

采立 观自乐

找寻圆融、自在、灵动、
美妙的音乐人生

黄茜

一著

于是我思考，我们歌唱
什么？歌唱的初衷是什
么？歌唱的目的是什
么？中国声乐要发展要
立足世界，根在哪里？
特点在哪里？方向在哪
里？关于这些问题，我
沿着前辈们披荆斩棘、
一步步脚印踏出的光
明道路，背起自己多年
实践和理论的包袱开始
寻找答案。

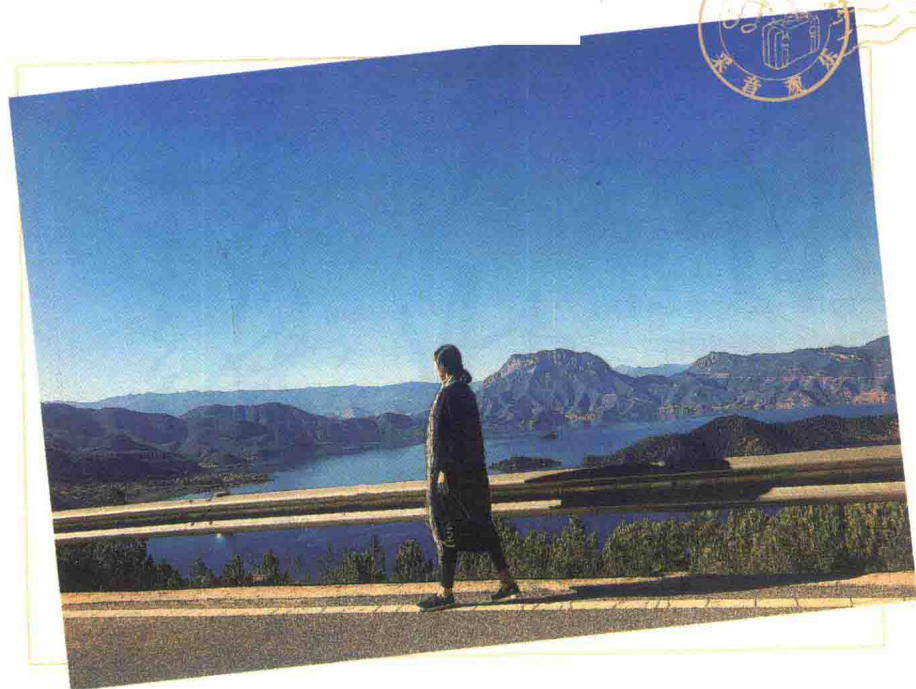

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

采音观乐

——找寻圆融、自在、灵动、美妙的音乐人生

黄茜 / 著

厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

采音观乐:找寻圆融、自在、灵动、美妙的音乐人生/黄茜著. —厦门:厦门大学出版社,2018.3

ISBN 978-7-5615-6871-2

I. ①采… II. ①黄… III. ①民族音乐研究-云南②民族音乐研究-贵州 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 000649 号

出版人 郑文礼

责任编辑 刘 璐

封面设计 蒋卓群

技术编辑 朱 楷

出版发行 厦门大学出版社

社 址 厦门市软件园二期望海路 39 号

邮政编码 361008

总 编 办 0592-2182177 0592-2181406(传真)

营销中心 0592-2184458 0592-2181365

网 址 <http://www.xmupress.com>

邮 箱 xmup@xmupress.com

印 刷 厦门集大印刷厂

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 14.5

插页 1

字数 210 千字

版次 2018 年 3 月第 1 版

印次 2018 年 3 月第 1 次印刷

定价 75.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

厦门大学出版社
微信二维码

厦门大学出版社
微博二维码

圓融自在

灵动美妙

金铁霖

二〇一七年十月

中国声乐人才的培养要以“育德为先，能力为重”为基础，研究生的培养不可“本科回炉”，更不能只会唱歌，还应该研究作品、表达作品，在寻找演唱的个性上下功夫，并加强理论研究的能力，获得坚实、有价值、经得起推敲的声乐理论研究成果；而博士生的培养，实际上就是培养中国声乐高精尖人才，更不能重复硕士生的教育。博士生除了要在演唱水平上达到相当的高度外，还需要在舞台实践和声乐理论学术方面具备一定的研究能力和成果，拥有丰富的阅历和广渊的社会、人文、科学等基本知识结构。其目的在于培养出一批既懂声乐演唱、声乐教育，又具备扎实深厚的理论研究能力的复合型中国声乐高精尖人才，从而填补无论是中国声乐学生还是教师，在理论研究、学术成果等领域都存在的缺失和匮乏。

因此，中国声乐工作者不能只会唱歌。

在演唱上，除了熟练掌握声线的运用、清楚归韵的咬字、熟知各民族文化背景外，还应该将以上要求全都融入自己的血液里，通过科学的演唱，摆脱刻意的表演与表现，全方位演绎出高规格、深层次，有思想、有涵养，自然流露真情实感的民族特点。

那么如何将多样民族的风俗文化融入血液之中呢？

这就要求中国声乐工作者虚心向前辈音乐家讨教学习，研究各个地区不同民族、不同风格的音乐作品，透过原始民歌中的旋律去感受其中

的人文风俗和民族文化。与此同时，还需到全国各地实地考察和采风，体验并融入当地人的生活，透过他们的穿着、饮食、语言、音乐、生活、家庭等多个方面充分感受，从当地吸取一切演唱所需要的文化营养；再将这些营养通过个人的二度创作，演绎出既具鲜明的民族特点又与世界接轨的民族多样化的中国声乐作品。

此书的作者黄茜是我的博士生，南方人，是从附中到大学、研究生、博士生均由中国音乐学院培养出来的优秀学生。在她攻读博士学位之前近6年的时间，我就作为她的导师对她进行以专业为主、其他为辅的全方位培养。除了平日认真完成专业课的任务外，黄茜还经常去听音乐会、看演出，包括舞蹈、戏曲、话剧、音乐剧等类别，同时她也经常关注与艺术相通的门类，例如画展、建筑展、服装秀、文学交流会等；剩下的时间她都在图书馆，查阅大量资料和文献来辅助理论研究，并发表了数篇有关中国声乐的学术研究论文。此外，她还在全国各院校、文化馆等举办过数场有关中国声乐多样性的学术报告。

艺术人，对艺术的挚爱，无可比拟。

这本书，便是她在读博期间，前往云南、贵州各地进行实地考察与采风，学习不同的民俗文化与民歌唱腔的文字成果，她在交流与合作的互动中，主动构建了自己对新信息的认知过程及其知识意义，并最终以南音乐会的形式，进一步体现出中国声乐以科学性演唱多样性的理念。

黄茜的书心存满满的感悟、见解、体验与爱，她以一个文艺青年独到的眼光，以人生与歌唱作话题，直入内心，虔诚而写，清澈流动，真挚沁人。书中处处是真挚的意态、诗性的言语、细腻感悟、清晰的入论。

她以此书，寻找心中的彼岸。

2017年9月28日

黄茜的这本书，是一位有14年声乐表演专业经历的在读博士生，为了探寻另一个色彩斑斓的声音世界而一步一步走进远离学院的滇黔少数民族村寨，或听，或看，或采，或学，最终将自己的见闻感悟写下来的。

黄茜的这本书，贯穿着一个古老而又现代的话题：人为什么要歌唱？用她的话来说，就是自己一直不停歇地在寻觅“唱歌的意义”！这样的追问，以往多数会从音乐学者那里发出，例如美国音乐学家安东尼·西格尔就写过《苏亚人为什么歌唱——亚马孙河流域印第安人音乐的人类学研究》，这是一位专业的声乐艺术表演者提出十分严肃的问题，似乎还很少见到或听到。公允地说，这个问题提得非常好，它显然关乎“唱歌”的本质意义和价值判断。专业歌者向来认为唱歌是一种高度专业化的舞台艺术，它要通过舞台上的“二度创造”实现作品演绎和舞台表演价值的最大化；而广大的民间唱家则未必考虑那么多。可以说，他们所追求的是一种“平淡的自然”和“淳朴的天然”，所谓“慷慨吐清音，明转出天然”，所谓“不知歌谣妙，声势由口心”是也。真心、真情、真唱，一个“真”字，道尽了民间唱家古今一贯的“歌唱观”。正是因为这样的观念，民间唱家才能通过即兴方式创造那无可替代的声音景观，一山一音，一水一声，千姿万态，绚丽多彩。

或许，久住音乐学院大墙里的黄茜，因为有了这样的意念，才做出了这样决然的选择。于是，她“说走就走”，在云之南，在黔之岭，放情

山水，“采音观乐”。在激赏中沉思，在选择后坚守，力图从民间歌唱中感受更多的自然、人文情怀，一方面用来补养、填充自己；另一方面努力将两者“接通”，以彰显当代中国专业声乐艺术中某种新的民族特质。

黄茜的这本书，应该不是年轻人一时心血来潮之为。2016年12月，中国音乐学院、西安音乐学院和湖北文理学院三校的部分硕士生、博士生和青年教师曾有过“汉水流域音乐文化联合考察”之旅。在近20名成员中，唯有她是音乐表演专业的博士生。我曾问她为什么会参与这样一次纯属音乐学专业的考察活动，她先告诉我此前在云贵一个半月的采录经历，再说到她云贵之行的一个新理念：只要到了民间，听到不同民族、不同地方歌手乐师们的唱歌奏乐，很多意想不到的新鲜感受就会扑面而来，它会给你原本专业心理以很强的冲击，也能让你的学术视野别开洞天。所以，“开启田野”不能像以往那样，只在作曲、音乐学专业中开设，因为它对音乐表演专业的学习者来说也十分必要。她还告诉我，要把云贵“游学”的收获付诸文字，与同龄人、同行分享。出乎我们的意料，不到一年，该著就将付梓。

我又听说，20世纪二胡艺术界的奇才、国乐经典《江河水》《赛马》的移植改编者黄海怀是她的祖父，心底立刻涌起另一番感慨：黄海怀前辈虽然英年早逝，引起后人无尽的怀念，但他用自己对于中国民间音乐敏锐的直觉和天才之手，不仅将《江河水》《赛马》两部经典留给当代和后世，也把自己对中国传统音乐的一份真诚敬重之情传给了小黄茜……

也许，这也是中华文化万古不息的奥秘之一吧。

祝贺黄茜，在此为她执着的专业探索精神而赞！

乔建中

2017年12月24日下午3时

草就于古都西安思仁斋

这本书，是我从自身专业的角度，前往云贵地区进行采风考察的分享与记录。

之所以选择云南作为我这次田野采风的开端，理由其实很简单：一方面是因为喜欢，我喜欢云南的俊美风景，它让人更敬畏自然与生命；我喜欢云南的质朴民歌，它让人更彻悟月亮与信仰的寓意；我喜欢云南的丰富人文，它让人能够回归自我，变得更赤诚淡泊。另一方面则是因为思考，从事声乐专业14年来，我从未停歇过对歌唱意义的寻觅。

005

14年，是见证我演唱技术一点点进步的过程，是舞台上一步步更为老练的过程，是情感与思想上一次次蜕变换新的过程，是智慧在生活的点滴中慢慢开悟的过程。

摄影可以说是我的第二大兴趣爱好，无论走到哪里我都随身背着相机，找寻与发现生命中每一处动人的美丽，以自己独有的审美方式，用快门迅速记录下不可复制的精彩瞬间。所以，本书中大部分内容都以高清照片的方式呈现山水在云海之间的缭绕、真挚笑容中印满艰苦岁月的脸庞，并时不时地出现我本人一副不经世事的自拍照片。然而在这些看似世外桃源的静谧山寨中，却蕴含着资源极为丰富的音乐文化，隐藏着与现代文明相差甚远的传统文化。如何保存传统音乐及其价值，如何确立音乐在民间的主体意识，如何让声乐工作者和民歌传承人充分认识到民间传统音乐在音乐文化遗产中的重要价值，这些都值得我们深入思考。

只有真正了解自己的根是什么、在哪里，才有可能成为一名合格的中国声乐工作者。这个想法是促使我前往云贵地区完成长达48天的采风之旅的主要动力。

于是，说走就走。

我总共走过10个云贵少数民族的寨子，主要考察其中6个民族的音乐与生活。可以说，田野采风比我想象中要艰苦，但路途中的诸多收获却在预料之外。这一路上感动很多，思考很多。感动大多来自沿途壮丽的风景、寨子里原始纯美的歌声，以及人类在大自然中展现出的超群智慧。每当看见小木屋屹立在崇山峻岭之巅，每走过一个寨子却找不到年青一代的歌师传承人，每参加一次重大的少数民族传统音乐节日，我都会陷入无止境的思考。

走得远了，看得多了，我发现了安逸山寨中的隐忧。我来到不同的山寨，走过不同的山寨小路，聆听不同的民间音乐和天籁般的歌声，我默默地问自己：在此之前，是否还有和我一样的声乐工作者，来过这个地方，走过这条路，听过这首歌？他们现在在哪里？这样好听的山歌他们是怎样进行传播和保留的？

同时我也发现，那些看似毫无秩序和约束的原始山寨，通过它们保留至今的民俗传统，显现出埋藏至深的等级制度和秩序；每一个寨子都面临着民族音乐失传的巨大风险，原始文明被现代文明替代，难道是所有文明在更迭进步时都需要付出的代价？人类最辉煌的现代文明大多在城市里集中显现，但寨子里的人却恰恰代表着另一种古文明。正是这种没被浸染过的文明，让我对民族文化产生了前所未有的好感，并有了更深的民族自豪感和对整个民族深深的依恋。

以上就是本书的大致由来。尽管出发前我心中有所忧虑，但路上也没遇到什么危险情况，依然可以从容轻松地读读写写。当然，其中也有不少篇目是在翻山越岭颠簸的情况下赶出来的，记录了我在当下所有感性的思绪，因此舍不得删改。

2017年5月25日

第一站 云南 腾冲 / 003

傈僳族

- 一、即刻启程，穿行云贵腹地 / 003
- 二、途经光明乡 / 009
- 三、穿越中缅边境，找寻过往童年 / 014
- 四、我的歌声，源自对你的思恋 / 027
- 五、世间的旅行者 / 031

第二站 云南 大理 / 037

白族

- 一、闲庭古院的呢喃 / 037
- 二、苍山，森林引入城市 / 041
- 三、我的声乐讲座 / 049
- 四、大理大学民族艺术馆 / 064
- 五、白族民歌，与同行相悟 / 074

第三站 云南 泸沽湖 / 083

摩梭人

- 一、翻山越岭，路遇新友 / 083
- 二、摩梭音乐文化与道德约束 / 087
- 三、泸沽湖畔的加搓舞：最简单的快乐 / 095
- 四、声乐的减法 / 100
- 五、湖光月色，心灵的洗涤剂 / 105

第四站 云南 元阳 / 113

哈尼族

- 一、元阳梯田，天然成就杰作 / 114
- 二、净土佛性，圆融无碍 / 119
- 三、哈尼梦乡 / 125
- 总结与思考 / 127

贵州篇

第一站 贵州 黔东南苗族侗族自治州 黎平县 / 131

侗族

- 一、黄岗侗寨 / 133
- 二、黄岗侗人的日常 / 144
- 三、神秘占里村 / 158
- 四、走进梦中的歌乡——小黄村 / 163
- 五、温暖高增村 / 179

第二站 贵州 黔东南苗族侗族自治州 榕江县 兴华乡 高排村苗寨 / 181

苗族

- 一、高排村苗寨 / 181
- 二、密林泥路，探寻苗寨歌师 / 196
- 三、苗寨斗牛：崇拜的遗迹 / 207
- 四、令人望而生畏的黑暗料理 / 213
- 总结与思考 / 215

结语 / 217

感言 / 219

云南篇

于是我思考，我们歌唱什么？歌唱的初衷是什么？歌唱的目的是什么？中国声乐要发展要立足世界，根在哪里？特点在哪里？方向在哪里？关于这些问题，我沿着前辈们披荆斩棘、一步一个脚印踏出的光明道路，背起自己多年实践和理论的包袱开始寻找答案。

找寻灵感，自在灵动
美妙的音乐人生

一、立刻启程，穿行云贵腹地

长久以来，关于音乐的一个永恒的信念就是：音乐在某种意义上揭示了关于世界的深层次的真理。^①我们往往将音乐的本质看作对人类情感的表达和激发。西方哲学家普遍认为，音乐艺术能够使人变得更好；德国哲学家叔本华^②遵循康德的观点，认为音乐艺术在本质上是无功利的。所以音乐才会在西方的宗教与伦理中担当十分重要的角色。中国伟大的思想家、哲学家孔子认为，音乐具有教育作用且有助于德行的培养，他在《礼记》中说道：“乐者，通伦理者也。”所以中国传统思想文化里也蕴含着丰富的音乐伦理思想。因此我们基本上可以说，尽管世界上的艺术和风俗千差万别，但几乎没有一种文化是音乐不在其中扮演重要角色的。^③

从事中国声乐演唱14年来，中国声乐给我最大的感受是，它既继承了中国传统音乐的精髓和文化根源、传承着中国数千年

① 所罗门、希金斯：《大问题：简明哲学导论》，张卜天译，桂林：广西师范大学出版社，2014年。

② 叔本华，19世纪德国著名哲学家，意志主义创始人，持悲观主义的观点，主张忘我。

③ 所罗门、希金斯：《大问题：简明哲学导论》，张卜天译，桂林：广西师范大学出版社，2014年。

的民族文化和岁月沉淀，又不断吸取不同时期的多元文化和音乐元素，让自身变得充实和饱满。它不仅真切地反映了人民群众的生活、情感，还具有雅俗共赏、广泛传播的正面社会功能。我认为社会上每一种能够长久存在、屹立不倒并有所创新、发展和成就的事物都具有不可小觑的社会价值和功能。深入人心、被社会所需要、无可代替，这便是中国声乐所具备的强大的社会文化价值。近年来的声乐作品，大多以传统民歌为前提，在此基础上结合当下音乐的时尚元素，创作出反映新生活、新风貌的新音乐形式。这些作品的社会价值和社会功能也日益强大，在我国政治生活与经济生活中扮演的角色也越来越重要。

中国音乐学院王黎光院长在2016年提出了关于构建“中国乐派”的主张，立即引起各界的广泛关注和支持，并于10月成立了中国乐派高精尖创新中心。中国乐派是以中国音乐资源为依托、以中国艺术风格为基调、以中国作品为体现、以中国音乐家为载体的音乐学派。在该中心的四大主要任务中，首先要着手建设的就是中国声乐研究院，以进一步探索中国声乐赢得大众、走向世界的路径。

声乐，不仅指旋律、音符、节奏、声音、方法，歌唱的舞台也不仅限于音乐厅、歌剧院、电视台等；它更多的存在于音乐以外的世界中，那些看似与音乐、歌唱毫无关联的事情才是真正赋予歌唱以灵魂、以深度、以自我的秘方。于是我思考，我们歌唱什么？歌唱的初衷是什么？歌唱的目的是什么？中国声乐要发展要立足世界，根在哪里？特点在哪里？方向在哪里？关于这些问题，我沿着前辈们披荆斩棘、一步一个脚印踏出的光明道路，背起自己多年实践和理论的包袱开始寻找答案。

我知道，为自己深爱的事业付出一切都是值得的。因此，此次行程一定是深刻的、喜悦的。

路线：腾冲 — 光明乡 — 大垭坝（傈僳族寨子）— 腾冲

腾冲可以算是我国著名的侨乡、文明之邦，同时也是省级文化名城。

- 腾冲县
- 群山环抱，梯田错落

此次采风，除了把腾冲作为起点是在计划之中的事，剩下的47天都在计划之外。

我与好友赶一大早的飞机，睡眠惺忪地落地腾冲，走出舱门的一刹那，夹杂着云水雾气的高原鲜氧扑面而来，阳光分散成交错的光束穿越云层，朦胧温柔地照耀着大地，我的大脑迅速清醒，抬头仰望，云朵、天际就在鼻尖、在头顶、在触手可及的眼前，是来到云端了吗？我欣喜地默问自己。

- 和顺古镇街景