

本书由中央财政专项资金支持项目「民族文化专业实践能力实践基地建设」经费资助出版

云南民族文化丛书 总主编 和少英

云南民族艺术研究卷 主编 王四代 张宗红 范例

佤族传统音乐研究

Studies in
National Art
of Yunnan

张宗红 〇 著

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

摘要

佤族是中国、缅甸、泰国、老挝等国家的跨境民族。在长期的社会生活中，佤族创造了内容丰富、形式多样、功能各异的佤族传统音乐文化。根据演唱场所、演唱内容和文化功能的不同，参照西盟县翁嘎科乡一带对佤族传统民歌的称谓，可以把佤族传统民歌分为“楞”“让”“班呗”“算乱”和“赛”五类。佤族使用的乐器种类极为丰富，包含了吹管乐器、拉弦乐器、弹拨乐器和打击乐器等。在这些乐器中，吹管乐器是佤族使用最多的一类乐器；独弦胡是佤族最具特色的一种拉弦乐器；铜鼓是佤族曾经使用，现在几乎绝迹的一种打击乐器；木鼓是佤族最神秘、最具代表性的乐器。佤族传统音乐文化之所以一直在佤族的传统生活中占有重要地位，是因为佤族传统音乐文化具有丰富的文化内涵，独特的社会文化功能。佤族传统音乐的优美旋律，不仅感动着生活在佤山的普通佤族人，同时还引起专业作曲家的关注，并在佤族传统音乐的基础上创作出了《阿佤人民唱新歌》《月亮升起来》等经典音乐作品。在经济不发达、交通滞后的年代里，佤族传统音乐文化受外来文化特别是主流文化的影响较小，并不需要进行特别的保护与传承。然而，随着全球化时代的到来，佤族在享受现代化带来的方便的同时，本民族的传统音乐文化也受到了外来文化特别是主流文化的强烈冲击。一方面佤族要依靠现代化提升本民族的物质文化生活水平；另一方面佤族也希望保护

和传承好本民族的传统音乐文化。但随着现代化在佤族地区的不断推进，这两种文化间的矛盾越来越突出，导致佤族传统音乐文化的保护与传承出现了危机。在现代化的背景下，虽然佤族传统音乐文化还拥有相对稳定的文化圈、民间传承机制犹存、自我认同感强烈等对保护与传承有利的因素，但同时也存在主流文化冲击强烈，部分习俗正在改变、佤族传统音乐文化价值观受到严峻挑战、民间艺人老化现象突出、后继乏人等不利因素。经过多年的调查和研究，笔者认为采用静态与活态相结合、政府与民间齐努力、开发利用与保护传承相结合、实行国际性的跨地区保护与传承等措施，是目前佤族传统音乐文化保护与传承可以采用的对策。

目 录

绪 论	1
第一章 佤族传统民歌	14
第一节 佤族传统民歌的种类	14
第二节 佤族传统民歌的音乐特点	34
第三节 佤族传统民歌的文化解读	45
第二章 佤族传统器乐	53
第一节 佤族传统乐器的种类及构造	53
第二节 佤族传统乐器的特点	69
第三节 佤族传统乐器演奏的经典曲目	74
第四节 佤族传统乐器的文化内涵	84
第三章 佤族传统音乐的审美特征	90
第一节 佤族传统音乐的民间审美特征	90
第二节 佤族传统音乐的审美价值	93

第四章 运用佤族传统音乐元素进行创作的典型个案	96
第一节 《阿佤人民唱新歌》与佤族传统音乐	96
第二节 《月亮升起来》与佤族传统音乐	99
第三节 当代佤族民间艺人的创作	101
第五章 现代化进程中的佤族传统音乐	106
第一节 主流文化冲击力巨大	106
第二节 文化圈相对独立	108
第三节 娱人与娱神功能犹存	109
第四节 佤族传统音乐文化功能已有变迁	111
第五节 自我认同感强烈	113
第六章 佤族传统音乐文化的保护与传承	118
第一节 保护与传承现状	118
第二节 保护与传承中的有利因素和不利因素	125
第三节 保护与传承建议	132
结 语	139
附录一 《田野调查日记》选	141
附录二 《佤族优秀音乐民间艺人小传》选	149
参考文献	158
后 记	160

绪 论

佤族是中国、缅甸、泰国、老挝等国家的跨境民族。云南境内的佤族主要分布在西盟、沧源两个佤族自治县，孟连、耿马、澜沧、双江、镇康、永德等县也有分布，国内总人口 429 709 人。^①大部分佤族信仰万物有灵的原始宗教，与傣族杂居的部分佤族信仰南传佛教，还有少部分佤族信仰基督教。但无论信仰哪种宗教，音乐在佤族的生活中都起着非常重要的作用。他们用音乐传播劳动知识、庆祝节日、表达爱情、祭祀亡灵，甚至在日常生活中都使用音乐聊天、娱乐等。可以说，佤族是一个热爱音乐的民族，并在长期的社会生活中创造了极其丰富的具有本民族特点的传统音乐。

一、关于佤族传统音乐的界定

关于“传统音乐”的概念，音乐学界特别是“中国音乐学术界亦有多种理解、多种解释”^②。董维松、樊祖荫、田联韬、杜亚雄、王耀华等民族音乐学家都对“中国传统音乐”进行过界定。这些民族音乐学家在界定“中国传统音乐”时，尽管观点不尽相同，但对中国传统音乐的时限、分类等内容都做了较为详细的阐述。他们在阐述过程中，都认为中国传统音乐是与现代音乐相对应的概念。大部分学者认为，中国传统音乐可分为民间音乐、文人音乐、宫廷音乐和宗教音乐四个部分；少部分学者在这四部分基础上有所延伸。例如，董维松先生认为：“有些品种可能还不能归到这四类中去，那么，就只好笼统称之为‘传统音乐’。这样，加起来就有‘五大类’。”^③王耀华先生、杜亚雄先生编著的《中国传统音乐概论》一书中，把少数民族音乐归为“四域音乐”，也囊括在中国传统音乐之中。^④这些前辈学者对中国传统音乐尤其是对少数民族传统音乐的研究，不仅为中国传统音乐的研究奠定了坚实的基础，也给笔者研究佤族传统音乐提供了

① [http://data.stats.gov.cn/search/keywordlist2;jsessionid=F3EF0F4A1C144C56E796E729E155755E?](http://data.stats.gov.cn/search/keywordlist2;jsessionid=F3EF0F4A1C144C56E796E729E155755E?keyword=2010) keyword=2010 年第六次人口普查情况。

② 田联韬：《中国少数民族传统音乐》，中央民族大学出版社 2001 年版，第 10 页。

③ 董维松：《关于中国传统音乐及其分类问题》，《中国音乐》1987 年第 2 期。

④ 王耀华、杜亚雄编著：《中国传统音乐概论》，福建教育出版社 1999 年版，第 24~25 页。

新的思路。

在研究佤族音乐的学者中，多数都以“佤族民间音乐”“佤族宗教音乐”等名称对佤族音乐进行阐述。以佤族传统音乐的名称对佤族音乐进行研究的成果很少见，田联韬、杨德厚在《民族艺术研究》1999年第二期上发表的《中国境内的佤族传统音乐考察研究》^①是比较规范的研究成果之一。笔者在以往的研究中，也一直以“佤族民间音乐”的名称对从佤族地区收集来的佤族音乐进行陈述。但从中国传统音乐的概念来看，“民间音乐”与“宫廷音乐”“文人音乐”及“官方音乐”是相对应的概念，最早甚至是一种带有贬义的称谓。为了更好地研究佤族音乐，继续使用“佤族民间音乐”的概念显然有些不妥，应该使用一个相对科学的概念来界定佤族世代相传的音乐。鉴于前辈学者对中国传统音乐的界定，在研究佤族音乐时，使用“佤族传统音乐”这一称谓应该会比较科学的。在社会发展中，虽然佤族的社会形态相对单一，历史上没有出现过严格意义上的佤族宫廷，也没有出现过佤族文人群体的现象，但佤族是一个有宗教信仰的民族，他们在宗教仪式活动中，或多或少都会使用一些音乐。如果只使用佤族民间音乐的概念，就要把世代相传的种类丰富的佤族音乐阐述清楚，还是有一定难度的。因此，应该把世代相传的非专业作曲家创作的佤族音乐统称为佤族传统音乐。按中国传统音乐的概念标准，它应该包括佤族民间音乐、佤族宫廷音乐、佤族文人音乐和佤族宗教音乐四个部分。由于佤族历史上没有出现过佤族宫廷和佤族文人群体的现象，所以佤族传统音乐中并没有佤族宫廷音乐和佤族文人音乐。事实上，佤族传统音乐只有佤族民间音乐和佤族宗教音乐两个部分，不包括过去和现在由他民族或本民族专业作曲家创作的作品。虽然大部分佤族信仰万物有灵的原始宗教，也在祭祀过程中使用音乐，但各地区的佤族在原始祭祀过程中使用的音乐大多是当地的某一个音乐，并不是严格意义上的宗教音乐。部分佤族受傣族的影响，信仰南传佛教，所以在宗教仪式过程中也基本上都是套用傣族音乐；还有少部分佤族信仰基督教，在宗教仪式过程中使用音乐时基本上也是套用西方基督教的音乐，这更不应该视为佤族宗教音乐。因此，佤族传统音乐虽然包含佤族民间音乐和佤族宗教音乐两个部分，但主要内容还是佤族民间音乐。

二、佤族传统音乐研究现状

佤族是一个热爱音乐的民族，在长期的社会生活中，创造了特色鲜明、形式多样、内容丰富、功能各异的传统音乐，并代代相传。但在全球化时代，科学技术迅猛发展，现代媒体的传播速度越来越快，覆盖的地域也越来越广，就连地

^① 此文的大部分内容入编了田联韬主编，2001年由中央民族大学出版社出版的《中国少数民族传统音乐》中的“佤族传统音乐”一章。

处中缅边境、交通和经济都相对滞后的阿佤山同样可以通过现代化手段了解外面的世界,接受外来文化,感受高科技带来的现代文明。现代文明虽然给佤族带来了发展,但同时也让佤族传统音乐文化不可避免地置身于外来音乐文化的包围之中,受到了外来文化特别是主流音乐文化的强烈冲击,致使佤族传统音乐文化面临着前所未有的危机。然而,相对于佤族传统音乐文化的危机现状和较为丰富的内容来说,佤族传统音乐文化的研究成果还不是很多。

新中国成立以前,研究佤族传统音乐文化的文献资料笔者未能查到。专业音乐学者收集研究佤族传统音乐大概始于新中国成立以后。20世纪60年代,作曲家杨正仁先生曾经在佤族地区采录过一些佤族民歌,并于1972年以佤族民歌为素材创作了经典作品《阿瓦人民唱新歌》^①,让世人感受到了佤族传统音乐的独特魅力。20世纪80年代中期以后,云南民间音乐集成项目开始实施,但一直未见成果出版。1999年,田联韬、杨德厚发表在《民族艺术研究》上的《中国境内佤族传统音乐考察与研究》^②是佤族传统音乐研究比较规范的研究成果。2001年10月,由田联韬教授主编的《中国少数民族传统音乐》一书,把佤族传统音乐作为独立的章节进行了阐述,并把佤族传统音乐分为民间音乐与宗教音乐两大类。^③2002年3月,佤族作曲家李柏松编著的《佤族民歌》一书,收录了沧源、西盟等地的佤族民歌116首,并把佤族民歌大体分为山歌、唱调、玩调、劳动歌、风习歌、歌舞曲和儿歌共七种类型。^④2002年5月,杜亚雄编著的《中国少数民族音乐概论》一书,对佤族民间音乐进行了阐述,把佤族民间音乐分为民歌、器乐和歌舞三种体裁形式。^⑤2003年10月,张兴荣编著的《云南特有民族原生音乐》一书,把佤族民间音乐划分为民歌、歌舞、器乐三种体裁形式。^⑥以上专业音乐学者是从音乐学角度研究佤族传统音乐的代表,他们的研究成果比较全面地记录了佤族传统音乐的声音和构造,是专业音乐学者研究佤族传统音乐非常有代表性的研究成果,在宣传佤族传统音乐、研究佤族传统音乐方面做出了非常突出的贡献。

除专业音乐学者从音乐学的角度研究佤族传统音乐外,也有许多非专业音乐学者特别是民族学学者也在佤族传统音乐研究方面做出了非常了不起的贡献,并影响着专业音乐学者不断地丰富着他们的研究视觉。例如,20世纪80年代初

① 参见《歌海》2002年第6期,第43页。《阿瓦人民唱新歌》的创作时间有很多版本,也有资料显示此曲创作于20世纪60年代。

② 田联韬、杨德厚:《中国境内佤族传统音乐考察与研究》,《民族艺术研究》1999年第2期。

③ 田联韬主编:《中国少数民族传统音乐》,中央民族大学出版社2001年版,第1032页。

④ 李柏松:《佤族民歌》,云南民族出版社2002年版,第13页。

⑤ 杜亚雄编著:《中国少数民族音乐概论》,上海音乐出版社2002年版,第205页。

⑥ 张兴荣:《云南特有民族原生音乐》,云南民族出版社2003年版,第368页。

期，汪宁生教授发表的《佤族铜鼓》一文，对专业音乐学者探究佤族铜鼓就非常有价值。汪宁生教授从“佤族铜鼓及其使用情况”“佤族铜鼓对于研究古代铜鼓的几点启示”两个方面对佤族铜鼓进行了阐述，并记录了佤族铜鼓的几种鼓点。^①佤族学者赵富荣教授在他的著作《中国佤族文化》一书里，阐述了佤族音乐的基本特点，介绍了佤族的传统乐器，还阐述了佤族的戏曲，并指出佤族的“不少民歌中还保留着古老社会的风貌，以及一些原始宗教的痕迹，对于认识一个民族的音乐文化发展或了解一个民族的历史都具有一定的价值”^②。赵富荣教授所言即是，佤族传统民歌确实丰富，如果仅从音乐学的角度探究佤族传统音乐是有局限性的，至少不能最大限度地解读佤族传统音乐。另一名佤族学者魏德明教授也在他的著作里对佤族传统音乐进行了阐述。在魏德明教授的著作《佤族文化史》一书里，他不但介绍了佤族经常使用的十多种乐器，还把佤族传统音乐“按演唱形式和内容大致分为：勒恩、毋桑拉姆、齐敖和格龙”四种类型。^③魏德明教授对佤族传统音乐的分类方法是以往专业音乐学者在研究佤族传统音乐时，从来没有采用过的分类方法，是非常值得研究的分类方法。以上几位非专业音乐学者是从各自不同的角度研究佤族传统音乐的杰出代表，他们虽然没有完全采用专业音乐学者那样的方法去记录佤族传统音乐的声音和构造，但他们在描述佤族传统音乐的同时，以一个民族学学者的敏锐视觉，探究了佤族传统音乐赖以生存的文化母体。

2005年，笔者开始关注佤族传统音乐，并多次到沧源、西盟、孟连、双江等佤族聚居区进行田野调查工作。在沧源的岩帅、单甲，西盟的翁嘎科、岳宋等佤族聚居区，不仅看到了丰富多彩的佤族传统音乐，还改变了笔者对佤族传统音乐文化传承的消极看法，并于2007年发表了《佤族民间音乐文化传承中的积极因素》^④一文。笔者在沧源的岩帅，富有特色的“小三弦”“毕嫩楞”“阿格若”等佤族传统乐器让笔者惊叹不已；陈叶桑、李依猛、李叶嘎等佤族民间艺人们优美动听的歌声让笔者流连忘返，并于2006年发表了《沧源县岩帅镇佤族音乐民间艺人调查实录》^⑤《沧源县岩帅镇的佤族民间乐器》^⑥《沧源县岩帅镇佤族民歌初探》^⑦等论文。在西盟的翁嘎科、中课等地，笔者听说有一种佤族不愿意在家里演奏给别人听的乐器叫“兀儿”，令笔者非常好奇，并在多次调查后，发现了

① 汪宁生：《佤族铜鼓》，参见中国古代铜鼓研究会编《古代铜鼓学术讨论会论文集》，文物出版社1982年版，第201~211页。

② 赵富荣：《中国佤族文化》，民族出版社2005年版，第147~165页。

③ 魏德明：《佤族文化史》，云南民族出版社2001年版，第275~280页。

④ 张宗红：《佤族民间音乐文化传承中的积极因素》，《云南民族大学学报》2007年第1期。

⑤ 张宗红：《沧源县岩帅镇佤族音乐民间艺人调查实录》，《民族音乐》2006年第3期。

⑥ 张宗红：《沧源县岩帅镇的佤族民间乐器》，《民族音乐》2006年第5期。

⑦ 张宗红：《沧源县岩帅镇佤族民歌初探》，《民族艺术研究》2006年第4期。

其中的玄机，于2008年发表了《佤族丧葬乐器兀儿的文化内涵》^①一文。笔者多次到佤族地区做调查，时间久了，即便是回到都市，总会想起佤山的山山水水，更是时常牵挂佤族的传统音乐，总是担忧美妙的佤族传统音乐在现代化进程中，在主流文化的不断冲击下会逐渐消失。为了能为佤族传统音乐文化的良好传承尽点绵薄之力，2012年，笔者以《佤族民间音乐文化的保护与传承研究》为题，主持申报了“云南省哲学社会科学规划项目”，随后获得了立项，并于2013年完成了此项目。笔者在调查研究佤族传统音乐的过程中，既想使用音乐学的方法去记录和呈现佤族传统音乐的声音和构造，又想用民族学、人类学的方法去关注佤族传统音乐赖以生存的文化母体。这样的理想状态，对于笔者来说是富有挑战性的，但笔者愿意继续努力。

总之，丰富动听的佤族传统音乐已经吸引了许多专业音乐学者和非专业音乐学者，特别是民族学学者进行了研究，并取得了一些极具代表性的成果，但佤族传统音乐的保护、传承和发展，仍需更多的学者出谋划策。

三、本课题研究的主要内容

佤族传统音乐虽然可以大体分为传统民歌和传统器乐两个部分，但佤族分布较广，横跨多国，且支系较多，再加上宗教信仰不统一^②，造就了佤族传统音乐种类丰富、数量众多、功能各异的现状。要想在本研究课题中面面俱到，涵盖所有，确实有难度。因此，本课题主要从佤族传统民歌、佤族传统器乐、佤族传统音乐的审美特征、现代化进程中的佤族传统音乐、佤族传统音乐在现代音乐创作中的运用、佤族传统音乐文化的保护与传承共六个部分进行研究，旨在为佤族传统音乐文化的保护、传承和发展做一点贡献。

佤族传统民歌是佤族传统音乐中最丰富多彩的一个部分，也是各类学者关注较多的一个部分。在以往的研究中，有些学者把佤族传统民歌分为玩耍歌、风俗歌、爱情歌、劳动歌等^③进行研究；有的学者把佤族传统民歌分为山歌、唱调、玩调、劳动歌、风习歌、歌舞曲和儿歌等^④进行阐述。笔者在以往的研究中，根据演唱场所、演唱内容和作用，参照民俗学对民间诗歌的分类标准，也把佤族传统民歌大致分为劳动歌、仪礼歌、生活歌、时政歌、情歌和儿歌共六类^⑤。虽然这些分类方法都有一定的道理，也可以基本涵盖佤族传统民歌的所有类型，但总

① 张宗红：《佤族丧葬乐器兀儿的文化内涵》，《云南民族大学学报》2008年第5期。

② 佤族是横跨中国、缅甸、泰国等国家的跨境民族；根据语言习惯可分为佤、阿佤和布饶克等支系；大部分佤族信仰万物有灵的原始宗教，少部分信仰南传佛教或基督教。

③ 田联韬主编：《中国少数民族传统音乐》，中央民族大学出版社2001年版，第1032~1050页。

④ 李柏松：《佤族民歌》，云南民族出版社2002年版，第13页。

⑤ 钟敬文：《民俗学概论》，上海文艺出版社2002年版，重印，第273页。

觉得有一定的主观性，似乎没有完全从佤族传统音乐文化的视觉去审视佤族传统民歌。笔者在以往的研究中也曾想站在佤族传统音乐文化的视觉上去审视佤族传统民歌，但苦于没有更合适的分类方法可借鉴，只好参照民俗学家钟敬文教授在《民俗学概论》中对民间歌谣的分类方法，对所采集到的佤族传统民歌进行分类研究。为此，笔者在佤族地区做田野调查时，总在想佤族民间对本民族的传统民歌有没有自己的一套分类方法呢？经过多年的努力，笔者终于在最近的两次田野调查工作中，调查到了佤族民间对本民族传统民歌的一种分类方法。这种分类方法是西盟县翁嘎科乡一带流传的分类方法，它根据使用场合的不同，把佤族传统民歌分为“楞”“让”“班呗”“算乱”和“赛”共五类。从笔者查阅资料的情况看，这种分类方法是以往研究佤族传统音乐的学者从来没有采用过的分类方法，具有一定的科学性和创新性。

佤族传统乐器是佤族传统音乐中最有特色的一个部分，也是佤族传统音乐中不可或缺的一个重要部分。佤族生活的地区，重峦叠嶂，平坝稀少，交通滞后，但这样的地区却气候宜人，适宜各类植物特别是竹类植物的生长。佤族在长期的社会生活中，根据身边植物生长的情况，发挥本民族的聪明才智，制作出了“佤格洛”“喲”“独弦胡”和“木鼓”等富有本民族特色的传统乐器。这些传统乐器在制作过程中基本都是就地取材，在制作工具并不精细的情况下，却能制作出色音独特，功能各异的乐器。佤族用这些传统乐器演奏出来的音乐不仅在声音构造方面让人难忘，而且被他们赋予某种社会功能后，音乐变得更加神秘而富有内涵。这些佤族传统乐器及其演奏的音乐，是本题非常重要的讨论对象。在讨论过程中，笔者将按照佤族传统乐器的演奏方法，把它们分为吹管乐器、拉弦乐器、弹拨乐器和打击乐器共四类进行阐述。

佤族在长期的社会生活中创造了极其丰富的富有本民族特色的传统音乐文化。在过去经济相对落后，交通不太发达，媒体传播速度比较缓慢的年代里，佤族传统音乐文化是佤族人生活中一个自然的组成部分，并不需要特别关注传承问题。然而，随着社会的不断发展，现代科学技术给佤族地区带来经济发展的同时，也给他们的传统音乐文化的传承带来了不利。在现代化进程中，少数民族传统音乐文化受到外来文化特别是主流文化的冲击是这个时代难以避免的事情。有些少数民族的传统音乐文化在面对主流文化的强烈冲击时，可能会表现出比较好的文化适应性，传承和发展都很好；而有些民族的传统音乐文化在面对主流文化的强烈冲击时，可能会无法适应，从而导致传承和发展危机。在现代化进程中，佤族传统音乐文化在外来文化特别是主流文化的强烈冲击下，有着怎样的表现呢？它的文化圈是否还存在？它原有的那些社会文化功能是否还保留着？本民族对自己民族的传统音乐文化是否还认同？这些问题，是本题需要讨论的。

佤族传统音乐不仅数量众多，内容丰富，而且还具有一定的审美价值。但

对于大多数非佤族人来说，并不熟知佤族的传统音乐文化。大多数人听到的佤族音乐，可能还仅仅局限在那首由作曲家杨正仁先生以佤族民歌为素材进行创作的《阿瓦人民唱新歌》，以及近些年由佤族作曲家李江平先生以佤族民歌为素材进行创作的《月亮升起来》等现代作曲家根据佤族传统音乐素材进行创作出来的现代音乐作品。为什么传统的佤族音乐文化很少有人熟知，但以佤族传统音乐为素材的现代音乐作品却能获得好评呢？这些作曲家在自己的创作中，是怎样运用佤族传统音乐元素的呢？这些巧妙运用佤族传统音乐而成功的音乐创作典范，有没有借鉴价值，有没有进行复制的可能呢？这类问题是本课题希望讨论的。

佤族传统音乐虽然不是当下的主流音乐，但在佤族地区的保存情况却相对良好。从笔者近些年的田野调查情况来看，佤族传统民歌的种类和数量并不算太少，各类佤族传统乐器还可以看到，只是在外来文化特别是主流文化的影响下，会演唱佤族传统民歌的人越来越少，特别是会制作和演奏佤族传统乐器的人更少，且年龄普遍偏大。这些现象虽然不能完全说明佤族传统音乐文化的传承出现了问题，但也能窥见佤族传统音乐文化的传承确实受到了外来文化特别是主流文化的影响，过去那种依靠“村落传承”的传承方式有了危机。在主流文化的强烈冲击下，佤族传统音乐文化的传承情况如何呢？有哪些有利因素可以加以运用，又有哪些不利因素在佤族传统音乐文化的传承中需要注意的呢？针对佤族传统音乐文化传承中的有利因素和不利因素，我们需要采取哪些措施，才能把佤族传统音乐文化保护好、传承好，并在现代化进程中继续发扬光大呢？这些问题也是本课题想要探究的。

总之，佤族是一个跨境而居的民族。他们的传统音乐丰富多样，不仅拥有曲调动听，功能各异的佤族传统民歌，而且还拥有就地取材，制作方法简练，音色独特的佤族传统乐器。在过去的岁月里，佤族传统音乐是佤族人生活中一个重要的组成部分，其传承也一直在村寨中自然地传承着。但随着全球化时代的到来，佤族传统音乐文化不可避免地受到外来文化特别是主流文化的强烈冲击，会演唱或演奏佤族传统音乐的人越来越少，且年龄普遍偏大。在文化多元的当下，佤族与其他民族一样，既不能放弃现代化带来的发展机会，又要想办法保护和传承好佤族传统音乐文化。只是在实际的保护、传承和发展过程中，采取什么样的措施去保护、传承和发展佤族传统音乐文化呢？在本课题的研究过程中，主观上想面面俱到，但客观上只能以点带面。笔者在深入部分地区做田野调查的基础上，选取部分案例进行民族音乐学和文化人类学层面的讨论，希望能为佤族传统音乐文化的保护、传承和发展尽自己的一点绵薄之力。

四、部分田野调查点介绍

在佤族的传统生活中，音乐是表达情感的重要载体。他们用歌声传授劳动知

识；在恋爱活动中，不仅用歌声表达爱意，同时也使用小三弦、口弦和葫芦丝等乐器表达情感；在举行各种仪式活动、娱乐活动等过程中，更是离不开音乐。但在外来文化特别是主流文化的冲击下，佤族传统音乐文化的现状又是怎样的呢？仅凭文献资料和官方资料是不能完全说明问题的。按照音乐人类学的研究惯例，必须选择田野调查点进行田野调查工作，收集第一手资料，才能更全面地了解佤族传统音乐文化的现状。为了实现预定目标，笔者从2005年1月就开始到佤族地区进行田野调查工作。在选择田野调查点时，既要观察佤族中心区的传统音乐文化的现状，又要调查佤族边缘区的佤族传统音乐文化的情况；既要调查佤族自治县的佤族传统音乐文化的现状，也要考察非佤族自治县的佤族传统音乐文化的现状。经过多年的努力，笔者既到过佤族中心区的田野调查点进行调查，也到过佤族边缘区的田野调查点进行调查。在众多田野调查点中，既有如西盟、沧源这样的佤族自治县，也有如孟连、双江这样的多民族的自治县。2005年，笔者刚开始做佤族传统音乐的田野调查时，怀着忐忑的心情，到了沧源县的岩帅，做了一次虽有遗憾，但还算有收获的田野调查工作。后来的几次，笔者先后到过沧源县的翁丁、单甲、班洪、班老，西盟县的翁嘎科、马撒、莫窝、中课、力所、岳宋，孟连县的富岩，双江县的沙河等地进行了田野调查。通过大量的田野调查，笔者大概掌握了佤族传统音乐文化的基本情况。所到之处，无论是地理环境，还是丰富的传统音乐文化及热情的佤族人民，都给笔者留下了非常深刻的印象！最重要的是为佤族传统音乐的研究带来了大量的第一手资料。

田野调查点之一——沧源县岩帅大寨

图绪 -1 岩帅大寨街景一角

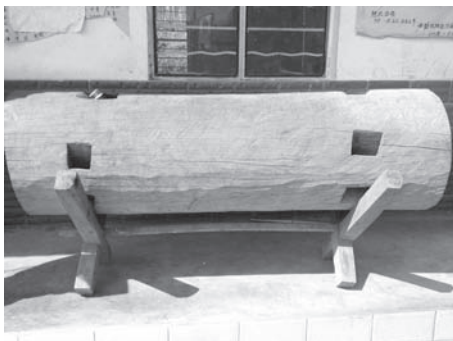

图绪 -2 岩帅大寨的民间艺人们

岩帅大寨是沧源县岩帅镇11个行政村中的一个佤族寨子。它位于沧源县城东部，曾是岩帅镇政府所在地，海拔1642米左右，距离沧源县城120公里。2005年2月，笔者去沧源县岩帅大寨时，从沧源县城到勐省的路是柏油路，但从勐省到岩帅的路是坑洼不平的土路，现在全程都是柏油路。全寨共有365户人家，1035位村民，主要以种植茶叶、小红米、玉米等农作物为生。岩帅大寨的村民普遍信仰万物有灵的原始宗教。他们所使用的佤语属于布饶克方言，是三大

佤语方言之一。岩帅大寨的佤族传统民歌很丰富，有 20 多种音调。岩帅大寨的佤族还使用“小三弦”“阿格若”“毕嫩楞”“口弦”“木鼓”等佤族传统乐器。在岩帅大寨，大多数佤族村民会唱当地的佤族传统民歌，民间艺人的数量也不少，且水平都比较高。田尼嘎、陈叶桑、李依猛、赵依茸是他们中的代表人物。笔者在岩帅大寨的田野调查工作主要围绕田尼嘎、陈叶桑等十几位民间艺人进行。

田野调查点之二——西盟县中课乡窝笼寨一组

图绪-3 窝笼一组寨子里的木鼓

图绪-4 省级民间艺人尼短在自己家里为笔者演奏佤格洛（拍摄：费晓斌）

窝笼寨一组是西盟县中课乡 52 个村民小组中的一个佤族聚居的寨子。它位于西盟县城的西北面，距离西盟县城约 10 公里，位于中课乡政府所在地中课大寨的西南面，距离中课大寨约 12 公里，库杏河从窝笼寨一组的南面流过。从西盟县城出发往窝笼一组走，大约三分之二的路程是柏油路，三分之一的路程是在橡胶地里盘旋的路况较差的土路。整个寨子有 60 户人家，209 人，都是佤族，平时以种植苞谷和橡胶为生。全寨村民信仰万物有灵的原始宗教，在婚丧嫁娶、节日庆典等活动中普遍使用音乐。寨子里的村民大部分会唱当地的佤族传统民歌，只有少数几个人会演奏“佤格洛”“兀儿”“得哦”“宫哦”等佤族传统乐器。在所有会演唱、演奏的当地佤族人当中，省级民间艺人尼短是名气最大，水平最高的民间艺人。他不但会演唱当地的民歌，还会制作和演奏“佤格洛”“兀儿”“得哦”“宫哦”“木鼓”等佤族传统乐器，也是笔者多年在佤山做田野调查中遇到的唯一一位曾经演奏过佤族铜鼓的人。笔者在窝笼寨一组的田野调查工作主要围绕着尼短进行。

田野调查点之三——西盟县力所乡阿佤来寨

阿佤来寨是西盟县力所乡 37 个自然村之一，是拉祜族自治乡中的少数几个佤族寨子。它位于西盟县城的西面，距离县城 25 公里，距离乡政府驻地力所寨约 2 公里。西盟县城通往阿佤来寨的道路大部分都是柏油路，只有力所乡政府驻

地与阿佤来寨之间的 2 公里的路程是土路。全寨共有 182 户人家，900 多人，以种植玉米、茶叶为生。居住在阿佤来寨的佤族属佤族中的布饶克支系，普遍信仰万物有灵的原始宗教。他们在婚丧嫁娶、节日庆典和平时的娱乐活动中都离不开音乐。寨子里的村民大部分都会唱佤族传统民歌，但唱得最好、会唱曲目最多的是县级民间艺人娜门。娜门是阿佤来寨集体歌舞活动中的领唱者，她会唱《从司岗里出来》《龙摩爷》《安慰节》《拜年歌》《劳动歌》《情歌》《哄娃娃调》等佤族传统民歌。笔者在阿佤来寨的田野调查工作主要围绕娜门等 30 多名民间艺人进行。

图绪 -5 阿佤来寨子一角

图绪 -6 阿佤来寨的村民为笔者展示歌舞

田野调查点之四——西盟县岳宋乡岳宋村五组

图绪 -7 岳宋五组寨子一角

图绪 -8 为笔者演唱的岳宋民间艺人
(从左至右: 娜美、小娜瑞、娜布拉、娜焕)

岳宋村五组是西盟县岳宋乡 39 个村民小组中的一个佤族寨子。它位于西盟县城的西北面，距离县城约 47 公里，紧靠岳宋乡政府。县城通往岳宋村五组的道路大部分都是柏油路，只有乡政府与岳宋五组之间约 1.5 公里的路程是土路。岳宋五组共有 70 户人家，213 人，全部为佤族，基本都信仰万物有灵的原始宗教。他们以种植小红米、玉米和茶叶为生。寨子里的大部分佤族都会演唱当地的

传统民歌，但最会唱、唱得最好的是县级民间艺人小娜瑞和娜布拉，其次是正在跟她们俩学唱的娜美和娜焕。她们会唱的佤族传统民歌有《进新房》《松来果》《情歌》《采茶歌》《出嫁歌》《丧葬歌》《拉木鼓歌》《放牛调》《孤儿调》《哄娃娃调》等。笔者在岳宋五组的田野调查工作主要围绕她们师徒四人进行。

田野调查点之五——孟连县富岩乡信岗二组

图绪 -9 信岗二组寨子一角

图绪 -10 为笔者展示歌舞的
民间艺人叶忙等

信岗二组是孟连县富岩乡 103 个村民小组中的一个佤族寨子。它位于孟连县城的西北面，距离县城 32 公里，距离富岩乡政府驻地 2 公里，全线都是柏油路。信岗二组共有 65 户人家，247 人，全是佤族，他们都信仰万物有灵的原始宗教。信岗二组的佤族在节日庆典、婚丧嫁娶等活动中都要进行歌舞活动，大部分人会唱当地的传统民歌，叶忙是信岗二组最会唱佤族传统民歌的民间艺人。她会唱《玩调》《撒谷子调》《贺新房调》《情歌》《哄娃娃调》等当地的佤族传统民歌。笔者在信岗二组的田野调查工作主要围绕叶忙等 4 位民间艺人进行。

田野调查点之六——沧源县单甲乡永吴村刀埂自然村

图绪 -11 刀埂村村子一角

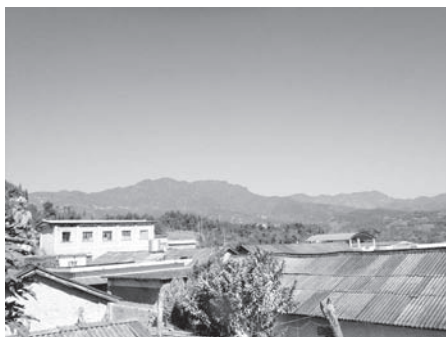

图绪 -12 为笔者演唱佤族传统民歌的
艺人们

刀埂村是沧源县单甲乡 36 个自然村中的一个佤族村。它位于沧源县城东南边，距离县城 48 公里，距离乡政府驻地单甲村 3.5 公里。除与乡政府之间的路程是土路外，从沧源县城通往刀埂村的道路都是柏油路。刀埂村共有 168 户人家，659 人，全部都是佤族。刀埂村的佤族村民信仰万物有灵的原始宗教。他们以种植茶叶、烤烟、甘蔗等农作物为生。据村主任赵艾门说，刀埂村的佤族村民非常喜欢歌舞活动，不但在佤族传统节日里进行歌舞活动，在“三八妇女节”“五四青年节”等现代节日里，他们都要进行歌舞活动；村子里的村民基本都会唱当地的传统民歌，一部分还会演奏竹琴、佤来等佤族传统乐器。笔者在刀埂村做田野调查工作时，为笔者展示歌舞的民间艺人多达 11 人，魏赛搞、赵艾门、钟佤娜是他们当中的代表。笔者在刀埂村的田野调查工作主要围绕魏赛搞等 11 名民间艺人进行。

田野调查点之七——沧源县班老乡上班老村

图绪 -13 上班老村村子一角

图绪 -14 为笔者展示歌舞的上班老村村民

上班老村是沧源县班老乡 34 个自然村中的一个佤族寨子。它位于沧源县西面，距离县城驻地勐董镇 95 公里，是班老乡政府驻地，与缅甸的佤邦接壤。从沧源县城通往上班老村的道路都是柏油路，只是路面较窄，弯道较多。上班老村有 451 户人家，2 087 人，99% 是佤族，主要以种植水稻、玉米、木薯等农作物为生。上班老村的佤族信仰南传佛教，跟傣族一样过泼水节、开门节、关门节等节日，并在这些节日庆典活动中敲象脚鼓、铓等乐器“跳摆”。上班老村的大多数佤族村民都会“跳摆”，也会唱当地的佤族传统民歌，一部分男性村民还会演奏象脚鼓、铓、钹等传统乐器。笔者在上班老村做田野调查时，先后有 31 名村民为笔者展示了当地的佤族传统歌舞，保亮、保安生、保春兰、保岩相是他们中的几个代表。笔者在上班老村的田野调查工作主要围绕保亮、保安生等 30 余名佤族村民进行。

田野调查点之八——沧源县班洪乡班洪大寨

班洪大寨是班洪乡 56 个自然村中的一个佤族寨子。它位于沧源县西面，距