

音乐的魅力

图说中国非物质文化遗产

—

目 录

左权开花调	3
河曲民歌	5
蒙古族长调民歌	7
蒙古族呼麦	11
当涂民歌	15
巢湖民歌	18
畲族民歌	21
兴国山歌	24
兴山民歌	28
桑植民歌	31
梅州客家山歌	34
中山咸水歌	37
崖州民歌	40
儋州调声	44
石柱土家啰儿调	47

民间歌谣

IN
UE
EI
I

目
录

音乐的魅力 |

图说中国非物质
文化遗产

一一

巴山背二歌	49
傈僳族民歌	52
紫阳民歌	55
裕固族民歌	59
花儿	62
藏族拉伊	64
聊斋俚曲	66
靖州苗族歌	70
川江号子	72
南溪号子	74
木洞山歌	76
川北薅草锣鼓	79
侗族大歌	82
侗族琵琶歌	85
哈尼族多声部民歌	88
彝族海菜腔	90
那坡壮族民歌	93
澧水船工号子	95

民间器乐

古琴艺术	99
蒙古族马头琴音乐	101
蒙古族四胡音乐	103
唢呐艺术	105

IN
UE
EI
I

羌笛	108
辽宁鼓乐	110
江南丝竹	113
海州五大宫调	115
嵊州吹打	117
舟山锣鼓	119
十番音乐	121
鲁西南鼓吹乐	124
板头曲	127
宜昌丝竹	129
枝江民间吹打乐	132
广东音乐	135
潮州音乐	138
广东汉乐	141
吹打	143
梁平癞子锣鼓	146
土家族打溜子	149
河北鼓吹乐	153
晋南威风锣鼓	156
绛州鼓乐	158
上党八音会	161
冀中笙管乐	164
铜鼓十二调	168
西安鼓乐	172

图
说
中
国
非
物
质
文
化
遗
产

四

IN
UE
E
EI
I

宗教音乐

蓝田普化水会音乐	177
回族民间器乐	181
文水钹子	183
智化寺京音乐	185
五台山佛乐	188
千山寺庙音乐	192
苏州玄妙观道教音乐	195
武当山宫观道乐	199

说唱音乐

新疆维吾尔木卡姆艺术	203
南 音	208
泉州北管	213

民间歌谣

经典而动听的民间歌谣
来自富有灵性的山水
来自生生不息的大自然
它散发着泥土的芳香
它是民间勤劳勇敢的人
酿造出来的酒
浓郁而醇美
值得细细品尝
感受那浓浓的情韵
丰富你情感的家园

左权开花调

时间:2006 年

类别:民间音乐

地区:山西

编号:Ⅱ—1

申报地区或单位:山西省左权县

“开花调”属“山歌体”，流行在太行山区（或称东山区）。主要分布于左权、和顺、武乡、襄垣各县，其中以“左权开花调”最为出色。因所有唱词一律以“花”为中心，以“开花”为比兴，故称“开花调”。在这里，不只是植物可以开花，其他东西也可以开花，剪刀可以开花，笤帚可以开花，门塔塔（门塔扣）也可以开花，小椅床（小板凳）可以开花，石头也可以开花。总之，一切用来作比喻的东西都可以开花。而其比喻一般又都是与点题的下一句有着某种联系，如《苦相思》：“山药蛋开花结疙瘩，圪蛋亲是俺知心人。半碗豆子半碗米，端起了饭碗就想起了你。……玻璃开花里外明，远远就照见俺圪瘩亲。”“开花调”的风格特点与河曲“山曲”迥然不同。如果说河曲“山曲”以其音调高亢、嘹亮、节奏比较自由见长，而“开花调”则以委婉、清秀，节奏比较规整取胜。

开花调构思精巧，语词新颖，为大众所喜闻乐见。此外，

音乐的魅力

民间歌谣通过代代口耳相传,已融入了后世的歌谣之中。可谓源远流长,富有浓厚的民俗特色和时代特征。

图说中国非物质文化遗产

四

左权歌王石占明

歌中用本地方言所构成的衬词衬句都堪称一绝,如“啊咯呀呀呆”、“亲咯旦儿”、“亲呀咯亲呀么呆呀咯呆”等,都极好地凸显了浓厚的地方色彩。

开花调音调简洁,深情感人,绝大多数由相互呼应的上下两个乐句组成,旋律进行以级进七声性音阶为主,间或出现大跳音型,用于表现情绪、情感的起伏跌宕,大大增加了音乐的感染力。

左权民歌以开花调为代表在 20 世纪七八十年代曾一度衰微,生态失衡。近期在广大民众和政府主管部门的共同努力下,传统歌风日渐恢复,新的传人相继出现,为民歌遗产的保护和传承提供了较好的基础。

IN
UE
E
EI
I

河曲民歌

时间:2006 年

类别:民间音乐

地区:山西

编号:Ⅱ—2

申报地区或单位:山西省河曲县

河曲民歌流行于河曲县及晋西北,辐射晋、陕、蒙三省(区)交界地域。河曲地处黄河弯道,历史上交通阻隔,土地贫瘠,旱涝无定,老百姓灾难深重。由于这一特殊的人文地理环境形成了当地老百姓每年春去冬回,到内蒙古大青山、河套一带打短工、拉长工的“走西口”生活生产方式。于是这种年复一年的离妻别子的痛苦人生中自然产生了咏叹人间离苦、别绪、思念、期盼的“走西口”民歌,当地人称之为“山曲”。

山曲属山歌体裁。明代就有“户有弘歌新治谱,儿童妇老尽歌讴”的记载。河曲县历来以农耕为本,历史上十年九旱,饥荒严重,交通闭塞,逐步构成了民俗民间文化生长和传承的特殊地理环境。从而孕育和催生了具有独特风格的河曲民歌这一珍贵的艺术品种。它经历了上千年的历史传唱与孕育期,久唱不衰。

河曲民歌吟唱内容十分丰富,涵盖社会生活的各个层面,它

音乐的魅力

民间歌谣通过代代口耳相传,已融入了后世的歌谣之中。可谓源远流长,富有浓厚的民俗特色和时代特征。

图说中国非物质文化遗产

六

“见什么唱什么,想什么唱什么”,尽显地方民俗风情。它采用比兴、反复、排比、重叠、对称、双关、夸张等手法,抒发生活的喜怒哀乐。旋律简单、优美,音程跳度大,音调高亢、辽阔,节奏比较自由,口语化的装饰音较多,具有鲜明的山歌风味。

河曲民歌《拜大年》

河曲民歌想象丰富、意义深远,是劳动人民一辈辈一代代流传下来的艺术瑰宝,堪称一部河曲社会生活的大百科全书。经过无数次不断提炼、不断丰富,直到今天,仍活在民间,活在广大人民群众的口里和心中。河曲民歌中包含了丰富的民俗,甚至保留了一些已经消失的民俗事象,就像一座活的民俗博物馆,为我们提供了研究河曲文化的翔实资料。

IN
UE
E
EI
|

蒙古族长调民歌

时间:2006 年

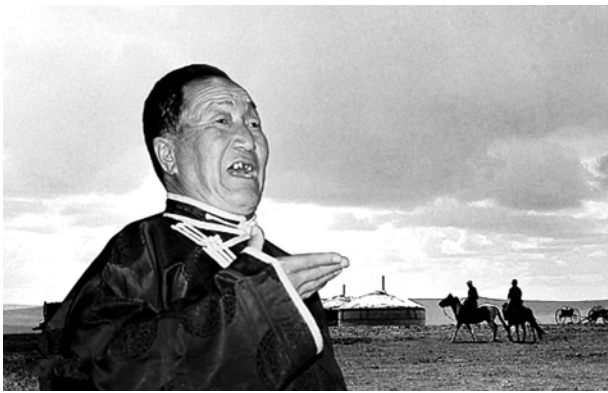
类别:民间音乐

地区:内蒙古

编号:Ⅱ—3

申报地区或单位:内蒙古自治区

“蒙古族长调民歌”是蒙古族民歌的一种形式,分为长调和短调。在蒙古族形成时期,长调民歌就已存在。蒙古族长调民歌与

蒙古族长调民歌歌唱家哈扎布

草原、与蒙古民族游牧生活方式息息相关,承载着蒙古民族的历史,是蒙古民族生产生活和精神性格的标志性展示。蒙古族长调民歌也是一种跨境分布的文化。中国的内蒙

自治区和蒙古国是蒙古族长调民歌最主要的文化分布区。

长调是蒙古语“乌日汀哆”的意译,译为“长歌”、“长调歌”或

“草原牧歌”等。旋律悠长舒缓、意境开阔、声多词少、气息绵长,旋律极富装饰性(如前倚音、后倚音、滑音、回音等),尤以“诺古拉”(蒙古语音译,波折音或装饰音)演唱方式所形成的华彩唱法最具特色。歌词一般为上、下各两句,内容绝大多数是描写草原、骏马、骆驼、牛羊、蓝天、白云、江河、湖泊等。蒙古族长调以鲜明的游牧文化特征和独特的演唱形式讲述着蒙古民族对历史文化、人文习俗、道德、哲学和艺术的感悟,所以被称为“草原音乐活化石”。

早在 1000 多年前,蒙古族的祖先走出额尔古纳河两岸山林地带向蒙古高原迁徙,生产方式也随之从狩猎业转变为畜牧业,长调这一新的民歌形式便产生、发展了起来。蒙古长调属于蒙古族的音乐,而蒙古族音乐大至可分为三个历史发展时期,即山林狩猎音乐文化时期、草原游牧音乐文化时期、亦农亦牧音乐文化时期。

蒙古长调的表演者穿蒙古长袍,配以马头琴音乐,讴歌母爱、赞美生命、诉说爱情,以真声唱法为主,是最接近自然的声音。它以思念、赞赏的歌曲为主,大多数都是描写草原、牛羊、白云等,尤以唱马的歌曲最多。

蒙古族的生存环境历来是地广人稀,加之游牧的独特生活方式,使他们对爱有着自己的思考,对爱的表达也有着独特的方式,长调民歌便是在这种爱的原动力作用之下产生与发展的。因此,长调民歌中无时无刻不体现着这种爱的本质与内涵。

在长调艺术史上,长调艺术大师可谓代代辈出。一代歌王哈扎布在 20 世纪五六十年代就以“草原抒情男高音”而蜚声于国内外,其《小黄马》高音区的演唱令人拍案叫绝。1955 年,“长调歌王”

宝音德力格尔以一曲《辽阔的草原》在世界青年联欢节上夺得金

蒙古族长调民歌“吾博”组合

牌,倾倒世界级音乐大师与各国青年。评委之一、著名前苏联作曲家肖斯塔科维奇,称其是“罕见稀有的民音女高音”。20世纪70年代末,年近古稀的鄂尔多斯长调民间歌手扎木苏震惊了北京舞台,在音乐理论界、声乐界、教育界引起轰动和惊叹。许多专家高兴地称赞为“草原美声唱法”,他被请到中国最高音乐学府——中央音乐学院讲学,著名声乐大师沈湘亲临现场聆听他的演唱。20世纪90年代初,80多岁的扎木苏歌喉依旧,充分显示出坚实而科学的歌唱功底。这充分说明,长调演唱艺术不仅有它独特美学本质及其风格,而且具有独特而科学的歌唱技术。

蒙古长调同样的作品不同人可以演唱出不同风格,所以通过演唱者的歌喉得以传承下来,它是“附着”在传承人身上。现在著

音乐的魅力

民间歌谣通过代代口耳相传,已融入了后世的歌谣之中。可谓源远流长,富有浓厚的民俗特色和时代特征。

图说中国非物质
文化遗产

一

名长调演唱艺人、流派代表人物有的年事已高,有的相继离世,一旦师承关系得不到延续,独特的演唱方式、方法不及时传承,必然危及长调保护与发展。伴着中蒙两国申报蒙古长调为“世界口头文化遗产”的成功,长调艺术将逐步得到进一步的关注和保护,今后两国将在蒙古族长调民歌的田野调查、研究、保护方法、保护措施等方面,进行密切和有效的联合行动。这对于增进两国人民之间的相互了解和友谊、两国之间的文化交流与合作,特别是对于蒙古族长调民歌进行更好的保护,具有非常重要的意义。

IN
UE
E
EI
I

蒙古族呼麦

时间:2006 年

类别:民间音乐

地区:内蒙古

编号:Ⅱ—4

申报地区或单位:内蒙古自治区

呼麦是蒙古族人创造的一种歌唱艺术,它是很神奇的:一个歌手可以纯粹用自己的发声器官,在同一时间内唱出两个声部。呼麦声部关系的基本结构为一个持续低音和它上面流动的旋律相结合。又可以分为“泛音呼麦”、“震音呼麦”、“复合呼麦”等。在中国各民族民歌中,它是独一无二的。

据考证,呼麦的历史可以远溯至匈奴时期,至迟在蒙古族形成前后就已经产生。主要分布在内蒙古自治区的锡林郭勒、呼伦贝尔草原及呼和浩特市等地区,新疆自治区阿尔泰山一带的蒙古族居住地以及蒙古、俄罗斯图瓦地区也能听到这种歌唱方式。

有关呼麦的产生,蒙古人有一奇特说法:古代先民在深山中活动,见河汉分流,瀑布飞泻,山鸣谷应,动人心魄,声闻数十里,便加以模仿,遂产生了呼麦。新疆阿尔泰山区的蒙古人中,至今尚有呼麦流传。呼麦的曲目,因受特殊演唱技巧的限制,不是特别丰富。

大体说来有以下三种类型:一是咏唱美丽的自然风光,诸如《阿尔泰山颂》、《额布河流水》之类;二是表现和模拟野生动物的可爱形象,如《布谷鸟》、《黑走熊》之类,保留着山林狩猎文化时期的音乐遗存;三是赞美骏马和草原,如《四岁的海骝马》等。从其音乐风格来说,呼麦以短调音乐为主,但也能演唱些简短的长调歌曲,此类曲目并不多。从呼麦产生的传说,以及曲目的题材内容来看,“喉音”这一演唱形式,当是蒙古山林狩猎文化时期的产物。

呼麦唱法是在特殊的地域条件 and 生产、生活方式下产生的,其发声方法、声音特色比较罕见,不同于举世闻名的蒙古族长调的唱法,声乐专家形容这种唱法是“高如登苍穹之颠,低如下瀚海之底,宽如于大地之边”。呼麦发声原理特殊,有时声带振动,有时不振动,是用腔体内的气量产生共鸣。它运用特殊的声音技巧,一人同时唱出两个声部,形成罕见的多声部形态。演唱者运用闭气技巧,使气息猛烈冲击声带,发出粗壮的气泡音,形成低音声部。在此基础上,巧妙调节口腔共鸣,强化和集中泛音,唱出透明清亮、带有金属声的高音声部,获得无比美妙的声音效果。

作为一种特殊的民间歌唱形式,呼麦是蒙古族杰出的创造。它传达着蒙古族人民对自然宇宙和世界万物深层的哲学思考和体悟,表达了蒙古民族追求和谐生存发展的理念和健康向上的审美情趣。

呼麦是蒙古民族最古老的艺术形式之一,它更多地保留了原始歌唱的某些因素,是一种来自民族记忆深处的久远回音,与蒙古族的历史、文化息息相关,对于人类学、民族学、民俗学研究均有重