

羌族民歌在高等艺术院校声乐 教学中的运用与演绎

——以大型原创羌族音乐诗剧《花儿纳吉》为例

陈辉 朱婷 佐世容 著

四川大学出版社

羌族民歌在高等艺术院校声乐 教学中的运用与演绎

——以大型原创羌族音乐诗剧《花儿纳吉》为例

陈辉 朱婷 佐世容 著

四川大学出版社

前言

《羌族民歌在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎》一书历时两载余终于与读者见面了，回想起这项课题的始终，所有的人和事都历历在目，令人感慨万千！

“羌族民歌在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎”是一项普通的课题，但过程和意义又显得如此的不同一般！一场大型的演出、一张出版的DVD音像资料、一部专著是我们科研小组的最终目标。从做一场大型的演出开始，我们三人便结下了不解之缘，到后来出版发行DVD音像资料，再到最后合作撰写这部专著，我们三人就处于一种既独立又合作的状态。说独立就是自己分头完成自己的任务，说合作就是我们经常要在一起讨论、策划、分析科研项目的进行方向、进行目标，以及就眼前所遇到的实际困难提出解决方案。这部著作我们从开始写作就进行了明确地分工。《羌族民歌在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎》的前言和后记均由陈辉执笔。第一部分羌族民歌溯源、羌族民歌文化与民俗中，陈辉负责执笔羌族民歌溯源的内容；朱婷负责执笔羌族民歌与文化的内容；佐世容负责执笔羌族民歌与民俗的内容。第二部分羌族民歌理论研究中，陈辉负责执笔羌族民歌在高等艺术院校中的应用研究的内容；朱婷负责执笔羌族传统民歌分析研究的内容；佐世容负责执笔羌族民歌演唱技法研究的内容。第三部分大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》演出实录中，陈辉负责大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》演出海报及节目单内容；陈辉和朱婷负责大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》新闻报道及花絮追踪等内容。第四部分大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》歌曲实例介绍及演唱分析中由陈辉负责执笔序、第一乐章、第二乐章、第四乐章、尾声歌曲实例及演唱分析内容；佐世容负责第三乐章的演唱分析内容；朱婷负责序、第一乐章、第二乐章、第三乐章、第四乐章、尾声歌曲背景介绍内容。第五部分采风、访谈、排演实录中，朱婷负责访谈羌族专家及艺人的内容；陈辉和朱婷负责采风、访谈、排演实录影像编辑整理。最后的大事记表由陈辉、朱婷、佐世容共同完成。三人各自完成的大概字数如下：陈辉约16万字，朱婷约12万字，佐世容约7万字。

《羌族民歌在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎》不仅仅是一部理论专著，它也是我们在科研实践《花儿纳吉》完成之后撰写的一本著作。所以它具有理论和艺术实践的双重意义。撰写过程中，我们首先收集与整理了有关羌

在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎

族歌曲的理论资料，仅仅这一过程就花费了半年多的时间。然后，我们根据大量的理论资料进行创作，完成了羌族音乐诗剧《花儿纳吉》的演出。这场演出从开始排练到四川音乐学院新都校区的预演，再到四川音乐学院大音乐厅的公演，也历时整整一年时间。最后，我们结合前面的所有过程总结完成了这部著作。

《羌族民歌在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎》这本著作也许正像我们的《花儿纳吉》一样，如同一个刚刚出生的婴儿，非常非常的稚嫩，还需要很多专家学者的关怀与爱护，还需要更多的养分去滋养、灌溉，她才能更好地更快地成长起来、成熟起来、蓬勃起来、壮大起来！在这条路上，我们三个年轻人愿意付出更多的精力，乃至毕生的心血为之努力、为之奉献。只愿越来越多的民族民间音乐能够纳入高等艺术院校的声乐教学过程中！也衷心希望羌族民歌这朵少数民族的艺术之花开放得更加美丽灿烂！

《羌族民歌在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎》这本著作旨在“把民族民间音乐引入高等艺术院校的教学”这一思想观点传播开来。也许，本书在这里仅仅能起到的一个导入的作用，后面的道路还很长很长。我们希望祖国美丽的少数民族音乐很好地与高等艺术院校教学紧密结合，能够更好地传承和发展中国民族音乐，同时也能够创作、创新少数民族音乐，为我国民族音乐的大繁荣大发展作出自己的贡献。

陈 辉

2013年8月30日

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一部分 羌族民歌溯源、羌族民歌文化与民俗

第一章 羌族民歌溯源	(3)
第一节 羌族民歌的产生	(3)
第二节 从羌族历史看羌族民歌	(9)
第三节 从羌族传说看羌族民歌	(15)
第四节 从羌族民俗看羌族民歌	(19)
第五节 羌族民歌的发展	(24)
第二章 羌族民歌与文化	(27)
第一节 羌族民歌与羌族语言	(27)
第二节 羌族民歌与口承文学	(29)
第三节 羌族民歌与羌酒文化	(32)
第四节 羌族民歌与婚恋文化	(34)
第五节 羌族民歌与服饰文化	(37)
第六节 羌族民歌与建筑文化	(40)
第七节 羌族民歌与宗教文化	(41)
第八节 羌族民歌与萨朗文化	(43)
第三章 羌族民歌与民俗	(46)
第一节 羌族人文概况	(46)
第二节 羌族节日与风俗	(50)
第三节 羌族的民歌与民俗	(55)

第二部分 羌族民歌理论研究

第四章 羌族民歌在高等艺术院校中的应用研究	(63)
第一节 羌族民歌活动分析	(63)

在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎

第二节 羌族民歌艺术特征分析	(66)
第三节 羌族民歌引入高等艺术院校声乐教学中的必要性	(67)
第四节 羌族民歌引入高等艺术院校声乐教学中的重要作用和意义	(68)
第五节 羌族民歌引入高等艺术院校声乐教学中的建议	(70)
第五章 羌族传统民歌分析研究	(72)
第一节 羌族传统民歌的分类	(72)
第二节 羌族传统民歌的音乐特征	(79)
第三节 羌族传统民歌的现状	(83)
第四节 羌族传统民歌保护与传承的几点建议	(88)
第五节 羌族传统民歌纳入高等艺术院校声乐教学的几点思考	(93)
第六章 羌族民歌演唱技法研究	(97)
第一节 羌族民歌背景	(97)
第二节 羌族民歌简析	(99)
第三节 羌族民歌的演唱技法探讨	(105)
第四节 羌族民歌的演唱技法展望	(111)

第三部分 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》演出实录

第七章 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》演出内容	(115)
第一节 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》海报样式	(115)
第二节 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》节目单内容	(115)
第八章 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》新闻报道及花絮追踪	(144)
第一节 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》新闻报道（一）	(144)
第二节 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》新闻报道（二）	(146)
第三节 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》新闻报道（三）	(150)
第四节 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》新闻报道（四）	(152)

第四部分 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》 歌曲实例介绍及演唱分析

第九章 序、第一、第二乐章歌曲实例介绍及演唱分析	(157)
第一节 序和第一乐章歌曲实例介绍及演唱分析	(157)
第二节 第二乐章歌曲实例介绍及演唱分析	(166)

第十章 第三、四乐章及尾声歌曲实例介绍及演唱分析	(211)
第一节 第三乐章曲实例介绍及演唱分析	(211)
第二节 第四乐章、尾声歌曲实例介绍及演唱分析	(217)

第五部分 《花儿纳吉》采风、访谈、排演实录

第十一章 访谈羌族专家及艺人	(239)
第一节 访谈羌学专家：张善云	(239)
第二节 访谈羌族本土作曲家：朱朝忠	(243)
第三节 访谈羌族音乐的集大成者：余光远	(245)
第四节 访谈羌族释比及羊皮鼓舞传承人：朱金龙、余世荣	(247)
第五节 访谈羌笛演奏与制作技艺传承人：何王全	(248)
第六节 访谈羌族金花、羌族歌手：尔玛娜泽	(250)
第十二章、采风、访谈、排演实录影像	(253)
第一节 课题组成员采风、访谈实录影像	(253)
第二节 课题组成员排演实录影像	(262)
第三节 大型羌族音乐诗剧《花儿纳吉》演员合影	(270)
附录：科研项目大事记	(274)
后 记	(279)

第一部分

羌族民歌溯源、羌族民歌文化与民俗

第一章 羌族民歌溯源

第一节 羌族民歌的产生

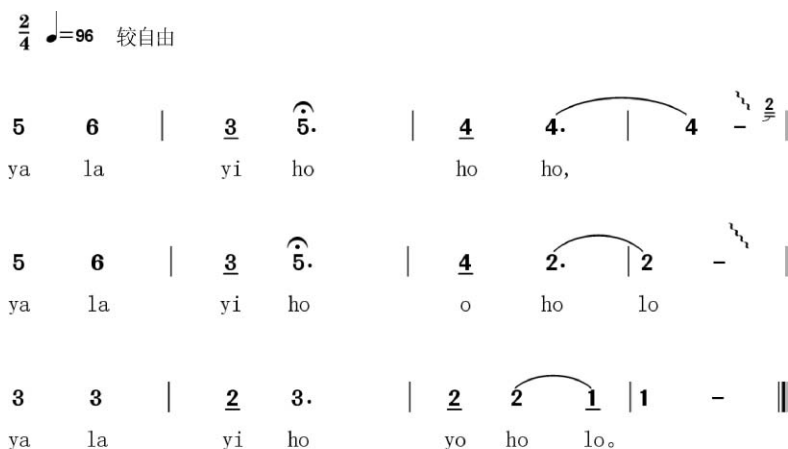
民歌，顾名思义是指民间流传的歌曲，多为劳动人民的歌曲，它发源于民间、生根于民间、成长于民间、发展于民间，是伴随着人民的劳动产生的。我国最早的民歌的正式书面记录出现在《吴越春秋》中。此书是东汉时期赵晔所作，书中记载了一首歌曲，名为《弹歌》。其歌词只有八个字：“断竹，续竹，飞土，逐穴。”这就是原始民歌产生于劳动的最实际的佐证。羌族民歌也是伴随着羌族人民的劳动产生的。羌族自古以来就是一个热爱劳动的民族，不同种类的劳动诞生了不同曲调、不同类型的民歌。羌族人民的劳动按照类型主要分为“个体劳动”和“集体劳动”，从性质上也可以看作“轻体力劳动”和“重体力劳动”，还可以看作为“简单劳动”和“复杂劳动”，有的学者也把羌族人民的劳动分为“家庭劳动”和“野外劳动”。但笔者认为第一种分法更为合理和贴切。因为羌族人无论是在家劳动还是在外劳动，劳动都有简单和复杂之分。简单的劳动往往仅需要一个人就可以完成，也称为个体劳动；而复杂的劳动往往需要群体合作，两人以上或者十人以上甚至是几十人团结在一起才可以完成，所以常常也被人们称为集体劳动。这种分类在羌族的民歌体现中有非常重大的意义。

根据羌族地区实际生活情况，羌族人民的日常劳动主要有“耕地”“捞木叶子”“收割”“打场”“撕玉米叶”“修房”“砍柴”“砍木料”“背肥”“薅草”“背背子”“拣野菜”“拉木头”等。这些具体的劳动推动了一首首不同内容的羌族民歌的产生。按照上述劳动的分类原则，我们基本可以把这些劳动做一些归类。第一类为个体劳动（简单劳动）：耕地、砍柴、背肥、薅草、砍木料、拣野菜等。第二类为集体劳动（复杂劳动）：捞木叶子、打场、撕玉米叶、修房、拉木头等。第三类为两种劳动的交叉部分，即这些劳动可以是一人完成也可以是多人合作完成：捞木叶子、收割、撕玉米叶子、薅草等。

首先我们来分析和认识第一类别的劳动民歌。这一类别的民歌中的劳动主要包含耕地、砍柴、背肥、薅草、拣野菜等。这些劳动只需要一人便可完成，故其民歌的表现形式为独唱形式。见下列表：

序号	曲名	羌语名称（音译）	演唱形式
1	耕地歌	Riplegaderem	独唱
2	砍柴歌	Sirigaderem	独唱
3	背肥歌	Sergusidarem	独唱
4	薅草歌	Yimiggesidarem	独唱

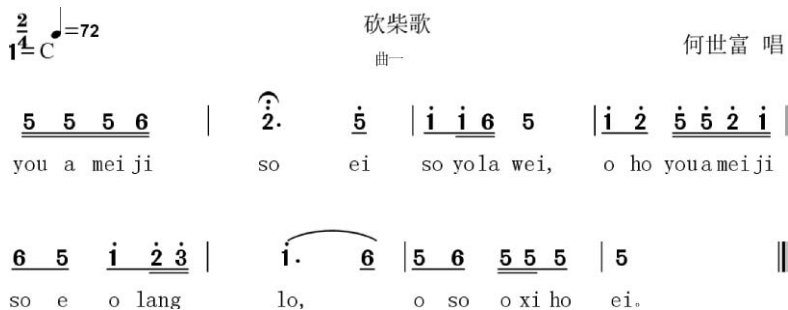
谱例 1：耕地歌（Riplegaderem）

耕地歌^①

注：耕地的中间部分时唱。

这首耕地歌是人们在耕地的过程中小憩时演唱的，是耕地者中途休息时为了放松心情、缓解疲劳、消除疲惫而唱。曲调简单，节奏自由简洁、朗朗上口。

谱例 2：砍柴歌（Sirigaderem）

这首砍柴歌是砍柴者上山砍柴时唱的，主要表达了砍柴者上山砍柴的喜悦心情，歌曲是典型的中国传统五声调式的“徵”调式，体现了宽广、明亮、高兴的感情。

① 本章所收录的羌语歌曲中的歌词，均为羌语记音。后同。

谱例 3: 背肥歌 (Sergusidarem)

背肥歌

余伍子满
陈 华 珍 唱

1 = F $\frac{2}{4}$
♩ = 60

1. 2 3 | 5. 6 5 | 4 3 1 | 2 1. |
a so o ya e,

3. 5 | 2 1 6 1 | 1 2 | 1 - | 1. 2 1 |
o so yo yo e, o

5. 6 | 2. 3 1 | 2 1. ||
so o a o ya e.

注: 此歌是把家中蓄沤好的肥料背到地里时唱的。

这首背肥歌是生产者把已经发酵好了的肥料往田地里背的时候演唱的。这首歌曲围绕着“宫”调式的宫音不断地变化再现, 给人一种铿锵有力的劳动感。

谱例 4: 薅草歌 (Yimiggesidarem)

曲一
薅草歌

殷大爷 等唱

$\frac{2}{4}$ ♩ = 54

2 3 | 6. 5. | 6. 5 2 | 3 $\frac{3}{2}$ | 2 0 |
he xio li o o o so ha-i,

3 3 1 | 6 1 2 | 4 5 4 | 2 2 0 ||
ho ho me ze ho so ha-i.

这首薅草歌是劳动者为农作物锄草时演唱的。每一季的农作物一般需要锄草 2 至 3 次, 锄草在羌族地区称为薅草。

其次我们再来认识和分析第二类别的劳动民歌。第二类别的劳动主要包含: 捞木叶子、收割、打场(打麦、打青稞等)、撕玉米叶、修房、砍木料、拉木头等。这些劳动大部分需要多人合作集体完成, 故其民歌的表现形式为对唱、齐唱或者合唱的形式。见下列表:

序号	曲名	羌语名称(音译)	演唱形式
1	捞木叶子歌	Dtbulasidarem	齐唱
2	撕玉米叶子歌	Yemreggegggesidarem	齐唱
3	打青稞歌	Yemreresidarem	对唱

序号	曲名	羌语名称（音译）	演唱形式
4	修房歌	Jieheliagedarem	领唱合唱

谱例 1: 捞木叶子歌 (Dtbulasidarem)

捞木叶子歌
曲 一
余伍子满 陈华珍 等唱

1 = C $\frac{2}{4}$
♩ = 60

3 6. 7 | 5 3 1 2 | 3 1 0 | 3 5 3 2 3 |
a si you a dei ra, a wa

1. 2 3 | 2 1 6 1 | 6 6 0 ||
yo o dei wa ya a.

这首歌曲是劳动者去野外拣树叶子时自然哼唱的。羌族使用的肥料为自然肥料，是由树叶、畜粪、青草、麦穗等农作物在发酵池里发酵而成。这首歌曲是由非常短小的二拍子构成。旋律简单、结构简单、音域不宽。

谱例 2: 撕玉米叶子歌 (Yemreggegesidarem)

撕玉米叶
陈华珍 余伍子满 等唱

1 = G $\frac{2}{4} \frac{3}{4}$
♩ = 84

2̣ 1̣ 2̣ 2̣ | 5 5 6 | 2̣ 6 1̣ 1̣ | 5 5 |
he ya lo lo sang dei, o wei lo lo cei ya,

$\frac{3}{4}$ 5. 3 2 3 5 | $\frac{2}{4}$ 2̣ 6 1̣ $\frac{6}{4}$ | 2̣ 2̣ 1̣ 6 5 | 5 0 ||
a cimei lo so ya o, wu mi lo wei.

这首歌曲是玉米丰收收割后，众人围坐在一起一边撕玉米叶子一边唱的歌，表达羌族人民丰收后的喜悦心情。此首歌曲旋律自然流畅，二拍子的节奏简洁明快，很容易让人产生幸福感。

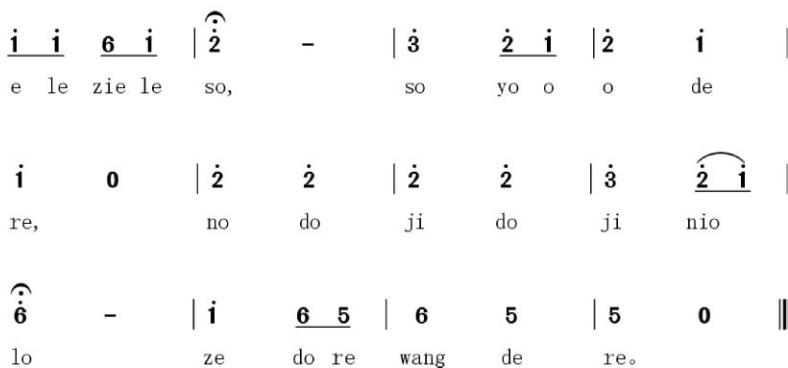

谱例 3: 打青稞歌 (Yemreresidarem)

打青稞歌

 $\frac{2}{4}$ ♩ = 72

陈李石子 唱

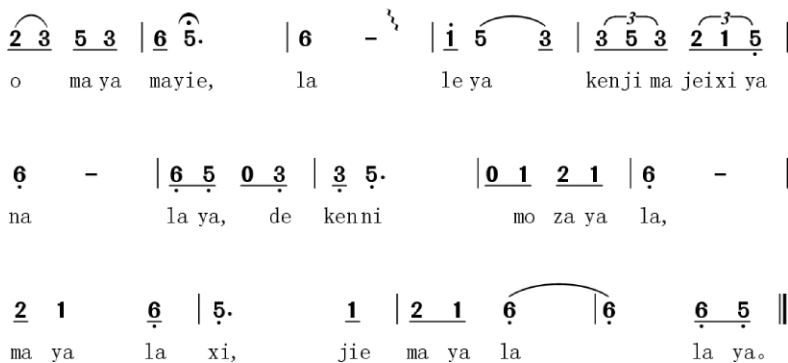
这首歌曲是劳动者在收割完青稞农作物后,对青稞进行除皮脱粒时而唱的。歌曲旋律简洁明快,强弱分明,是较为典型的四句体,表达了人民对丰收青稞的喜悦之情。

谱例 4: 修房歌 (Jieheliagedarem)

修房歌

 $1=C$ $\frac{2}{4}$ ♩ = 78

陈维金保 唱

这首歌曲是羌族人民在修造房屋时演唱的。主要内容是要提醒众人修房时很多的注意事项。例如房梁要摆平,门框要安正等等。先是要一个人领唱交代事项,然后由众人应唱。

除了上述两种类别的民歌之外,我们还应该知道前两种劳动的交叉部分,即这些劳动可以是一人完成也可以是多人合作完成:收割、拉木头、打猎、放羊等。见下列表:

在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎

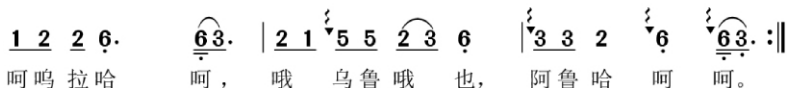
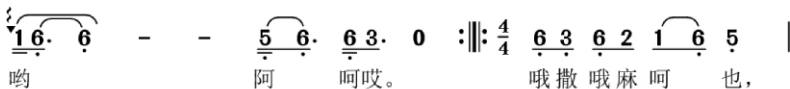
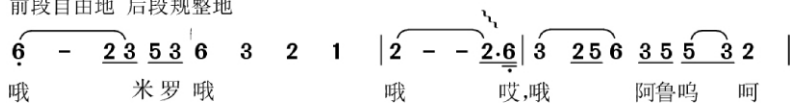
序号	曲名	羌语名称（音译）	演唱形式
1	收割歌	Regusidarem	齐唱或独唱
2	拉木头歌	Buregadarem	齐唱或独唱
3	打猎歌	Bushegedegadarem	齐唱或独唱
4	放羊歌	Kiexhgadarem	对唱或独唱

谱例 1：收割歌（Regusidarem）

收 割 歌（羌语）

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

前段自由地 后段规整地

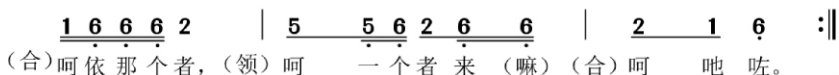
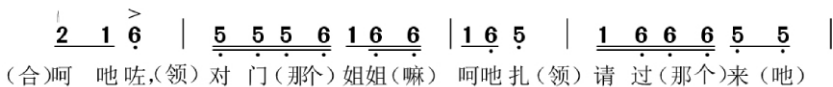
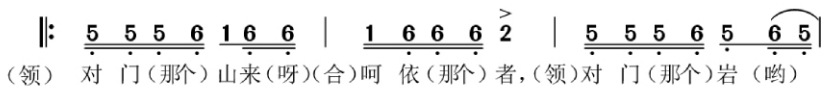
这首收割歌是人们在收割粮食的时候演唱的。歌词的大意是：“大家齐心协力，
快把粮食收进仓。”表达了劳动人民在粮食丰收后的喜悦心情。

谱例 2：拉木头歌（Buregadarem）

拖 木 号 子

1 = E $\frac{2}{4}$

中速 有力的

这首拉木头歌是伐木完毕，众人在一起把木头拉下山的时候演唱的。歌曲中一人吆喝领唱，众人应唱，气势豪迈，士气入骨，让人感觉信心倍增。

谱例 3：打猎歌（Bushegedegadarem）

打猎歌（羌语）

1 = D $\frac{2}{4}$

中速

这首打猎歌是在人们领着猎物打猎归来时唱的，其内容是扛着猎物归来，全村人民都出门欢迎，表达了胜利归来的喜悦心情和全村老少来欢迎的喜庆场面。

谱例 4：放羊歌（Kiexhgadarem）

放羊歌

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

中速

歌词大意：吆羊出圈，上山打猎。夕阳下山，羊儿归圈。

这首放羊歌描写的是劳动者清晨领着羊儿出门，傍晚时分吆喝着羊儿归圈的情景，表达了劳动者放羊一天的愉快心情。

综上所述，羌族民歌就是在羌族人民劳动的推动下产生的，什么样的劳动滋生和养育了什么样的民歌，由此可见，羌族民歌的产生是和羌族人民的生产劳动密不可分的。

第二节 从羌族历史看羌族民歌

“羌，西戎牧羊人也，从人从羊，羊亦声”。这是《说文·羊部》中对于“羌”的解释与描述。从这里看出，羌族与羊有着密不可分的关系。羌族人长期从事畜牧养殖，对羊特别地崇拜，羌族地区流行的“羊图腾”就是最好的证据。羌族最早生活在甘、青草原一带，羊成了羌族人重要的食物来源，再加上羊本身性情温和，肉可食用，皮毛可御寒，还加之羌族人认为羊是有灵性的，可以与人的灵魂息息相通，所以羌族人选择了羊作为自己的崇拜物。《山海经·西山经》这样描写道：“状

在高等艺术院校声乐教学中的运用与演绎

皆羊身人面”。因此在悠久的羌族民歌历史中，有很多写羊、歌羊、颂羊和爱羊的歌曲。例如，北川县的《放羊歌》：

放羊歌

正月放羊是新年，
只拜堂前二双亲，
奴家本是仙家女，
然何嫁给放羊哥；
二月放羊龙抬头，
百草发芽往上长，
羊儿不吃冬河草，
要吃今年嫩草青。

《说文·羊部》是最早关于羌的记载与描述。而有关羌族的历史画卷也就由此轻轻打开。

古代的羌的历史要从我国第一个奴隶制王朝夏朝开始算起，经历了商、周、汉、魏晋南北朝及隋唐时期。《史记·六国年表》中说道“禹兴于西羌”；《吴越春秋·越王无余外传》亦云：“鲧娶于有莘氏之女，名曰女嬉，年壮未孳，嬉于砥山得薏苡以吞之，意为人所惑，因而妊孕，剖胁而产高密。家于西羌，地曰石纽，石纽在蜀西川也。”从这两则文献中可以看出，最早的禹与羌有着密不可分的关系。到了商代，根据 3000 多年前的甲骨文记载：商王武丁的妻子之一妇好，有一次带兵一万三千多人攻打“羌方”。“羌”因而成为中国关于人类族号的最早记载，同时也是见诸甲骨文的唯一一个关于民族称号的文字。当时羌与商的关系很复杂，既亲密又对立。《诗·商颂》记载：“惜有成汤，自彼氐羌，莫敢不来享，莫敢不来王。”这里呈现了商与羌关系密切的一面。但由于商王对奴隶的渴求，才使妇好举兵讨伐“羌方”。正是因为如此，商朝末年，在周武王讨伐商纣的战役中，参与战争的有庸、羌、蜀、髳、微、卢、濮、彭等八族，羌居第二位。到了周朝，羌在其历史进程中，发挥了重要的作用，羌与周王朝的关系也极为密切。传说中周人始祖名“弃”，弃乃姜源之子。周人把姜源奉为始祖母。之后，羌人与周人互通婚姻，共同生产、作业。但到周末年，羌内部纷争使得王室一蹶不振，其他诸侯国如齐、吕、申、许、纪、向、洲、彭、历逐步壮大。周朝后，羌人大量涌入中原地区，散居各处，之后，羌人不断与中原诸侯各国相融合，如“晋”“秦”等。但当时诸侯之争使得羌人不得不参与当时的战争，如当时的“义渠国”就是以羌人为主体的一支诸侯国。秦国为了称霸西戎，长年与义渠国发生战争，终于在公元前 272 年灭了义渠国，融合了部分羌人，另外一部分羌人则外迁到其他各个地区。

根据历史文献记载，岷江上游一带早就有羌人居住。公元前 310 多年前，秦惠王遣司马错统一巴蜀后，在岷江上游设置了湍氐道。秦末汉初，羌人在此生产生活，开垦耕种，发展农业经济，提高生产，并逐步形成了冉、沱两个部落联盟。直到汉武帝之元鼎六年（公元前 11 年）设置了汶山郡，其管辖的范围有汶江（今茂