

云·贵·地·区
少数民族传统音乐文化研究

YUNGUIDIQU SHAOSHUMINZU CHUANTONGYINYUE WENHUA YANJIU

刘 晓 / 著

非
外
借

民族出版社

云贵地区少数民族传统音乐文化研究

YUNGUIDIQU SHAOSHUMINZU CHUANTONGYINYUE WENHUA YANJIU

刘 晓 / 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

云贵地区少数民族传统音乐文化研究 / 刘骁著. —
北京: 民族出版社, 2016.10

ISBN 978-7-105-14590-4

I. ①云… II. ①刘… III. ①少数民族—传统音乐—
民族音乐—音乐文化—文化研究—云南 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 260448 号

策划编辑: 虞 农

责任编辑: 朴雪梅

封面设计: 金 晔

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市和平里北街 14 号

邮 编: 100013

网 址: <http://www.mzpub.com>

印 刷: 北京彩云龙印刷有限公司

经 销: 各地新华书店经销

版 次: 2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本: 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

字 数: 195 千字

印 张: 12

定 价: 38.00 元

ISBN 978-7-105-14590-4/J · 740 (汉 379)

该书如有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话: 010-64271909 发行部电话: 010-64224782

前 言

云贵，山清水秀，风光迤迳，像一个美丽的神话。在这天然雕琢的青山绿水中，更是别有洞天。这里居住着许多少数民族，他们在淳朴的民风影响下创造了大量的民族音乐作品。从远古时期开始，这些少数民族就为中华艺术宝库增添了独特的光彩。云贵地区的少数民族音乐丰富多彩，音乐类型多种多样，这是一片浩瀚无边的音乐海洋，一个个音符从海水中跳跃出来，演奏着中华民族的历史乐章。

少数民族音乐是中国音乐史上重要的组成部分，无论是在中国音乐史上还是在世界音乐史上，少数民族音乐的研究始终都发挥着重要的作用。《云贵地区少数民族传统音乐文化研究》是由笔者经过多年的实践和研究，同时吸收和借鉴了大量的少数民族音乐文献，几经修改才撰写完成。这是一部融多民族音乐文化发展研究于一体的理论性著作，共分为九个章节，以七个少数民族音乐为代表，详尽介绍了我国少数民族音乐独有的特点及其发展历史。第一章概括性地讲述云贵地区少数民族的音乐分类和音乐特征；第二章至第八章分别讲述藏族、彝族、苗族、傣族、傈僳族、侗族、纳西族七个少数民族的音乐特点并对其作品进行分析。各个民族的音乐作品都非常丰富，有民间歌曲、器乐歌曲、戏曲音乐、歌舞音乐等，有的民族还有独具特色的宗教音乐，这些作品都有着本民族独特的风格特点；第九章总结了少数民族音乐研究的发展以及对少数民族音乐的传承。

云贵地区少数民族众多，少数民族音乐文化异常丰富。要把每一个少数民族的音乐一一论述清楚，实非笔者一人之力所能完成。所以，在写作之初，笔者思考很久才决定，选取部分人口相对较多、分布区域广、有代表性，或其音乐更加具有民族特色和原始风貌，并且笔者相对较为熟悉的七个

少数民族及其音乐进行论述。在此书整体结构上，虽然笔者尽力使其更加全面，但就云贵地区悠久的少数民族音乐文化来说，难免会有遗漏和片面之处。希望此书能给广大专家、音乐爱好者带来抛砖引玉的作用，若书中有不足之处也请大家指正。

此书在出版过程中得到了民族出版社多位老师的指导和帮助，他们一丝不苟的工作态度对于本书质量的提高有很大帮助，在此表示衷心感谢！

笔 者

2016年9月

目 录

第一章 云贵地区少数民族音乐概述

第一节	云贵地区少数民族的分布.....	1
第二节	云贵地区少数民族音乐的分类.....	4
第三节	云贵地区少数民族音乐特点.....	9

第二章 藏族传统音乐

第一节	藏族音乐文化背景.....	15
第二节	藏族传统音乐体裁及其特点.....	22
第三节	藏族音乐作品分析.....	37

第三章 彝族传统音乐

第一节	彝族音乐文化背景.....	41
第二节	彝族传统音乐体裁及其特点.....	49
第三节	彝族音乐作品分析.....	60

第四章 苗族传统音乐

第一节	苗族音乐文化背景.....	64
第二节	苗族传统音乐体裁及其特点.....	70
第三节	苗族音乐作品分析.....	82

第五章 傣族传统音乐

第一节	傣族音乐文化背景.....	88
第二节	傣族传统音乐体裁及其特点.....	93
第三节	傣族音乐作品分析.....	104

第六章 傈僳族传统音乐

第一节	傈僳族音乐文化背景.....	109
第二节	傈僳族传统音乐体裁及其特点.....	115
第三节	傈僳族音乐作品分析.....	122

第七章 侗族传统音乐

第一节	侗族音乐文化背景.....	128
第二节	侗族传统音乐体裁及其特点.....	134
第三节	侗族音乐作品分析.....	148

第八章 纳西族传统音乐

第一节	纳西族音乐文化背景.....	152
第二节	纳西族传统音乐体裁及其特点.....	156
第三节	纳西族音乐作品分析.....	165

第九章 云贵地区少数民族音乐的传承与发展

第一节	云贵地区少数民族音乐研究的创建与发展.....	171
第二节	云贵地区少数民族音乐的传承与发展.....	179

参考文献.....	184
-----------	-----

第一章 云贵地区少数民族音乐概述

第一节 云贵地区少数民族的分布

云南、贵州两省地处我国西南边陲，两省土地面积约57万平方公里，人口逾8千万。在这两个美丽的省份里，分布着数十个少数民族。其少数民族分布有两大特点：一是总体上为大杂居、小聚居分布；二是受高山深谷和复杂地貌等自然条件的影响，各民族呈立体分布状态。云贵两省属于高原山区，当地少数民族在这一特定地理条件下创造了丰富多彩的少数民族文化，体现了不同民族在相近或相同地理条件下不同的价值理想和各自的生存智慧。

一、大杂居、小聚居

云南是我国少数民族最主要的分布地区之一。由于云南地处高原，崇山峻岭，交通不便，导致了各地居民处于相对封闭的状态；又因为在过去历代封建王朝时期，中原和北方统治民族的进入以及明清时期一些少数民族避难、逃荒，部分民族从内地迁入云南，使云南的民族众多。人口在5000人以上世居的少数民族就有25个，如彝族、佤族、藏族、傣族、傈僳族、阿昌族、普米族、独龙族、白族、哈尼族、纳西族、基诺族、景颇族等，其中满族、回族、水族等为散居民族。

贵州省也是一个多民族省份，贵州的民族乡有近254个，是全国最多的一个省份。由于贵州交通闭塞，因此各少数民族都比较完整地保留了本民族文

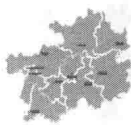

化,如苗族“理词”、水族“文字”、侗族“大歌”,以及各民族的服饰、饮食等都各具特色,为贵州的开发做出重要的贡献,成为中华民族的瑰宝。可以说,贵州就是经济学意义上的少数民族地区。以贵州为主要居住地的有苗、彝、土家、仡佬、水、壮、蒙古、回族等17个少数民族。除此之外,还有陆续迁入的藏、维吾尔等民族。

云贵地区少数民族的整体分布呈现出“大杂居、小聚居”的分布特点。少数民族的形成与发展都存在着一定的交融现象,各个民族在分布中保持着“分布广泛而又相对集中”的现象,杂居中有相对集中的聚居,聚居中又有相对分散的杂居,形成马赛克式的相互交错。但在民族杂居的地区,均以相同民族组成寨子和村庄,从而各个少数民族都能保持自己的语言和风俗习惯,如白、水、回、壮、傣、纳西、蒙古、阿昌、布依9个少数民族主要居住于云南边疆河谷和内地坝子内;滇西北地区居住着苗、藏、怒、傈僳、普米、独龙6个民族。苗族主要分布在黔南布依族苗族自治州、黔东南苗族侗族自治州、黔西南布依族苗族自治州和松桃苗族自治县。此外,苗族还分布在贵阳、安顺、毕节、六盘水等地;仡佬族主要分布在遵义、安顺、毕节和六盘水境内;彝族主要分布在六盘水、毕节、安顺西部和黔西南州境内;水族主要分布在三都水族自治县和荔波、都匀、丹寨、独山等县;满族主要分布在金沙、黔西、大方等县;壮族主要分布在从江、黎平、独山、荔波等县;蒙古族主要分布在金沙、黔西、大方、石阡县等地区;回族则是散居在威宁彝族回族苗族自治县、平坝、水城、兴仁、安顺、贵阳、普安等地;土家族主要分布于铜仁地区;其他各族相对较为集中地分布在云南、贵州两省内的不同区域。

二、立体分布

由于云贵高原多高山和深谷,地形复杂,所以云贵地区形成了立体型的少数民族分布。如西双版纳傣族自治州、临沧、德宏傣族景颇族自治州、文山壮族苗族自治州、红河哈尼族彝族自治州等地的傣族,文山、红河两州的壮族多居住于海拔500~1000米左右的下层;文山、红河两州的瑶族及部分彝族多居住在海拔1500米左右的山山区,而海拔2000米左右的高山区则居住着

苗、彝、哈尼等族；海拔2000米左右的坝子上居住的有回、白、纳西、蒙古等族，其上半山区多居住彝族和白族，高山区多居住苗、彝、傈僳等族。

云南山地面积占90%，地形复杂，高山耸立，河流纵横。不仅整体地形由西北向东南倾斜下降，局部地区也常因海拔高度不同而形成气候垂直变化。“一山分四季，十里不同天”即是最贴切的写照。贵州属于高原山地地形，山多地少，地形复杂，整体地势自中部向北、东、南三面倾斜。“天无三日晴，地无三里平”“八山一水一分田”充分说明了贵州的地形地貌。云贵两省在地势地貌上有许多共同特征，且两省处于相近的纬度线上，高原都呈波涛状，高山峡谷相间、江河纵横，地势均自西北向东南递降。云贵地区少数民族在历史的发展过程中，为适应这种自然条件形成了他们各自的生活习惯和不同的民俗，同时各自民族的分布逐渐形成了一定的规律。至今，各少数民族整体呈现聚居与杂居相互交织的状态，或大分散、小聚居，或成片聚居、交错杂居等形式分布，又或呈现同一纬度地区不同少数民族立体分布的状态。

第二节 云贵地区少数民族音乐的分类

我国共有55个少数民族，他们能歌善舞，都拥有本民族创造和传承下来的优秀而独特的音乐艺术。随着民族音乐艺术的传承发展，都表现出自身存在的价值，故而许多少数民族地区被誉为“歌海”或“音乐之乡”。少数民族音乐文化源远流长，从两千年前的原始社会时期开始，商周的京畿音乐就融合、吸收了周边的少数民族音乐并汇成华夏音乐文化，体现出多元起源和混合发展的特点。

按照汉族音乐的分类习惯可将少数民族的传统音乐分为民间音乐、宗教音乐、文人音乐和宫廷音乐四种类型。其中民间音乐是所有少数民族都拥有的一种音乐类型；大多数的少数民族都拥有自己的宗教音乐；宫廷音乐则仅有满、蒙古、藏三个民族拥有；而这里提到的文人音乐同汉族的文人音乐不同，指的是遍布云南一百多个县十多个民族间的“洞经音乐”，研究少数民族音乐的学者一般将它划分为“民间音乐”或“道教音乐”。

而云贵地区少数民族都拥有独特的本民族民间音乐的分类方式。例如，藏族民歌就根据歌词的格律结构分成“谐”体、“鲁”体和自由体三种；侗族南部方言区则根据民歌的演唱织体划分为“噶老”“嘎啦”两种；纳西族民歌按歌以及音乐特点将其分成“咨”（唱）、“蹉”（跳）、“措”（演奏）三种；哈萨克族民间音乐按照本民族的传统习惯分成“安”“魁”两种；等等。虽然这些分类方式并不完善，但是却和各个少数民族传统的生活、生产、娱乐、文化传承密切相关。因此，在对各少数民族音乐进行分类研究时，要尊重其自身的价值观念，并将其作为民族音乐分类研究的重要依据。下面主要以民间音乐为例简单做一介绍。

一、民间歌曲

云贵地区的少数民族音乐文化中最重要基础就是民歌。民歌具有悠久的历史、丰富的内容、各式各样的品种和形式等特点,涉及少数民族社会生活的各个方面,其中最著名的就是藏族的“谐”和“鲁”,侗族的“大调”、苗族的“飞歌”、瑶族的“香哩歌”、壮族的“双声”、满族的“摇篮曲”、基诺族和哈尼族的“情歌”等。

民间歌曲是中国少数民族音乐文化中最重要基础,是各少数民族用以表达感情的主要艺术形式。歌声伴随着他们的劳动生产、社交、娱乐等活动,他们在放牧、播种、收获时唱歌,谈情说爱、举行婚礼仪式时唱歌,祭祖或举行丧葬仪式时唱歌,过岁、过节日时更要唱歌。少数民族民歌较著名的有蒙古族的“长调”和“短调”牧歌、哈萨克族的“弹唱”、侗族的“大歌”、苗族的“飞歌”、高山族的“酒歌”、瑶族的“香哩歌”、满族的“摇篮曲”、藏族的“谐”体和“鲁”体民歌等。最值得注意的是许多民族都有哭嫁歌、丧葬歌和专门的歌唱节日如壮族的三月三“赶歌圩”,回、土、保安、撒拉、东乡等族的“花儿会”,侗族的“采桑节对歌”,布依族的“老鹰坡歌会”,羌族的“赛歌节”,瑶族的“耍歌堂”,彝族的“火把节”等。情歌在少数民族民歌中占有很大比例,在草原、山野、森林,在月光下、火塘边、公房内,处处荡漾着青年男女优美动听的歌声。

二、民族乐器及器乐

中国少数民族的器乐和乐器都非常丰富。据《中国少数民族乐器志》(袁炳昌、毛继增主编,1986年出版)记载,流传在少数民族地区的属于吹管、拉弦、击弦、弹拨、打击类乐器就有502种。各民族的民间乐曲均含有独奏曲和合奏曲,合奏曲又分吹奏乐、拉奏乐、弹拨乐、锣鼓乐、丝竹乐、吹打乐、弦索乐等。其中仍然在少数民族地区流传的比较著名的独奏器乐的品种有水族的唢呐曲、佤族的独弦琴曲、俄罗斯族的手风琴曲、

哈尼族的巴舞曲、塔吉克族的鹰骨笛曲,以及其他几十个民族中普遍流传的口弦曲等。器乐合奏的品种有土家族的“打溜子”、纳西族的“白沙细乐”、朝鲜族的“长短”、维吾尔族的“十二木卡姆”和纳格拉、布依族的“小打音乐”、景颇族的“文邦木宽”、遍及云南多个少数民族的“洞经音乐”、壮族的“八音”,以及苗、侗等民族的芦笙合奏和基诺族的竹制乐器合奏等。

三、民间歌舞音乐

音乐和舞蹈相结合的艺术形式就是歌舞。歌舞在中国少数民族生活中流传广泛。少数民族民间传统的舞蹈内容大多涉及历史、民俗、生活、宗教等方面。其民间歌舞与群体性民俗活动融为一体,闲暇自娱活动中,尤其是节庆时,同族的男女老幼往往全体参与。所以,少数民族中大多数人能歌善舞;民间歌舞的流传也比汉族歌舞更加广泛。依据表演形式,少数民族民间歌舞可划分为歌舞类和乐舞类两种。

歌舞类民族民间舞蹈由歌曲伴奏或者歌曲和乐器同时伴奏,载歌载舞或者歌舞相间,此类形式的歌舞有藏族的“堆谐”和“囊玛”、彝族的“打跳”和“甲苏”、傣族的“依拉灰”、纳西族的“窝热热”、蒙古族的“安代”、壮族的“果茶麟”、白族的“大本曲”、侗族的“琵琶歌”、维吾尔族的“赛乃姆”、佤族的“跳调”等;还有一种舞蹈,不用任何乐器伴奏,采用徒歌的形式,如藏族的“果谐”和“谐钦”、佤族的“跳调”、纳西族的“窝热热”等都采用了这种形式。

乐舞类民族民间舞蹈无歌曲伴奏,仅用乐器伴奏,如西南各少数民族的“芦笙舞”“三弦舞”和“月琴舞”、傣族的“象脚鼓舞”、哈萨克族的“走黑马”、锡伯族的“贝伦舞”等都属此类。

从这些歌舞音乐的表现形式和特征来看,不仅有边奏边舞的独舞和群舞,还有乐器伴奏的独舞和群舞。从歌舞音乐的曲式结构来看,有的是一曲多次反复,有的是固定节拍节奏和锣鼓点,有的是歌曲和乐曲相互交替出现,还有的是联曲体或套曲体形式。

四、民间说唱音乐

我国少数民族说唱艺术因发展历史、地理环境、民族文化、语言声韵、民风民俗的不同而呈现种类繁多、色彩纷呈的特色。著名的说唱艺术有彝族的“阿苏底巴”、白族“大本曲”、藏族的“仲谐”（以《格萨尔》为代表）、壮族的“末伦”、傣族的“赞哈”、侗族的“噶锦”、满族的“太平鼓”、苗族的“嘎百福”、蒙古族的“好来宝”、纳西族的“东巴嘚”、维吾尔族的“达斯坦”等等。少数民族的说唱音乐除了在节庆、礼仪等活动演出外，还会在重大的社祭或民俗活动演出。它的形式丰富多彩，有自拉自唱的蒙古族的“好来宝”、有艺人自弹自唱的维吾尔族的“达斯坦”、有艺人演唱乐师伴奏的傣族“赞哈”，还有艺人又说又唱的赫哲族的“依玛堪”、藏族的“仲谐”、哈尼族的“哈巴”等。在少数民族说唱艺术中，有的是说唱本民族历史故事，唱词往往就是史诗，唱腔吟诵性强，和奏鲜明而平稳，具有返璞归真的凝重色彩和恢宏雄浑的风格；有的是源于本民族民间的祭祀仪式和巫师活动，同当地的信仰与民俗活动密切相关，音乐旋律性较强、婉转动听，演唱形式常常是边唱边舞或边唱边奏边表演；有的是说唱民间故事、神话传说，这类曲种多抒情优美、含蓄深情；还有一些唱词是即兴式的赞词、颂词，曲调流畅、活泼，有的富于幽默感，深受本民族人民群众的喜爱。云贵地区少数民族的说唱音乐大多是由叙事性民歌演变而成的，具有强烈的民族性和群众性，有些曲种在发展过程中吸收了民间大量的歌舞音乐逐步地丰富起来，形成大规模的叙事音乐体裁。

五、民间戏曲音乐

民间戏曲音乐是少数民族的一种综合了民歌、歌舞、器乐及说唱的艺术形式。我国少数民族的戏曲音乐主要分布在西藏、青海、甘肃、吉林、广西、云南、贵州等地。云贵地区少数民族的戏曲音乐主要有彝族的彝剧、傣族的傣剧、白族的白剧、壮族的壮剧、维吾尔族的歌剧、朝鲜族的唱剧，以及藏族的藏戏、布依族的布依戏、侗族的侗戏、满族的新城戏等。少数民族

民间戏曲是在民间文学、歌舞和说唱艺术的基础上发展形成，并受到汉族戏曲和其他民间艺术的影响。少数民族的戏曲音乐除广西南路壮剧采用板腔体，其他各剧种都采用曲牌体，角色行当的声腔划分与汉族地区流行的京、昆、川、滇等剧种相似，多采用帮腔的形式。云贵地区少数民族流传的民间戏曲都是歌剧的形式，除了藏戏外，其他少数民族戏曲大多是在18世纪后在民间歌曲和民间歌舞的基础上产生的，例如彝剧、傣剧、壮剧等。有的是在民间说唱或民间叙事歌的基础上产生的，例如朝鲜族的唱剧来自传统的说唱音乐“板索里”、侗族的侗戏来自于侗族民间叙事歌“噶锦”等。

第三节 云贵地区少数民族音乐特点

一、少数民族音乐在不断地发展变化

世间没有一成不变的事物，都是在不停地发展变化的。历史的发展、生物的进化、社会文明的进步，都是必然的趋势。同样，少数民族音乐也在不断地发展变化。文化进步，才能使民族跟着进步，因此少数民族音乐的进步会推动民族进步。民族音乐在发展过程中，既能够突出地表现出本民族音乐的特色，又能够表现出时代的特征。继承民族音乐文化传统，随着时代的进步与发展产生出符合当代民族心理审美要求的民族音乐。因此，云贵地区的少数民族音乐也在随着时代的发展而发展。例如五管葫芦笙，这是云贵地区最常见的乐器之一，在西汉时期，云南铜葫芦笙的笙管为两排排列，前排两根笙管，后排有三根笙管，随着时代的发展与进步，现如今的五管葫芦笙的笙管是分为三排的，前面两排中每排有两根笙管，后面一排只有一根笙管。从五管葫芦笙的变迁可以看出，乐器的改变也使这种乐器的演奏方法产生了变化。

所有的民族音乐都在不断地发展，从口号似的呼喊声逐渐发展到有音阶调式的音乐，都要经过先民们对创作的发展与变化，在生息繁衍中逐步形成。民族音乐艺术必须要建立在继承传统的基础上进行发展，离开了传统的音乐文化是无法发展的。

影响民族音乐发展特点的基本因素有历史、语言、生产方式和生活环境。云贵地区的地理环境为不同民族提供了多样的生活环境，形成了不同的生活方式，从而带来不同的历史文化。正因为这些不同，才使得各个民族的音乐都具有本民族的艺术特色，产生各自的艺术价值。

我国传统音乐大致分四大类，即文人音乐、宫廷音乐、宗教音乐和民间音乐。其中，民间音乐占有重要地位，是其他类型音乐的基础。所谓民间音乐，一般指由普通百姓集体创作，真实反映其生活，表达其感情愿望的音乐