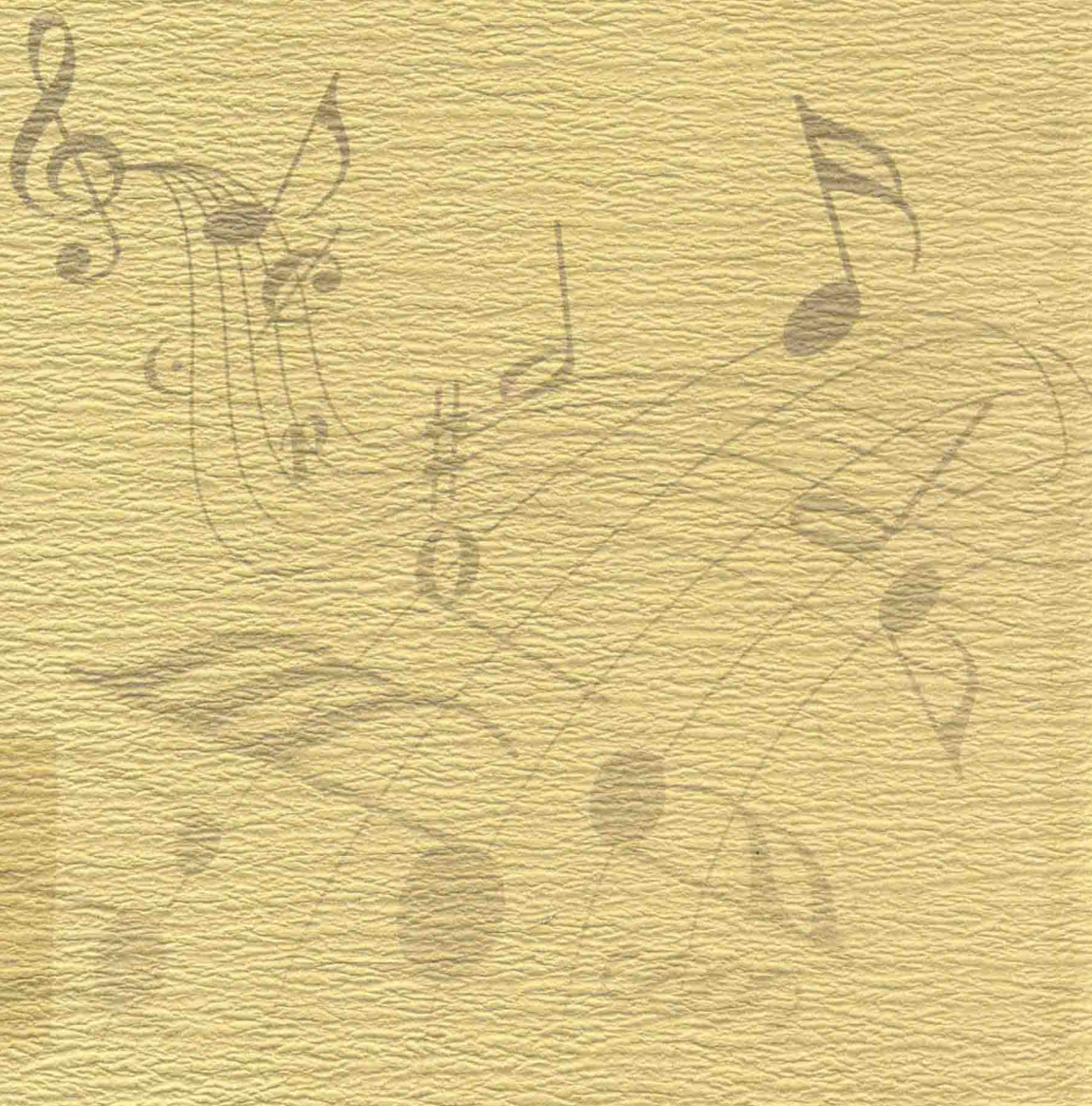

中国羌族民歌旋律研究

ZHONGGUO QIANGZU
MINGE XUANLV YANJIU

金艺风 崔善子 著

民族出版社

中国羌族民歌旋律研究

金艺风 崔善子 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国羌族民歌旋律研究 / 金艺风, 崔善子著. —北京: 民族出版社, 2013.8

ISBN 978-7-105-12881-5

I. ①中… II. ①金…②崔… III. ①羌族—民歌—旋律—研究—中国
IV. ①J607.274

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第190910号

中国羌族民歌旋律研究

策划编辑 石朝慧
责任编辑 尹 俊
封面设计 金 潇
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.e56.com.cn>
印 刷 北京市迪鑫印刷厂
经 销 各地新华书店
版 次 2013年8月第1版 2013年8月北京第1次印刷
开 本 787毫米×1092毫米 1/16
字 数 260千字
印 张 16.75
定 价 46.00元
书 号 ISBN 978-7-105-12881-5/J·664 (汉335)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换
编辑室电话: 010-58130041 发行部电话: 010-64224782

四川省教育厅教育教学改革科研重点项目（P09281）
“民族音乐实验教学改革研究”

课题组成员：

金艺凤	西南民族大学艺术学院	文学博士、教授
梁银林	西南民族大学艺术学院	文学博士、教授
谭 勇	西南民族大学艺术学院	国家一级演员
张 莉	西南民族大学艺术学院	国家一级演员
崔善子	西南民族大学艺术学院	副教授
李岚岚	西南民族大学艺术学院	讲师
席玲玲	西南民族大学艺术学院	讲师
祝代辉	西南民族大学艺术学院	讲师
谭锡颐	西南民族大学艺术学院	讲师
张 力	西南民族大学艺术学院	讲师
王一珊	西南民族大学艺术学院	讲师
张 雪	西南民族大学艺术学院	讲师

前 言

中国是拥有 56 个民族的多民族统一国家。据 2010 年全国第六次人口普查统计,在总人口 1339724852 人中^①,汉族人口为 1225932641 人,占 91.51%,其他 55 个少数民族^②人口为 113792211 人,占 8.49%。同 2000 年第五次全国人口普查相比,汉族人口增加 66537177 人,增长 5.74%;各少数民族人口增加 7362627 人,增长 6.92%。羌族人口为 309576 人(男性 156539 人,女性 153037 人)。

羌族主要分布在四川省阿坝藏族羌族自治州(以下简称阿坝州)境内的茂县、汶川县、理县、松潘县,绵阳市的北川羌族自治县、平武县,甘孜藏族自治州的丹巴县,及贵州省的石阡县、江口县,其余散居在阿坝州的黑水、九寨沟、马尔康等县,成都市都江堰地区,雅安地区,甘肃南部,陕西西南,云南部分地区。其中 157969 羌族人口(阿坝州 2010 年第六次全国人口普查统计)聚居在阿坝州境内。

今天的羌族正是古代百余支羌支中保留羌族族称以及具有传统文化的支系。虽然羌族人口较少,但他们生活在海拔 2000 米左右的大自然中,传

① 此总人口数为大陆 31 个省、自治区、直辖市和现役军人的人口数,不包括香港、澳门及台湾地区的人口数。

② 55 个少数民族:蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、畲族、高山族、拉祜族、水族、东乡族、纳西族、景颇族、柯尔克孜族、土族、达斡尔族、仫佬族、羌族、布朗族、撒拉族、毛南族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、普米族、塔吉克族、怒族、乌孜别克族、俄罗斯族、鄂温克族、德昂族、保安族、裕固族、京族、塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、赫哲族、门巴族、珞巴族、基诺族。

承了传统的民间乐舞文化，丰富了他们的精神生活。羌族民歌是羌族的原生艺术形式，经历了数千年的传承与发展，挖掘、整理与研究羌族民歌音乐文化遗产是一项具有重要意义的事业。

本书为了便于研究的展开，在第一章里梳理了羌族源流及其羌族社会的形成，概述了羌族乐舞文化的传承过程及其现状；第二章阐述了民歌概念的由来和民歌在创作及其传承性、演奏及其变异性、听众及其选择性三个方面的特性；第三章指出了民歌的现行分类中存在的不规范、不合理性，提出了羌族民歌中劳动歌、仪式歌、游戏歌三类分类法及大分类、中分类、小分类、乐曲名等分类细则；第四章将羌族民歌的旋律线型分为旋律的重复型和旋律的模仿型两类，并进行了实例分析，归纳了旋律进行规律及民歌的音乐特征；第五章将羌族民歌旋律的演唱方式分为独唱、先后唱、交换唱三类并进行了实例分析与研究。

由于笔者的田野调查经验和能力有限，加上限于专业理论水平，本书难免存在不足之处和错误，恳请广大读者批评指正。

本书的羌族民歌乐谱均为笔者和课题组人员做田野调查采录、收集、整理的资料，感谢课题组成员的支持和指教。

金艺风

2013年3月3日

凡 例

本书中羌族民歌采录乐曲的记谱、歌词标记等基准如下：

1. 乐曲的歌词按羌语的发音用“罗马拼音”标记。
2. 乐曲采录按实际音高用五线谱记谱。
3. 乐曲演唱速度以单位拍在一分钟所需数字标记在乐谱的左上端。
4. 记号说明：
 - (1) ：表示由记号音向上滑音至下一个音
 - (2) ：表示由记号音向下滑音至下一个音
 - (3) ：表示不确定音高
 - (4) ：表示演唱者的呼吸
 - (5) ：虚线小节线 (Dashed) 表示不确定小节
 - (6) ：无小节线 (Invisible) 表示一个句子未完
 - (7) ：半小节线 (Tick) 表示相当于一个句子
 - (8) ：双小节线 (Double) 表示一个段落

目 录

前言

凡例

第一章 羌族社会的形成与乐舞文化 / 1

第一节 阿坝州羌族社会的形成 / 1

第二节 阿坝州羌族乐舞文化 / 4

一、羌族乐舞的传承期（1949—1966） / 4

二、羌族乐舞的停滞期（1966—1976） / 5

三、羌族乐舞的变容期（1976 以后） / 6

第二章 民歌的概念及特性 / 9

第一节 民歌的概念 / 9

第二节 民歌的特性 / 10

一、创作及其传承性 / 10

二、演奏及其变异性 / 11

三、听众及其选择性 / 13

第三章 羌族民歌的分类再考 / 15

第一节 现行分类 / 15

一、汉族民歌分类考 / 15

二、羌族民歌分类考 / 18

第二节 分类再考 / 23

一、劳动歌 / 24

二、仪式歌 / 26

三、游戏歌 / 29

第四章 羌族民歌的旋律线型 / 32

第一节 乐典 / 32

一、音乐 / 32

二、音名 / 35

练习一 / 40

三、谱表与谱号 / 41

练习二 / 43

四、音符与休止符 / 45

练习三 / 52

五、拍子 / 53

练习四 / 58

六、演奏记号 / 62

七、音程 / 70

练习五 / 77

第二节 旋律线 / 81

一、旋律的音程关系 / 81

二、旋律的进行形态 / 89

第三节 旋律线型 / 95

一、旋律线的重复型 / 95

二、旋律线的模仿型 / 109

第五章 羌族民歌旋律的演唱方式 / 122

第一节 独唱 / 122

第二节 先后唱 / 130

第三节 交换唱 / 141

参考文献 / 152

附录一：练习答案 / 155

练习一答案 / 155

练习二答案 / 156

练习三答案 / 157

练习四答案 / 158

练习五答案 / 160

附录二：民歌乐谱 / 163

一、劳动歌 / 163

【乐谱 1】《耕地歌》/ 163

【乐谱 2】《种地歌》/ 164

【乐谱 3】《除草歌》/ 165

【乐谱 4】《牧羊歌》/ 166

【乐谱 5】《收工歌》/ 167

【乐谱 6】《推磨歌》/ 167

【乐谱 7】《撕玉米歌》/ 168

【乐谱 8】《诉苦歌》/ 169

【乐谱 9】《拉木头歌》/ 170

【乐谱 10】《砍柴歌》/ 170

【乐谱 11】《背柴歌》/ 171

【乐谱 12】《割草歌》/ 172

【乐谱 13】《拣菜歌》/ 172

【乐谱 14】《送肥歌》/ 173

【乐谱 15】《吆马歌》/ 174

【乐谱 16】《挖药歌》/ 174

【乐谱 17】《拉木头歌》/ 176

【乐谱 18】《打油麦子歌》/ 179

【乐谱 19】《搬运歌》/ 179

【乐谱 20】《打青稞麦子歌》/ 180

二、仪式歌 / 181

【乐谱 21】《敬酒歌》/ 181

【乐谱 22】《酒歌》/ 183

【乐谱 23】《酒歌》/ 184

【乐谱 24】《酒歌》/ 185

【乐谱 25】《结婚歌》/ 186

【乐谱 26】《结婚歌》/ 188

【乐谱 27】《嫁女歌》/ 190

【乐谱 28】《嫁女歌》/ 191

【乐谱 29】《丧歌》/ 195

【乐谱 30】《罪恶带走》/ 197

【乐谱 31】《孝顺父母》/ 198

【乐谱 32】《团圆歌》/ 199

【乐谱 33】《波涩》/ 201

【乐谱 34】《出征歌》/ 205

【乐谱 35】《打猎歌》/ 207

【乐谱 36】《打猎歌》/ 208

三、游戏歌 / 209

【乐谱 37】《哈尔勒节》/ 209

【乐谱 38】《哈尔勒节》/ 210

【乐谱 39】《哈尔勒节》/ 210

【乐谱 40】《花尔啦节》/ 212

【乐谱 41】《情歌》/ 214

【乐谱 42】《情歌》/ 218

【乐谱 43】《情歌》/ 219

【乐谱 44】《背水情歌》/ 221

- 【乐谱 45】《十爱的妻》/ 223
- 【乐谱 46】《小郎歌》/ 226
- 【乐谱 47】《十二月歌》/ 230
- 【乐谱 48】《十二月歌》/ 234
- 【乐谱 49】《叙事歌》/ 239
- 【乐谱 50】《叙事歌》/ 241
- 【乐谱 51】《开会歌》/ 242
- 【乐谱 52】《开会歌》/ 246
- 【乐谱 53】《萨朗》/ 249
- 【乐谱 54】《萨朗》/ 251
- 【乐谱 55】《萨朗》/ 251
- 【乐谱 56】《萨朗》/ 252
- 【乐谱 57】《喜歌》/ 252
- 【乐谱 58】《喜歌》/ 253
- 【乐谱 59】《喜歌》/ 254
- 【乐谱 60】《喜歌》/ 254

第一章 羌族社会的形成与乐舞文化

羌族群是我国最古老的民族之一，大约在旧石器时代的晚期，他们就活动在黄河中上游平原及渭河流域。^① 先羌族群中，羌族是最古老的民族之一，是汉民族的前身——华夏族的主要族源之一。远在殷商时代，甲骨文中就有羌的记载。近年来，在甘肃、青海、新疆、西藏等地，又相继发现了与古羌族有关的新石器时代的文物。在漫长的历史时期中，羌族演化为许多支系，其中一部分融合于汉族，一部分发展为藏缅语族的若干民族。无论是在历史上出现过还是现今仍然存在的我国西北、西南各少数民族，溯起来源，大都与羌族有关。^② 作为古老民族的后裔，当代的羌族大多数分布在四川省阿坝藏族羌族自治州（以下简称阿坝州）境内。

第一节 阿坝州羌族社会的形成

阿坝州是四川省第二大藏区和我国羌族的主要聚居区。阿坝州位于青藏高原东南缘，四川省西北部，北纬 $30^{\circ}35' \sim 34^{\circ}19'$ ，东经 $100^{\circ}30' \sim 104^{\circ}27'$ 之间。北部与青海、甘肃两省相邻，东、南、西三面分别与省内的绵阳市、德阳市、成都市、雅安市及甘孜藏族自治州接壤。南北长约 414 公里，

① 王福耀：《羌族通史·序二》，见耿少将：《羌族通史》，1 页，上海，上海人民出版社，2010。

② 任乃强：《羌族源流探索·序言》，1 页，重庆，重庆出版社，1984。

东西宽约 360 公里，总面积 84242 平方公里。平均海拔 3000 米以上，是川西北的高寒地区。^① 阿坝州辖有汶川县、理县、茂县、松潘县、九寨沟县（1998 年由原来的南坪县更名）、金川县、小金县、黑水县、马尔康县、壤塘县、阿坝县、若尔盖县、红原县 13 个县。据阿坝州 2010 年第六次全国人口普查，全州常住人口为 898713 人，全州户籍人口为 901683 人。全州常住人口中，藏族人口为 489782 人，占 54.50%；羌族人口为 157969 人，占 17.58%；汉族人口为 220679 人，占 24.55%；其他少数民族人口为 30283 人，占 3.37%。同 2000 年第五次全国人口普查相比，藏族人口增加 34544 人，增长 7.59%；羌族人口增加 3064 人，增长 1.98%；汉族人口增加 11409 人，增长 5.45%；其他少数民族人口增加 2228 人，增长 7.94%。其中，羌族人口主要聚居在茂县、汶川县、理县、松潘县四县，其余散居在黑水、九寨沟、马尔康等县。这些羌族地区大部分属于农耕经济文化类型，高原牧耕的生态环境。粮食作物主要有适宜山地栽种的玉米、土豆、荞麦、青稞、小麦、油麦、花椒等，其中以玉米、土豆为最多。

羌族语言属于汉藏语系藏缅语族羌语支，大体上分南部方言与北部方言区。南部方言主要分布在理县的薛城、蒲溪、木卡、通化、桃坪羌族乡，汶川的威州、克枯、龙溪、雁门、绵虬、玉龙羌族乡等；北部方言主要分布在茂县西北部的三龙、回龙、白溪、黑虎、曲谷、和平、雅都、维城、龙池羌族乡和永和乡的永宁村、道财村等，黑水县的整个羌族散居地区，松潘县的镇坪、小姓羌族乡等。由于地理位置的不同而生成的南北两大方言在各自区域中，相互临近的村与村、寨与寨之间，语言也不完全相通。

现今，阿坝州的羌族由远古时期的先羌族群的起源开始，经过了夏商周，秦汉时期活动在汶山郡（今四川茂县区域）及岷江上游、涪江上游地区，形成了羌族部落^②，至延续到魏晋南北朝时期、隋、唐、宋、元代进入明代。

① 《阿坝藏族羌族自治州概况》修订本编写组：《阿坝藏族羌族自治州概况》，1 页，北京，民族出版社，2009。

② 耿少将：《羌族通史》，149 页，上海，上海人民出版社，2010。

自明代开始在阿坝地区推行土司制度。公元1371年，朱元璋统一四川，羌区^①茂州、威州、松潘、龙州等地原有的土官纷纷归附，对这些地区实行代理统治。在土司的统治下，土地和人民都归土司世袭所有，土司各自形成势力范围。至清代，土司制度继续沿袭，据史志记载，清初羌族地区前后共设置了二十多个土司。之后在乾隆至道光年间，羌族地区基本完成了“改土归流”，羌、汉民族之间的融合加快。辛亥革命清王朝被推翻后，1912—1936年，整个羌族地区处于四川军阀统治，至此，羌族地区逐步置于中华民国中央政府的直接管辖之下。1949年中华人民共和国成立后，实行民族区域自治，羌族地区的建置及行政区域出现了新的变化。1950年设置茂县专区，并于羌族聚居各地，陆续组建了区、乡级民族自治地方，1953年改设四川省藏族自治区，1955年更名为四川省阿坝藏族自治州，1987年改设阿坝藏族羌族自治州至今。^②

1949年中华人民共和国成立后的阿坝州羌族地区，开始了经济的恢复与生产建设工作。20世纪60年代，受极“左”思想指导下制定的各种政策的影响，阿坝州羌族地区的社会生产遭到严重破坏。特别是“文化大革命”（1966—1976）期间，羌族地区的经济、文化更是遭到严重挫折。直至中国共产党十一届三中全会后（1978），阿坝州和全国各地一样实现了工作重点的转移，阿坝州羌族地区各县的综合实力开始迅速攀升，生产力得到极大的发展，人民的生活水平也发生了质的飞跃。然而，2008年“5·12”汶川特大地震覆盖了阿坝州羌族的居住区域。面对天灾所带来的巨大损失，全国各族同胞向震灾中的羌族人民施以援手，震后的羌族地区完成了再造家园的物质重建。但可惜的是，不少羌族文化代表性传承人在地震中不幸遇难，这无疑让本已处于艰难境地的羌族非物质文化遗产雪上加霜，所幸的是国家面对面临濒危的羌文化展开了全力抢救，民众及各种社会力量也积极参与到羌族的文化遗产保护事业当中。2009年，在联合国教科文组织保护非物质文化遗产第四次会议上，羌年被正式批准列入《急需保护的非物质文化遗产名录》。今天，羌族文化遗产的保护和传承受到社

① 耿少将：《羌族通史》，295页，上海，上海人民出版社，2010。明代在羌族地区建置的茂、威、松、龙等州，是明廷比照汉区州县建立起来的行政体系。

② 《羌族词典》编委会编：《羌族词典》，1页，成都，四川出版集团巴蜀书社，2004。

会各界越来越多的关注，羌族的民间乐舞文化在阿坝州这片古老而神秘的土壤上继续传承与发扬。

第二节 阿坝州羌族乐舞文化

阿坝州羌族人民在长期的社会历史进程中，传承了民间日常生活、节庆、婚丧嫁娶仪式活动中的诗、歌、舞三位一体的乐舞文化。其乐舞文化的传承可以分为三个阶段：中华人民共和国成立至“文化大革命”爆发之前（1949—1966），为羌族乐舞的传承期；“文化大革命”期间（1966—1976），为羌族乐舞的停滞期；1976年以后至现在，为羌族乐舞的变容期。

一、羌族乐舞的传承期（1949—1966）

1949年中华人民共和国成立后，党和政府十分重视发展各少数民族的文化艺术事业。在百花齐放的社会主义园地里，阿坝州羌族人民同其他民族一样开始了崭新的生活，文化艺术事业——乐舞得到了传承与发展。

1953年由成都艺术专科学校（四川音乐学院前身）研究室编辑出版的民族音乐研究资料之二《四川民歌》（第一集）^①收录的173首民歌中，阿坝州汶川民歌有8首、理县民歌有15首（含歌庄舞4首），共23首；1957年的《四川省第三届民间音乐舞蹈会演资料》^②中，记载了羌族花儿拉吉、皮鼓舞、舞蹈音乐等。在20世纪60年代初期，中国音乐家协会、民族音乐研究所、音乐出版社等单位进行过《中国民间歌曲集成》的编辑工作，推动了全国各省、市、自治区的民歌集成编纂出版事业（后来因“文化大革命”而中断）^③。在这一工作精神的推动下，1962年中国音乐家协会四川

① 成都艺术专科学校研究室编：《四川民歌》（第一集），1953。

② 宋显彪：《羌族音乐文献索引（1949—2009）》，124页，成都，四川大学出版社，2010。

③ “文化大革命”结束后，文化部、中国音乐家协会于1979年7月联合发出了《收集整理民族音乐遗产规划》的通知，后来得到全国艺术科学规划领导小组批准，列为艺术科学国家重点科研项目，重新编辑《中国民间歌曲集成》。1997年出版了《中国民间歌曲集成·四川卷》（上册、下册）。在下册（1361～1468页）中收录有羌族民歌109首，其中含多声部民歌30首（松潘28首，茂县、理县各1首）。

分会编辑出版了《羌族民间歌曲选》^①。这是第一部中国羌族的“民歌集”，书中收集有山歌（抒情山歌）16首、山歌（劳动歌曲）59首、酒歌14首、喜庆歌及其他17首、锅庄舞曲87首，共193首。同期，1963年中国科学院民族研究所、四川少数民族社会历史调查组编写了《羌族简史简志合编》^②，书中对羌族的乐舞做了介绍。

中华人民共和国成立后的17年当中，阿坝州在不断进行资料化事业的同时，1950年还创建了民族歌舞团。歌舞团创作人员深入羌寨对羌族音乐舞蹈进行搜集、采录、整理后，把羌族的乐舞搬上了舞台，广泛地传播了羌族的乐舞文化。随着歌舞团的宣传、普及活动——在各个村寨进行巡演，兴起了唱民歌、跳萨朗的热潮，并受到了全州人民的热烈欢迎与好评。在1959年举行的全国少数民族民间文艺调演中，羌族仪式舞蹈《羊皮鼓舞》经民间艺人和专业编导重新编排，以《铃鼓舞》的形式搬上了舞台。随后，汶川县雁门乡萝卜寨的民间艺人王贤举（曾赴京调演）、龙溪乡的陈学良、理县增头村的周覲民等，又将新编后的《铃鼓舞》传授于民间，受到广大羌族人民的好评。1963年全国少数民族业余文艺会演中，羌族乐舞《三龙修起水电站》博得了各族观众的好评。1964年阿坝羌族地区组织了10名羌族农民演出队，赴北京参加全国少数民族群众艺术观摩演出，经过改编的羌族舞蹈剧目《三龙修起水电站》第一次展现在国内外观众面前。

在羌族聚居区的每一个村寨里，逢年过节、羌历年等大小节庆日里陪伴着自娱性乐舞，婚丧嫁娶等仪式活动中显现释比文化、展演仪式性乐舞。乐舞作为羌族人民生活中一种娱乐与仪式活动的方式，与羌族人民的生活紧密地联系在一起。

二、羌族乐舞的停滞期（1966—1976）

1966年开始的“文化大革命”使阿坝州的文艺界陷入了十年停滞期。在“文化大革命”期间阿坝州的国民经济遭受严重损失，带来了灾难性的

① 中国音乐家协会四川分会编：《羌族民间歌曲选》，成都，四川民族出版社，1962。

② 中国科学院民族研究所、四川少数民族社会历史调查组编：《羌族简史简志合编》，成都，1963。《羌族简史》修订本编写组：《羌族简史》，北京，民族出版社，2008。