内，壮族人数最多的区域当属广西壮族自治区，对壮族民族音乐进行考察与研究具有代表意义，亦可增进民族音乐

文化之间的相互了解；其次，广西平果县壮族嘹歌是我国少数民族多声部民歌的一种，在各民族音乐大家庭中具有不可忽略的重要性，从音乐形态入手解说其文化意义，赋予这个选题新的人文精神；第三，从文化角度看，广西平果县壮族嘹歌特色鲜明，其典型性特征更增加了理论研究价值。

从深层涵义探讨，笔者认为嘹歌有着区别于其他民歌的独一性与唯一性。具体说，其一，嘹歌必须使用壮语演唱；其二，嘹歌的流传使用口传心授的方式，有独特的文字歌词（歌书）却没有乐谱；其三，嘹歌的学习和演唱有特殊的“门槛”，这一奇怪的现象表现为当地人会说壮话但不一定听得懂嘹歌歌词的意思，只有那些会演唱嘹歌的少数的“局内人”才能够真正进入嘹歌语境；其四，嘹歌的音乐具有独特的程式性结构，即开头句多为上或下某个声部使用“嘿、咦、哟、噢”等虚词及“嘹嘹”衬词作为引子引入主题，中间句上下声部同时进入展现整曲的核心乐句掀起高潮以及完成乐句峰回路转的调式或主音的转换，末句继续使用“嘿、咦、哟、噢”等虚词及“嘹嘹”衬词呼应开头的引子的独特的曲式结构形式。

最后，笔者通过文献梳理后发现，从民族音乐学角度对广西平果县壮族嘹歌形态进行专项研究的学者寥若晨星，而他们所做的工作启发了我们这些后学，倘若由此砥砺，或许我们可以做出一些新拓展。

二、研究现状及研究目的

过去一些学者们对于嘹歌的普遍关注多聚焦于其历史、唱词、文化、保护传承方面的问题，而忽视了嘹歌的曲谱、音乐形态以及音乐本体与其存见的文化背景的关系等方面的探索，以至于更多的人在谈到嘹歌的音乐时都会感到有“空白”和“亟待研究”的迫切需求。

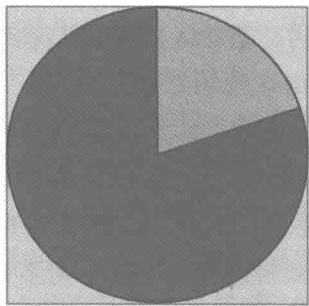
（一）案头工作资料梳理

笔者的案头工作始于2010年7月活态音乐教学周，对罗汉田教授、农敏坚主任的首次接触与采访亦始于此时。而后笔者走访中国音乐学院、中央音乐学院、中国艺术研究院、中央民族大学、香港中文大学、国家图书馆，检索中国知网、超星图书馆等期刊网站，并通过其他途径的各大网络媒体、平面媒体广泛收集“壮族嘹歌”相关民间文献资料与电子音响、音像出版物制品，经过整理、统计及汇总，有目的有针对性地进行下一步的实地考察工作。而整理结果表明，目前对于平果县壮族嘹歌的整体性研究数量较为有限，其专项研究文献更寥寥无几。

笔者对中国知网收录的壮族嘹歌专题的65篇文献(见参考文献)按照三种分类法进行归类:作者身份划分(音乐专业/其他专业)、文献性质内容划分(介绍类/研究类/传承类/报道类)、刊物类型划分(一类刊物/地方期刊/年鉴/报刊杂志/硕士论文)。

1. 按作者身份划分

按照作者身份划分可见,在搜集整理的65篇文章中,只有13篇文章的作者的学术背景是音乐专业,占总数的20%。主要有白小琴《嘹歌演唱特点及形式美特征》(华南师范大学音乐学院);

黄宪《嘹歌的腰脚韵及衬词研究》、《多声部重唱的徽调套曲——广西平果壮族嘹歌曲调研究》、毛艳《论广西平果壮族嘹歌的保护与传承》(广西民族大学艺术学院);杨楠《“哈嘹”乐队创作及表演风格研究》(广西大学艺术学院)、韦美娇《平果嘹歌的“阳光大道”》(百色学院艺术系)等文章。研究角度包括传承问题,曲调分析、演唱特点、腰脚韵以及衬词等。

在搜集的文章里,主要体现以下几个问题:学术规范不统一,音乐本体关注不够,没有正规及完整的记谱。因为这些文章的作者的学术背景不是中国音乐学院、中央音乐学院、上海音乐学院等一类音乐院校培养,而其他专业的作者身份、职业则涵盖范围广泛,有记者、文联工作者、博物馆馆长、文化馆人员、旅游学院人员、中学语文组教师、民族研究所研究员、中文系学者、社会科学学者、政府部门工作人员、司法局长、区委党校教研人员、民俗学会会长等等,所以论文中所论述的内容涉及到历史、民族、民俗、文化等各个方面,研究程度深浅各有不同,学术见解参差不齐,而音乐本体几乎无人置喙。

2. 按文献性质、内容划分

按照文献性质、内容划分可见,评介类、研究类占据七成左右。研究类文献以潘其旭《壮族<嘹歌>的文化内涵——壮族“嘹歌”文化研究之五》(广西社会科

