

侗族民间音乐

(贵州北部方言区)

龙廷才

黔东南州诗词楹联学会
天柱县文体广播电视局

合 编

侗族民间音乐

(贵州北部方言区)

龙廷才

黔东南州诗词楹联学会
天柱县文体广播电视局 合编

黔东南诗词丛书

书名	侗族民间音乐
作者	龙廷才
开本	850mm × 1200mm 1/32 开
印数	1—1000 册
印次	2007 年第一次印刷
印刷	天柱包装印刷厂
刊号	黔新出[报刊]2007 年连续性 内资准字第 207 号

侗族民间音乐

顾 问：文松波 陈桃生 龙 剑

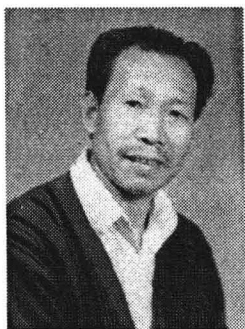
主 编：黔东南州诗词楹联学会
天柱县文体广播电视局

责 编：姚敦屏

校 对：龙廷才 姚敦屏

作者简介

龙廷才,侗族,1940年1月出生于贵州省天柱县地良村的一个侗族民歌世家。自幼喜爱唱侗歌,对吹、拉、编、唱都产生了浓厚的兴趣和爱好。1959年天柱民族中学毕业,经学校推荐考录贵州大学艺术系音乐专业,主修二胡,1963年毕业,供职于黔东南苗族侗族自治州歌舞团,曾任该团创作室主任,1998年退休。系中国音协会员、国家一级作曲职称、全国社会艺术水平考级考官、《中国民歌集成·贵州卷》侗族卷副主编等。

40多年来,扎根于黔东南,从事演奏、创作、研究、教学、指挥及群众音乐辅导等工作。自1980年始,跋山涉水,走村串寨,首次对贵州省北部方言侗族地区的民间音乐进行较全面、系统的调研,搜集民歌1000余首和大量的民间歌谣、乐谱、故事等。记录整理的106首侗族民歌被编入《中国民歌集成·贵州卷》出版。有《侗族“玩山歌”浅识》、《侗家婚俗与婚俗歌》、《黔东南“北侗”民歌概况》、《谈民歌的收集、记录、整理和改编与创新》、《谈歌曲创作的形象、音调、结构、风格》、《谈舞蹈音乐的创作》等50余篇音乐研究文章在《中国音乐》、《国际音乐交流》、《中华音乐风采录》、广西《民族艺术》、《贵州民族音乐文选》、四川《改革二十春》等多家书刊发

表,多次受邀出席全省和全国音乐学术研究会。创作、演出、发表有300余件独具黔东南风格特色的声乐、器乐、舞蹈音乐等作品。不少作品被各类书刊收录发表,在电台、电视台播放,有的制成唱片、盒带、光碟发行,有的编入音乐院校教材和中、小学课本,获国家级、省、州级作品奖共70余次。歌曲《同志呢,请来侗家吃油茶》2001年中央文化部列为中国《世纪民族之歌》。专著有《龙廷才歌曲选》、《情系侗乡》、《我的音乐春秋》、《侗族民间音乐》等。2004年5月23日,贵州省音协、黔东南州文化局、州文联在凯里联合主办“音乐家龙廷才作品音乐会”。多年来,常应聘在学校和社会兼教,并用工作之余办辅导班,为国家培养和输送了众多的音乐艺术新人,成为“具有重要影响的音乐教育家”。2002年荣获贵州少儿音乐大赛园丁奖,2005年荣获中国音协音乐考级优秀园丁奖,2006年受中国音协聘为全国社会艺术(二胡)水平考级考官。《贵州日报》、贵州人民广播电台等媒体多次报导其艺术成就。传略载入《天柱县志》、《天柱人物录》、《跋涉录》、《中国音乐家辞典》、《世界名人录》等多部辞书。

序

侗族是歌唱的民族,是音乐的民族,是以歌传承历史和文化的民族,侗歌是侗族文化中最绚丽的一颗明珠。

出生在天柱县高酿镇地良村的龙廷才先生,是侗族歌者的优秀代表。他长期致力于民族音乐工作,在民族音乐创作、器乐演奏、教育教学、理论研究等方面颇有建树。系国家一级作曲、中国音乐协会会员、全国社会艺术水平考级考官、《中国民歌集成·贵州卷》侗族卷副主编。身为北侗(指贵州省侗族北部方言地区,以下简称北侗)儿女,龙廷才先生对北侗民间音乐情有独钟。多年来,他不辞辛劳,跋山涉水,走村串寨,寻歌师、访歌友,扎根于北侗民间音乐的土壤之中,对北侗民间音乐进行了较为全面、系统地调查、收集、整理和研究。功夫不负有心人,龙廷才先生的艰辛付出收获了累累果实。

《侗族民间音乐》一书,收录了天柱、锦屏、剑河、三穗、镇远等北侗优秀民间歌曲 66 首,其中音调风格不同的有 51 首,唢呐曲 7 首。包含了“玩山歌”、“婚俗歌”、“酒歌”、“山歌”等多种类型的歌曲。与其它侗族民间音乐书籍相比,最值得圈点的是这本书除了收录的歌曲数量多、词曲完备、侗语采用谐音利于学唱之外,还对歌曲的曲式结构形式、调式、转调规律、旋律的进行特征、曲调的色彩风格、歌曲的社会背景、风俗人情等进行了详实通俗的介绍、概括和评论,充分展现了北侗民间音乐的艺术魅力。此外,该书还收录了龙廷才先生在研究民歌方面

的经验文章,以及对民歌的改编与创新等方面的论述。既有理论指导,又有生动的实例,这对于帮助读者掌握研究民族音乐的基本方法,增强民族自尊心、自豪感,增强民族音乐文化保护意识都是有裨益的。

《侗族民间音乐》既是北侗优秀民族民间音乐的集萃,又是北侗民族民间音乐理论研究的论著,也是一本记载北侗民族风情习俗的历史资料,更是一本传承民族文化,推介民族原生态音乐文化的教材。该书的编写出版,填补了侗族音乐理论研究专著空白,必将为民族文化的进一步繁荣和发展发挥重要作用。

龙 剑

2007年7月9日

目 录

“北侗”民歌概况	(1)
“玩山”歌	(16)
婚俗与婚俗歌	(28)
酒歌	(38)
山歌	(45)
阿哦哩	(49)
玩龙歌·催眠歌·吟诗调·拜年歌	(51)
镇远县报京乡民歌	(55)
催眠歌的故事	(61)
“玩山”对歌	(63)
辞·迎对歌	(74)
锦屏县启蒙区民歌调查	(76)
民间唢呐曲谱初探	(95)

附录

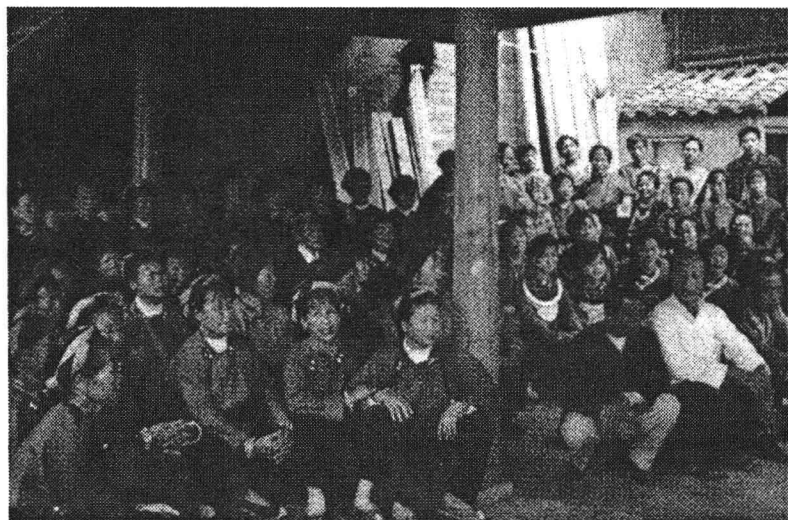
谈民歌的搜集·记录·整理	(109)
谈民歌的改编与创新	(116)
我是怎样学习音乐创作的	(135)
谈舞蹈音乐的创作	(141)
主要在于教育和宣传	
——青年人为何不喜爱传统音乐	(144)
引导是关键	
——新时期繁荣民族音乐谈	(147)
后 记	(151)

“北侗”民歌概况

分布在贵州省黔东南自治州的一百多万侗族人民，按居住的区域和语言的差异分为南、北两个土语区，定居于天柱、锦屏、剑河、三穗、镇远、岑巩等县一带的属北部方言土语区（人们常简称为“北侗”）。这里气候温和，山水秀丽，享有“杉乡”、“林海”之誉称。连绵的群山，森林密布，梯田层层，林茂粮丰，公路、溪河纵横，美丽的清水江从这里流过，交通便利，文化发达。星罗棋布的村寨木楼，居住着四十余万勤劳智慧、温顺善良、能歌善唱的侗家人。千百年来，“北侗”人民就在这块方园几百里的迷人土地上奋勇拼搏着，为共同开发建设我们伟大的祖国发挥了自己的作用，创造了丰富的物质财富和精神财富，作出了重大的贡献。这里仅将其民间歌曲概况向大家介述。

“北侗”地区的侗民与分布在其他地区的侗胞一样，原无文字，只有语言。但文化水平和素养都比较高，就以民歌而言，“侗歌多，唱来够你用船拖，百把只船装不下，剩下的歌流成河。”难怪人们誉称“侗乡是歌的海洋”，“侗族是音乐的民族”。历来“北侗”人民以会唱歌为荣，把能歌善唱者视为“银列”（聪明、伶俐的人）。七十年代前，当地少有人不会唱歌的，而且有大量用汉字代音的手抄歌本和口传心授的“口本”在民间中代代相传，不少村寨都有德高望重的名歌手，有的还以歌为业，经常活跃在大小的红白喜事之中。当地，每年还有多处以“赶歌场”的方式来满足“北侗”人民的爱歌生活。从门前、屋边、席上到山野、田间、路旁、市上，以致抱哄小娃入睡和念书吟诗，都可听到迷人的美妙歌声。他们用歌

记事、传情，倾吐疾苦、欢乐；用歌结伴交友，庆功贺喜；用歌叙述理想和愿望；用歌启人归正，披露邪恶；用歌攀比才智，消遣娱乐；用歌赞颂新时代，赞美新生活；用歌表现他们的审美观念、宗教信仰和风情习俗……把歌唱作为他们生活中必不可少的方式和精神食粮。

木楼练歌

“北侗”民歌的总体情况怎样？据笔者多年来对其进行较全面的普查、搜集、整理和研究认为：其总的特征是：歌词朴质、贴切、含蓄，善于比喻；曲调优美、抒情、细腻，具体概述如下：

歌词：歌词是歌曲的基调，词曲紧密相连，共同塑造形象。“北侗”民歌的歌词有以下特点：

①最多的是七言四句为一首或一段，其次是九至十五字左右四句为一首或一段，当地称为“长句歌”。还有“白话歌”也很有特点，短的几行，长的几百至几千行一首，上下句对称，多为四言、五言或七言一句，主要在赛歌场和“玩山”中运用。

②由于“北侗”地区的水陆交通比较发达，内外交往频繁，使境内汉化的趋势日益增强。比如语言，如今只有一半左右地区的侗民会说侗语，而且多数的都与汉语相结合运用。这样，便产生歌词有用侗语、汉语和侗、汉夹杂演唱的三种情况。但是，“万变不离其宗”，这种“汉化”现象，并未脱离其自己民族的特征。比如：只要听其口音，就知道是“北侗”地区的侗家人了。

③讲究押韵和押调。在“北侗”民歌中，用汉语演唱的歌，句尾多数既押韵又押调，用侗语演唱的歌，有的押韵又押调，有的不押韵，但必须押调，这是“北侗”民歌歌词的一大特点。句尾押调的基本规律是：第一句不固定，但以“ˉ”或“ˊ”声为多见，第二句为“ˊ”或“ˋ”，第三句为“ˋ”或“ˋ”声，第四句必须是“ˊ”声。除文中所例，再如：

请坐姐， 不得板凳坐木叶，
不得木叶坐细草， 细草开花闹热热。

三月天， 小心把船搁江边，
恐防上江涨大水， 报哥船绳紧紧拿。

④善于比喻。“北侗”民歌很善用比、兴手法塑造形象，表达感情。语言生动、形象，贴切、内含，富有浓郁的侗乡生活气息。如：

三斤麻线织铺网， 一网打过黄河江，
两边细鱼都不打， 要打江中鲤鱼王。

娇口乖， 唱得干鱼眼睛开，
茅草架桥哄哥过， 树叶造船诱郎扒（划）。

歌调：“北侗”民歌的歌调非常丰富，每个村寨都有两种以上的歌调，总共近百种之多。如：有多种优美、舒展、细腻的“玩山歌”；高亢、悠扬的“山歌”；倾吐畅叙的“白话歌”；如泣如诉的“姊妹歌”；欢快活泼的“拜年歌”；激情粗犷的“酒歌”；抒情亲切的“阿哦哩”；诙谐活泼的“吉利歌”（龙灯歌）；铿锵有力的“拉木歌”；热情洋溢的“婚俗套歌”；深沉缠绵的“催眠歌”；悲切缅怀的“孝歌”、“佛歌”等等。这朵朵绚丽的音乐艺术之花，以丰富的内容、独特的风格、真挚的感情、含蓄的格调、优美的旋律，流布于“北侗”地区的各个角落，深深扎根于侗家人的心田。

结构形式：“北侗”民歌中，除“白话歌”外，均属一段式结构形式。其类型分以下几种：

①由两个乐句构成。这种结构形式的歌，每乐段由两句歌词或一句歌词加固定衬词组成。前者主要盛行于天柱县的溪口、高酿、界牌、凸洞地区和锦屏县的小江、平翁、高岑一带的“玩山歌”，当地称为“阿牙久”（两句歌词为一首的歌）。后者主要盛行于锦屏启蒙的“姊妹歌”（见例六）。下面再看一首由两句歌词为一首的歌例：

（例一）

久不唱歌忘记歌

（玩山歌）

1=F

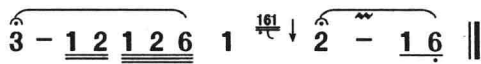
自由地

天柱凸洞

龙春平唱

$\overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{12}{1} - - \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\text{等}}{\overset{\frown}{6}} - - \overset{\text{等}}{\overset{\frown}{3}} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{3} \backslash \overset{12}{1} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{3} .$
 （侗音）龚 扩 形 啊（细）（呀） 阿 兰 了，

$\overset{\frown}{3} - \backslash \overset{1}{1} \downarrow \overset{\text{等}}{\overset{\frown}{2}} . \overset{12}{1} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{2} \overset{12}{1} \backslash \overset{\circ}{0} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{1} 1 \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{5} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{5} \overset{\text{等}}{\overset{\frown}{6}} . \overset{\text{等}}{\overset{\frown}{5}} \overset{\frown}{3} \overset{\frown}{6} \overset{\frown}{6}$
 （喂） 姚 扩 罗 （哟） 兰 阿 （细） （亚） 阿

兰

姚 (啊)

(龙廷才收集、记录)

②由四个乐句构成。这类歌在“北侗”地区的各种“玩山歌”、“山歌”、“酒歌”、“婚俗歌”等歌调中非常普遍，而且常以分节歌的演唱方式出现，是当地民歌的主要结构形式。如：

(例二)

树叶造船诱我划

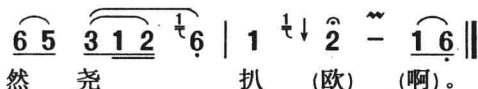
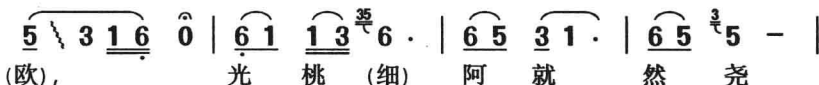
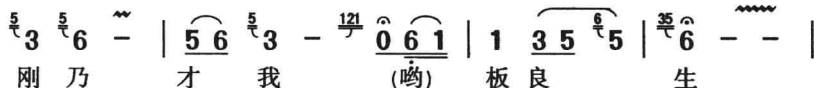
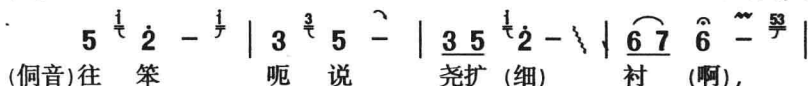
(玩山歌)

1=D $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

中速

天柱界牌

王丹青唱

(龙廷才收集、记录)

歌词大意：往天听别人说我不相信，
如今才知道佯也会哄人，
真是芒冬草架桥哄我过，
树叶造船诱我扒(划)。

③由五个乐句构成。第五句是在第四句末加一衬词和衬腔作过渡，然后重复第四乐句而构成。通过补充句的重复，使歌曲内容得以更充分完美的表现。如：

(例三)

一日栽花百日红

(玩山歌)

1=C $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

中速

天柱白市

舒培成唱

转 1=F (前 6=后 3)

3 5 6 1 | 6⁵ 6 6³⁵ 3 | 3⁵ 6 6³⁵ 3 | 3 5 7 6 6 | 3 . 121 6 |
青(那)山(多) 岭(那)岭(罗) 修(啊)成(罗) 路 (哩),

3 121 6 6 0 6 | 1¹² 3 3 121 6 | 3¹² 3 3⁵ 6 5 | 6 912 1 | 6 5 0 |
海(呀)水 (哟) 茫(呀)茫 架(呀)成(得) 桥 (留),

6¹ 6 6 . 6 | 1² 3 3 121 6 | 1 6 1 6 6 | 12 3 1 1² 2 . 3 |
一(呀)人 (罗) 架(呀)桥 (哦) 千(那) 人 过 (罗),

3 121 6 6 0 6 | 1² 3 3 121 6 | 3¹² 3 3⁵ 6 5 | 6 912 1 | 6 5 0 |
一(呀)日 (哟) 栽(呀)花 (哟) 百(呀)日(得) 红 (留),

12 3 - | 3 121 6 | 3 121 6 6 0 6 | 1¹² 3 3 121 6 | 3¹² 3 3⁵ 6 5 |
(哎衣) 一(呀)日 (哟) 栽(哟)花 (呀) 百(呀)日(得)

6 912 1 | 6 5 0 ||
红 (留)。

(龙廷才收集、记录)

④由六个乐句构成。其结构方法是：将歌曲的第三和第四乐句加以变化重复而成。这种类型的歌，在各地的“玩山歌”、“山歌”中较多。如：

(例四)

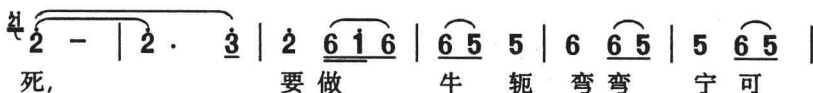
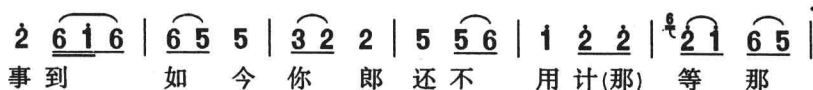
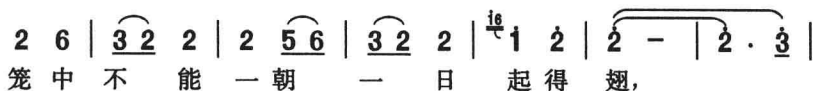
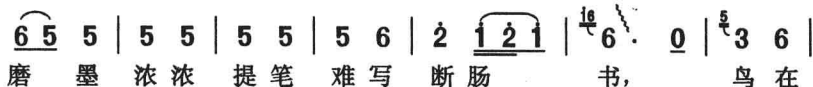
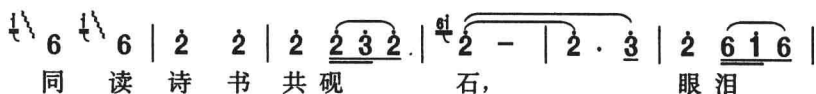
同读诗书共砚石

1= $\flat$ B $\frac{2}{4}$

中速

锦屏启蒙

林世凤、黄小妹等唱

(龙廷才收集、记录)

⑤加歌头和歌尾构成的一段式。这种结构方式,在天柱的远口、高酿地区和锦屏的平秋、小江、挂治等地的“酒歌”和“阿哦哩”中普遍运用。歌头由歌师一人自由领唱,主体部分由众人重复歌师的唱词换腔齐唱,当地称为“罗阿”(邦腔的意思),歌尾由歌师一人自由收唱,表示一首歌到此而结束。如:

(例五)

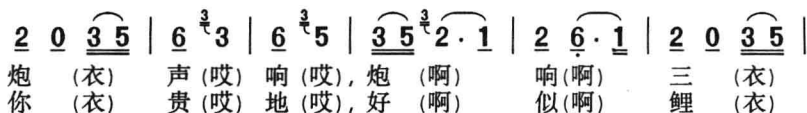
好似鲤鱼落深塘

(酒歌)

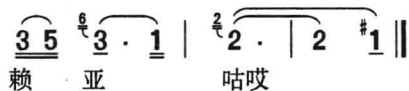
1=D $\frac{3}{8}$

天柱高酿

较自由

较自由

(龙廷才演唱、记录)

关于“结构形式”开头提到的“白话歌”，其结构形式比较特殊，很难认定。一首“白话歌”几乎由多段或若干段长度不等的变奏式乐段组成，音调平和亲切，如歌如白，富有倾吐的音乐性格，而且“还没尾阿鸟喜仁”（侬语，意思是：还有一首歌在后头）作为歌曲的结尾乐段。结尾乐段的结构形式，几乎为四乐句构成的一段式，节奏舒展，旋律性强，与前面形成鲜明的对比。在“玩山”活动和赛歌场上广为盛行。（例略）