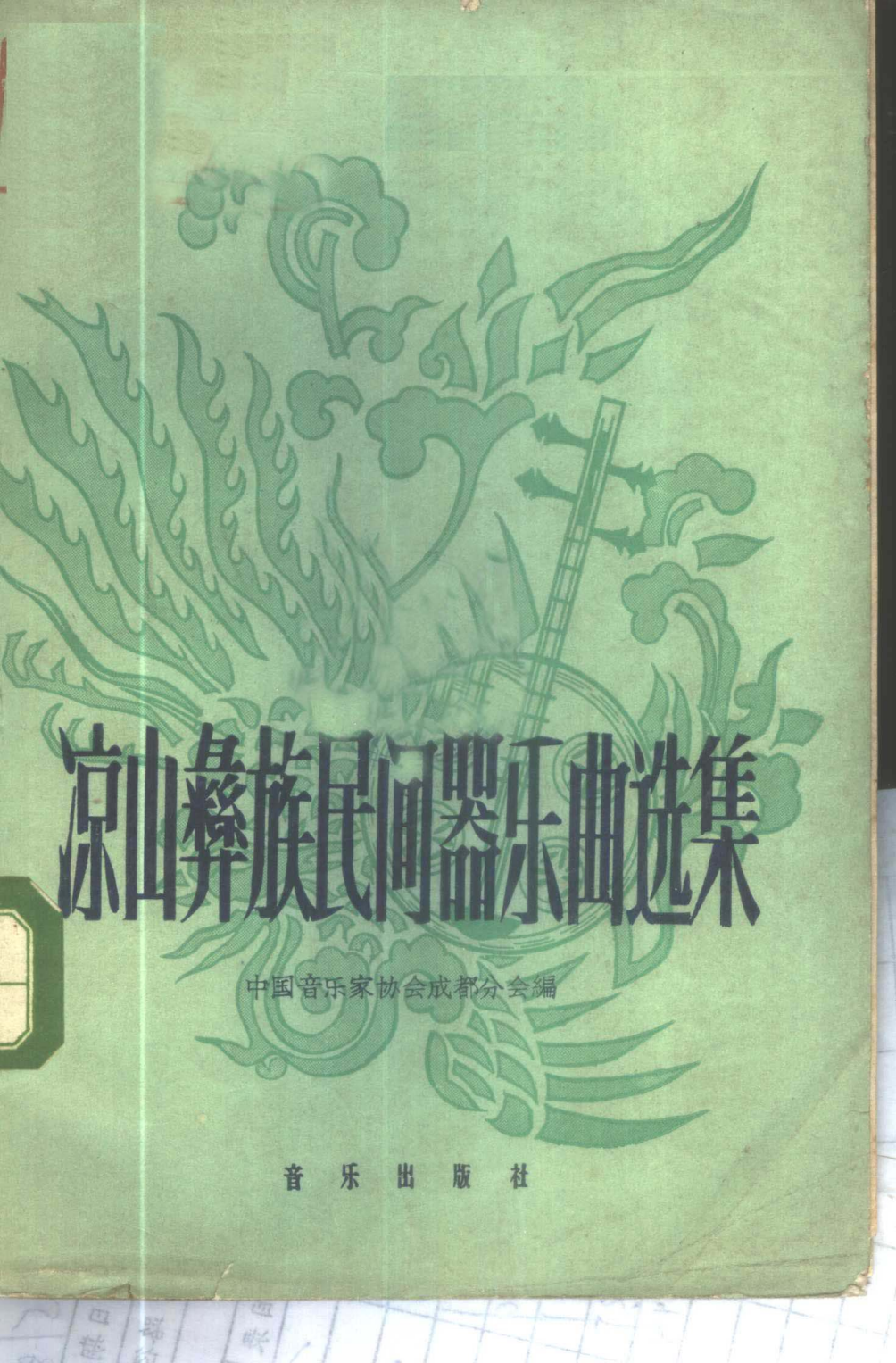

凉山彝族民间器乐曲选集

中国音乐家协会成都分会編

音 乐 出 版 社

凉山彝族民间器乐曲选集

中国音乐家协会成都分会编

音乐出版社

北京

凉山彝族民间器乐曲选集

中国音乐家协会成都分会编

音乐出版社出版(北京和平门外西琉璃厂170号)

北京市书刊出版业营业许可证出字第063号

新华书店北京发行所发行

全国新华书店经售

787×1092毫米 32开 3 3/4 印张103面乐谱 1页插图

1960年8月北京第1版

1960年8月北京第1次印刷

统一书号: 8026·1880

印数: 00,001—4,345册 定价: 0.47元

前 言

凉山彝族人民的音乐非常丰富而且具有突出的特点。但以往由于我们一直没有对彝族民间音乐进行过比较系统的整理,偶尔有一些零星的资料介绍也往往极不完整和不够准确,以致人们还不能更好地了解和熟悉彝族人民的音乐。1958年群众文艺大跃进的时候,凉山彝族自治州文教处曾组织了一批文艺工作者深入到彝族人民当中,搜集和整理了大量的彝族民间歌曲、器乐曲以及其它形式的文艺作品。这些资料不仅能帮助我们熟悉和了解彝族人民的生活及思想情感,同时也为广大的音乐工作者提供了熟悉、了解和学习彝族民间音乐的宝贵材料。为此,我们就从其中选出一部分,并汇同以往所搜集的一些资料编在一起介绍出来,以供大家参考。

在这本集子当中,我们只编选了比较有代表性的各种彝族民间器乐曲共五十余首,对于彝族民间器乐和民间乐器作了一些简单的介绍,并附录了一篇对于彝族音乐某些特点作一些简单分析的文章,以冀对开展民间音乐的研究工作起一个抛砖引玉的作用。

中国音乐家协会成都分会

1959年10月

沙瑪烏茲演奏月琴

韋爵朴表演以葫蘆笙伴奏的
彝族民間舞蹈

白石切演奏銅口弦

阿其勒呷子演奏豎笛

沙呷拉和子演奏馬朴

涅爵朴惹演奏葫笙

目 次

前言

凉山彝族民間器乐及民間乐器簡述	1
試談凉山彝族音乐的音阶和調式	10
口弦曲	25
竖笛曲	34
馬补曲	51
噴呐曲	57
彝族葫芦笙曲	61
月琴曲	72
胡琴曲	105

凉山彝族民間器乐及民間乐器簡述

在四川省內許多少数民族的音乐文化当中，民間器乐一般都不及歌唱那样普遍、发达，并在人民生活中占据着重要的地位。許多少数民族的器乐总是依附于歌唱或舞蹈，除了作为歌唱和舞蹈的伴奏以外，很少有单独成为一种独立的艺术形式而发展起来的。但在凉山彝族人民的音乐中，器乐艺术却具有特别重要的意义：它不仅在广大彝族人民当中极为普遍地流行，并且完全不是处于对歌唱或舞蹈的依附地位；虽然它也是在以乐器模拟人声歌唱和在演奏并发揮民歌曲調的基础上发展起来的，但它却已經形成一种独立的艺术形式，按照它自己的规律而发展着。同时，凉山彝族的民間器乐艺术在发展和丰富彝族民間音調以及民間音乐形式与体裁等方面，較之民歌、民謠更为活跃和富于創造性。因而在凉山彝族人民的音乐文化当中，民間器乐是一个极其重要的組成部分。

凉山彝族人民有着非常丰富的民歌和民謠，但在彝族人民的生活当中，歌唱却常常受到一些习惯的束縛和限制，譬如：在彝族的民歌中有相当大一部分歌曲是专门在举办婚事

的时候演唱的,这类歌曲平时就很少有人唱;普通的山歌、抒情民歌以及爱情歌曲,一般都不允许在家里演唱,爱情歌曲更不允许男女青年在一起当面演唱。可能由于这些原因,人们才不得不想法通过器乐的活动来得到补偿,致使器乐成为彝族人民生活中不可缺少的东西,从而促使它获得巨大的发展。在广大的凉山彝族地区,白天到处可以听到在田间劳动的、放羊的或赶路的人们高亢嘹亮的山歌,而当人们在休息的时候或者是男女青年三三两两在一起闲耍的时候,歌唱则比较稀少,更多听到的却是乐器演奏。

凉山彝族的民间器乐基本上都是自娱性质的即兴演奏,一般都没有固定的乐曲,完全由演奏者随编随奏,或依据某一民歌曲调即兴发挥。每一个演奏者所演奏的乐曲都不与别人相同;甚至一个演奏者将同一支乐曲演奏两次也往往每次不同,因而在凉山彝族的民间器乐中没有齐奏或合奏。人们通常都是通过乐器演奏来抒发自己的思想情感或进行彼此之间情感的交流。人们也都相信乐器能表达演奏者的思想,甚至可以代替语言来讲述心里的话,因而常有通过“口弦”演奏来倾诉爱情和叙述苦衷的民间传说。以往,也有少数有钱人家在举办婚事或丧事的时候,雇请个别知名的演奏者到家里演奏,但这类演奏一般也都没有什么专门的乐曲,仍然由演奏者即兴演奏。不过这种演奏多少增加了一些表演艺术的性质,促使演奏者在民歌主题的选择和处理方面以及乐曲的发展、结构方面有所研究。

凉山彝族的民间乐器，除去彝族迷信职业者——“笔摩”、“苏尼”——所用的铃、鼓等敲击乐器以外，流行比较普遍的有口弦、竖笛、马补、唢呐、月琴、胡琴等几种。另外，在西昌专区的盐边、盐边、冕宁等彝族与其他民族杂居的地区还流行着一种比较特殊的乐器——葫芦笙。虽然这种乐器在广大彝族人民当中流行并不十分普遍，在彝族聚居的大小凉山中心地区还从未发现过有人使用。但它在一部分彝族人民当中也有着较深的影响，因而在这本集子中也准备作一个简单的介绍。

一、口弦 或称“口琴”，有的地区又叫“弄果”，是一种用竹片或薄黄铜片制成的拨簧乐器。每一副口弦都由两片、三片以至五片音高不同的簧片组成。（也有只用一片的，据说最多有用到九片的，但极为罕见，最普遍的是三片和两片。）竹口弦的簧片是用质地较坚硬的楠竹片制成。大型的长约九公分至十余公分，宽约一公分；小型的长约五公分至六公分，宽约一公分。一端削尖呈剑形；一端截齐作为琴柄，柄上钻孔以便将几片簧片用线串在一起。竹片正中镌刻出一片簧舌；形状与风琴簧片相似，舌根紧靠簧片尖端，舌尖朝向琴柄。簧舌长度约为簧片的五分之三，宽度约为簧片的三分之一。簧片背面（竹片表面）保持其原来的平滑，腹面从尖端到末端刻成形。簧舌背面与簧片平，腹面从舌根至舌尖呈形。铜口弦的形状很象一片小树叶，长约四公分至六公分，叶尖一端略呈橄榄形，最宽处约一公分，从宽处以下簧片两边逐渐向内卷起构成叶柄，柄上钻孔。簧舌呈三

角形，長約一公分半到兩公分，底寬約三毫米，尖端朝向葉柄。作好的簧片經過選擇，按照一定的音高關係組合成套，用綫穿在一起。演奏時，左手執簧片穿綫的一端，使呈扇形，將簧舌部分對准口腔，以右手拇指和食指來回撥彈簧片尖端便發出叮咚的聲音。另有一種口弦不直接用手指撥彈，而是在每一簧片的尖端系一條綫，演奏時將綫頭套在右手指上，以指牽綫使簧片震動發聲。演奏者利用口腔的共鳴以擴大口弦的音量，並借變換口型以及控制呼吸等方法使其音色發生變化。

比較熟練的口弦演奏者除了能在演奏中表現出較複雜的節奏和較多的音色變化以外，並能使每一片簧片發出它的純五度泛音。因而在一個只有三片簧片的口弦上往往能奏出四個到六個不同的音來。

流行最普遍的三片式口弦所選用的三個基本音有各式各樣的音程組合形式，但最常聽到的是大二度、小三度、純四度、純五度的組合，每種組合中必定包括一個大二度，一個純四度或一個純五度（最低音到最高音），其中以 $\dot{5} \ \dot{6} \ 2$ 、 $\dot{5} \ 1 \ 2$ 、 $\dot{6} \ 1 \ 2$ 等三種組合形式最為流行。這三種組合所奏出的音列——基本音加上它們的純五度泛音——恰好與彝族民間音樂中比較具有普遍意義的四聲和五聲音階相吻合： $\dot{5} \ \dot{6} \ 2 \ 3 \ 6$ 、 $\dot{5} \ 1 \ 2 \ 5 \ 6$ 、 $\dot{6} \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6$ 。

因為口弦制作方便，演奏也比較容易，所以在彝族人民當中流行極為普遍；不論男女老少，幾乎每人都有一副，用一個鑲刻得很精美的小竹筒盛着，掛在自己胸前，休息時便取出彈

奏。这种乐器由于音量很小，通常只能三三两两地凑在一起相互倾听，但在夜间人静的时候弹奏则声音比较明亮，在较远的地方也能听见，泛音特别清晰，非常优美动听。

二、竖笛 是一种用细竹管制成的吹奏乐器，长约二十余公分，口径约一公分。竹管的一端留节，一端开口，管上钻七个孔。其中一孔紧靠竹节，为竖笛的最低音孔，其余六孔的排列及位置与汉族所用的笛子相同。竹管开口的一端便是竖笛的吹奏口。竖笛的发声原理不同于一般的簫、笛，有些与带塞的玩具簫类似，但它又不象带塞的玩具簫那样装有现成的发音响，而是靠演奏者在演奏时用舌头和牙齿在吹奏口上构成一个音哨以发出声音，声音由吹奏口进入笛管引起振动，故能借开闭管上的孔来变换音高。

由于竖笛的声音基本上是从演奏者口腔内发出，演奏者口形的改变以及牙齿与舌头位置的移动都能影响其音色和音高，因而，竖笛演奏者常常利用这种条件来演奏滑音和演奏出不同的音色。

在竖笛的演奏中，滑音的运用非常普遍，形成了一种独特的演奏风格。许多乐曲常常在乐句结束处作慢速的二度下滑，构成一种非常美妙的歌唱色彩。这种慢速下滑的演奏方法几乎在所有彝族吹奏乐器中都普遍运用，成为彝族民间吹奏乐共同的特点。

三、马补 是彝族人民极其喜爱的民间乐器之一；它的形状很象小唢呐（海笛），但它的音色要比小唢呐圆润、柔和，近

于双簧管高音区的音色，但又比双簧管音色明亮。以它来吹奏欢乐、快速的乐曲时，显得明朗辽阔、优美动听；吹奏悲伤、慢速的乐曲时，则如泣如诉，非常感人。因而，它是一种极有特点、表现能力较强的优秀的彝族民族乐器。

马补的构造和唢呐差不多，但管身和音哨都是用竹管刻成。管身长约十五公分，口径五至六毫米，管上钻有七个音孔，末端装一个牛角刻制的喇叭口，另一端开口处则安置音哨。音哨是一截长约两公分半，口径约三至四毫米的细竹管；一端留节，一端开口，管上鏤刻出一片长约一公分半的簧舌（与笙管相似），舌尖紧靠竹节，音哨开口的一端便接在管子上。

马补由于是利用簧舌震动发声，因而也就和笙或风琴之类的乐器一样；每一个音位只能奏出一个音，不能象唢呐或箫、笛那样，除了本音以外，用力吹奏时还可以奏出它的高八度泛音来。因此，马补的音域有很大的局限性。为了弥补这个缺陷，彝族人民想出了极巧妙而又很有意义的方法；他们在音孔的排列方法上，摒弃了一般吹奏乐器所惯用的自然音阶，而采用了五声音阶的排列，如象： $5\ 6\ 1\ 2\ 3\ 5\ 6\ \dot{1}$ 、 $2\ 3\ 5\ 6\ \dot{1}\ 2\ 3\ 5$ 、 $6\ 1\ 2\ 3\ 5\ 6\ \dot{1}\ \dot{2}$ 等等；这样就使它的基本音域达到十度。一些比较熟练的演奏者，还能够用牙齿压簧片以缩短其有效震动部分的方法，使它再增高两个到三个音，把音域进一步扩展到十二度、十四度，从而具备了一个完全适用的音域。

馬补的吹奏技术較难，除了那种不間斷的連續吹奏方法不易掌握以外，乐曲中广泛运用的快速同音反复以及頻繁的倚音和裝飾音等，都需要高度熟練的演奏技巧方能胜任。

四、噴呐 彝族的噴呐与汉族噴呐基本相同，只是彝族噴呐的喇叭口是用牛角制成，口径較小而壁厚，发音比較圓实而收斂。

彝族噴呐的演奏方法与馬补一样，只是速度較为緩慢。彝族人民常以它来演奏凄凉悲壯的乐曲。

五、月琴 彝語叫作“弦子”。彝族所用的月琴与汉族月琴相同，許多地区彝族所用的月琴都是直接向汉族地区购买。但彝族演奏月琴时只用两条弦，一般都按照一个純五度来定两条弦的音高，用一个食指，以較快的速度按照固定的节奏来回拨弹。由于这种簡單演奏方法的局限性，彝族月琴所演奏的乐曲一般都很少有較复杂的节奏变化，沒有时值較长的音符，沒有切分音。最常用的基本节奏型只有

X X | X X |
X X X X X X | X X X X X X | X X X X X X X X |

等几种。个别的演奏者开始改用竹片或牛角片来弹奏，使它能奏出拨弹延續音。并将两条弦改調为純四度音程，当旋律在子弦上进行的时候，以母弦的空弦伴奏。这种演奏方法增强了月琴的表现能力，并进一步丰富了月琴的音調。目前，这种演奏方法在彝族人民当中还不十分普遍，但已經在許多地区产生了极大的影响。

六、葫芦笙 它的构造和汉族地区所用的笙差不多，因为它的笙斗是用一个葫芦作成，所以人们叫它葫芦笙。

葫芦笙有五支笙管，笙管带簧舌的一端插入笙斗，并穿透笙斗将管口露出笙斗外面，演奏时，除了用手指按住笙管上的音孔可以发出声音以外，用手指按住露出于笙斗底端的管口还可以奏出与上面不同的音来。因此，一个葫芦笙虽然只有五支管子，但实际上可以奏出十个音。所以，一般葫芦笙所演奏的曲调虽然绝大多数是五声音阶的，但它可以移调演奏。另外，如果用手指在露出于笙斗底端的管口上轻轻抹动，还可以奏出轻微而圆滑的滑音。

葫芦笙所演奏的乐曲绝大部分是舞曲，有少数是用于节日和喜庆的乐曲，但这类乐曲也都带有舞曲风格，一般都比較輕快活泼、节奏鮮明。

葫芦笙所演奏的曲调除主旋律以外还有一个伴奏声部。这个声部常常是以五声调式主音的上五度或下五度音作持续反复。在个别的乐曲中偶尔也有同时奏出三个音的现象，譬如《上河调子》中的 $\begin{smallmatrix} 5 \\ 2 \end{smallmatrix}$ 、 $\begin{smallmatrix} 5 \\ 6 \end{smallmatrix}$ 、 $\begin{smallmatrix} 5 \\ 3 \end{smallmatrix}$ 。

在葫芦笙流行的地区，不仅彝族使用这种乐器，另外如傈僳族也使用这种乐器。所演奏的乐曲也和彝族差不多，甚至連以葫芦笙伴奏的舞蹈形式也基本相同。因此很难断定这种乐器原来究竟是属于哪一个民族的。

七、胡琴 彝族所用的胡琴和汉族所用的京胡差不多，彝

語叫作“胡子”。琴筒一般都是用牛角作成，琴筒上不張蛇皮而用牛羊小肚膜，琴弦也用馬尾，但目前許多演奏者都已改用絲弦。彝族胡琴大小極不一致，最小的只長二十多公分，琴筒口徑三公分。最大的則和漢族二胡差不多。

彝族胡琴所演奏的樂曲與月琴、豎笛等樂器所演奏的曲調類似，演奏時除滑音較多以外，沒有更多的特點。

胡琴在彝族地區流行較為普遍，幾乎各地都有，能演奏的人也很多，但所演奏的樂曲都比較簡單，不及豎笛、馬鈴、月琴等樂器優美悅耳和具有突出的風格。

關於器樂曲的解釋問題，在兄弟民族的音乐生活當中普遍流行着這樣的說法：樂器演奏可以代替語言，用來講述心里的話，甚至可以用來敘述故事。但究竟是通過怎樣的途徑來達到敘述的目的，目前尚沒有更多的具體例子能加以分析研究。在彝族人民當中，許多演奏者也都保持着這種習慣：在自己演奏之後講述一段他演奏時所想表達的內心活動，作為他的樂曲解釋。這些解釋一般都非常細緻，並帶有濃厚的詩意。但有時，這種過分具體的解釋和樂曲本身相比較，往往顯得有些牽強。為了便於研究，我們仍將其原有的樂曲解釋附在樂曲後面，以供讀者參考。

試談凉山彝族音乐的音阶和調式

凉山彝族的民間音乐是非常丰富的，但由于彝族人民长期处于生产不发达、經濟极其落后的奴隶社会，更加上历代反动統治阶级对彝族人民施行着残酷的血腥統治，以及民族歧視和民族压迫的政策，使彝族的民族文化艺术不能得到发展。因而，迄至目前，凉山彝族人民的音乐，就其形式和結構等方面的发展情况来看，还处于比較簡單、原始的状态。尽管如此，凉山彝族民間音乐仍然保持着它自己独特的民族风格，这些特征表现在彝族音乐的音調、旋律、节奏組織、調式結構等各方面。无疑的，这些特征仍然会保持在今后的彝族音乐中，并将获得进一步的发展。为了促进民族音乐的发展，繁荣民族民間音乐創作，有必要对民族民間音乐中某些规律进行分析研究，以便进一步掌握民族音調发展的特点。这里准备就彝族民間音乐中的某些方面，談談自己的体会和看法。

彝族民歌的曲調結構形式比較簡單，許多民歌都只有一句或至多兩三句旋律不断反复，反复中，随着歌詞字数的增减和字音的改变以及情緒的发展而略有变化。这些变化往往是即兴的极不固定的，但变化只限于增减几个音或改动其中某