

中国西北音乐研究论丛

西北少数民族音乐研究

张君仁◎主编



上海音乐学院出版社



— [中国西北音乐研究论丛] —

西北少数民族音乐研究

张君仁◎主编



上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

西北少数民族音乐研究/张君仁主编. -上海:上海音乐学院出版社,2010.4

(中国西北音乐研究论丛)

ISBN978-7-80692-528-7

I. 西… II. 张… III. 少数民族-民族音乐-研究-西北地区 IV. J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第049720号

丛 书 名: 中国西北音乐研究论丛

出 品 人: 洛 秦

书 名: 西北少数民族音乐研究

主 编: 张君仁

责任编辑: 迟凤芝

封面设计: 梁业礼

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

印 刷: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 787×1092 1/18

印 张: 21

字 数: 440千字

印 数: 1-1,500册

版 次: 2010年4月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80692-528-7/J.504

定 价: 42.00元

本社图书可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn> 购买

本课题受
甘肃省“艺术学”重点学科经费资助
西北师范大学第三期“知识与科技”创新工程经费资助

序

乔建中

日前,在上海音乐学院出版社见到张君仁教授主编的《西北传统音乐研究》与《西北少数民族音乐研究》这两本以硕士研究生学位论文为主的文集,我眼睛一亮:这不正是我多年来对高校传统音乐学专业研究生学位论文选题的殷切期盼吗?再一一翻看十四篇论文的题目、章节内容,我又是一惊:这也不正是对前些日子文化部“非遗”保护专家委员会上一位民俗学前辈高调呼吁,希望人文学界能写出一批有学术质量的“专项调查报告”的一种意外回应吗?

惊喜呐叹之后,我渐渐平静下来,我要想想,自己为什么会有如此强烈的反应?自己该为它写点什么?

首先,我觉得这件事他们做的对。一个地方院校,特别是身处西北的地方院校,论校园环境、论学术资讯、论师资力量,要和中央比、和东部发达地区院校比,可能都很难。但是,有一样是别人无法与它相比、想比也比不上的。那就是它所在之地的丰厚无比的传统音乐资源,那种惟它才具备的地缘优势。多年以前我统计过西北五省四部民间音乐集成录载的各种民间音乐品种,民歌、歌舞、戏曲、说唱、器乐五大类加宗教音乐,大概接近 1000 种。所以,我当时曾说,西北不仅是中国经济、能源的战略要地,而且也是传统音乐的一个巨大的宝库。面对这样的天然资源库,人们可以有不同的选择。西北师大音乐学院音乐学专业的老师和学生的态度是:眼睛向下,走出校园!迈进民间社会不同音乐品种的文化现场,来到身怀绝技的每个传承人身旁,观察、访谈、记录、描述、解释,把民间艺术家的口述和活态表演变成另外一种“叙事文本”和学术资源,交给当代学术界,也留给后人。我也想过,如果这些题目让外面院校的学生做,难度反而大矣!地缘、人缘、语缘,没有一样不难的。而对于本地学生,则合乎于理,顺乎于情,难变为易,劣势转为优势。天、地、

人缘皆宜。可以肯定,这样的教学科研抉择,谁都会举手称赞!

其次,我觉得这件事他们做的好。好在哪里?好在十几篇论文都是在田野调查的基础上完成的。而且在方法论、研究视角的选择方面尽可能按照符合研究对象所拥有的方式,即不是套用、挪移某些已成条条框框式的方法来指导自己的研究,从而使研究方法既合乎现代学术规范的科学性要求,又有从研究对象实际出发的针对性。我们从每篇论文相当详细的章节目录就能了解撰写者在考察前准备了什么?考察中采录到什么?考察后思考了什么?发现了什么?对于一个还没有音乐学系仅开设了几年音乐学专业的教学单位而言,学生的理论、观念和方法论训练能达到这样的水平,我是很感钦佩的。有位人类学家曾说:扎实、科学的田野工作是人文学者的“成年礼”,我们祝贺这些论文作者以此种方式完成他们的学术洗礼。

诚然,选题一律是本地区的,考察者也一律是本地区甚至就是本民族的成员,尽管考察对象我们仍然将考察对象归属于“他者”,但此“他者”非民族音乐学早期考察的那样的“他者”,也非与考察者不属于同一地域文化的“他者”,而是真正意义上的“自己人”。社会人类学“功能派”大师马林诺斯基在为费孝通先生博士论文撰写时曾预言:由欧洲人研究“非欧”文化的状况,早晚有一天会结束。代之而起的应该像费先生这样:自己研究自己的文化。这样的断言,出自一位欧洲学术巨匠之口,意义非同一般。其根由也许是因为他看到费孝通先生高质量的博士论文而生发出这一信念。但从人类学术发展的历史进程而言,“自己研究自己的文化”乃天经地义的人文正道。不错,过分夸大这样研究的意义,也许会发生“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的某种“误读”,但交流会更为便利、情感上有更多共鸣、理解能更加精透等优良,肯定是研究非本族本乡“他文化”者所无法相比的。在中国,每一个县的民众都守护着一两项有几百乃至上千年历史的民间艺术,这是作为那个地方一个中国人的幸福;而在当下,每一个研究中国传统音乐的人,都可以尽情选取某个民间音乐事象,做自己的硕士博士学位论文,同样是一种幸福;西北师范大学音乐学专业此前此后的研究生,可以自由选择那些从未被当成学位论文选题对象的民间音乐品种,开展自己的研究,完成“天下第一”的学位论文^[注],更是他们的幸福。我们相信,自己研究自己,将一定会使我们的民族音乐学研究获得历史性的提升!

自1990年代起,学术界悄然出现了一股小小的“区域文化”研究热,这也许是让今人对以“多样性”为前提的“多元一体”中华文化保持更清晰的认同。音乐学界在“区域音乐”研究也有了不菲的业绩。但学术的自觉性仍有待提高,理论研究的深度也需要进一步开掘。西北师大音乐学院的这两本文集是近期“区域音乐”研究的新成果,我们也同时见到西北民族大学郝苏民教授主持的一套“区域民俗”学位论文集,两相配合,已为西北“区域文化”研究开拓出一个新天地。假如地处中国东、西、南、北、中各高等院校都能像他们这样,通过硕、博士学位论文研究本地区最具

代表性的传统文化项目,坚持十年八年,那么我国的“区域文化”研究将蔚为大观,传统文化资源将为高等教育提供更多的养分,包括民族音乐学在内的学术研究也将在丰厚的中华文化沃土上建立起一个博大、科学、渊源有自的独立体系。

因为高兴,拉杂写下上面几段感言,忝列为“序”,并与各位论文作者和他们的指导老师共勉!

乔建中

2010年4月18日晨

草就于上海悦阳商务酒店 2502 室

[注] 1980年代,戏曲界将全国一些稀有地方剧种仅有一个团的现象,戏称为“天下第一团”。依此,首次选择某民间音乐作学位论文者,我们同样可以称作“天下第一文”。

目 录

序 乔建中 /

第一编 多重文化交融下的天祝土族传统音乐研究 蒲 蕊 / 1

前 言 / 1

第一章 天祝土族概述 / 10

第一节 天祝土族史源 / 10

第二节 天祝土族生态及人文环境 / 12

第三节 天祝土族的民俗活动 / 16

第二章 天祝土族传统音乐概述 / 24

第一节 天祝土族历史中的传统音乐 / 24

第二节 天祝土族传统音乐的现状 / 29

第三节 天祝土族传统音乐特征 / 55

第三章 天祝土族传统音乐的文化根基 / 65

第一节 民间宗教信仰与土族传统音乐 / 65

第二节 民俗活动与土族传统音乐 / 67

第三节 土族人的日常生活与土族传统音乐 / 69

第四章 甘肃天祝土族传统音乐中的文化重构现象 / 70

第一节 土族传统音乐中的藏族文化基因 / 70

第二节 土族传统音乐中的汉族文化基因 / 73

第三节 三重音乐文化之间的序列关系 / 75

参考文献 / 76

第二编 藏汉文化背景下的巴当鼓舞研究 熊江源 / 81

绪论 / 83

第一节 巴当鼓舞概述 / 83

第二节 相关乐舞研究综述 / 84

第三节 理论基础与方法选择 / 88

第一章 卓尼、岷县巴当鼓舞分述 / 90

第一节 卓尼巴当鼓舞概述 / 90

第二节 岷县巴当鼓舞概述 / 109

第二章 两地乐舞比较研究 / 128

第一节 文化背景对比分析 / 128

第二节 乐舞程式对比分析 / 129

第三节 乐舞形态对比分析 / 130

第四节 群体心理对比分析 / 139

第五节 两地乐舞差异成因探析 / 141

第三章 巴当鼓舞源流、特征及功能 / 146

第一节 渊源说 / 146

第二节 乐舞归类 / 148

第三节 乐舞特征 / 150

第四节 社会功能 / 154

第四章 巴当鼓舞中的文化解读 / 158

第一节 文化变迁中的巴当鼓舞 / 158

第二节 文化符号及其象征 / 162

结语 / 165

参考文献 / 166

第三编 神圣仪式与世俗情感

——青海黄南民俗仪式与拉伊研究 银卓玛 / 171

第一章 青海黄南藏族自治州概况 / 173

第一节 黄南自然生态环境 / 173

第二节 黄南人文生态环境 / 174

第二章 研究范围及相关概念 / 179

第一节 本课题的基本研究范围的界定 / 179

第二节 本课题涉及的基本概念 / 180

第三节 “拉伊”的界定 / 183

第三章 黄南“拉伊”的本体研究 / 185

第一节 唱词内容与结构方式 / 185

第二节 音乐特征 / 188

第三节 演唱形式与演唱主体 / 192

第四章 “拉伊”在黄南藏族不同民俗文化仪式中的多维显现 / 199

第一节 黄南藏族民俗文化仪式的基本类型界说 / 199

第二节 “六月会”中的“拉伊” / 202

第三节 同仁民间祭祀仪式的文化解释 / 223

第五章 黄南藏族“拉伊”的传承、变迁与文化价值 / 226

第一节 黄南藏族仪式中“拉伊”的传承和变迁 / 226

第二节 黄南仪式中“拉伊”的文化价值 / 229

结 语 / 233

参考文献 / 234

第四编 肃北蒙古族音乐志及相关问题研究 田芳菲 / 237

前 言 / 239

第一章 肃北蒙古族概述 / 241

第一节 地理位置 / 241

第二节 民族及人口分布 / 244

第三节 语言及文字 / 244

第四节 服饰 / 244

第五节 宗教 / 246

第六节 蒙古族在肃北蒙古族地区渊源及各牧地的历史演变 / 247

第七节 民族融合背景下的古老肃北蒙古族地区音乐文化 / 250

第二章 肃北蒙古族音乐志略 / 255

第一节 民歌 / 255

第二节 宣叙调(祝词、赞颂词) / 275

第三节	歌舞音乐 / 288
第四节	乐器 / 292
第五节	音乐民俗 / 296
第六节	音乐社团 / 312
第七节	音乐教育 / 315
第八节	音乐传说 / 320
第九节	文物古迹 / 332
第十节	音乐人物传记 / 335
第三章	肃北蒙古族民歌特征 / 338
第一节	调式 / 338
第二节	旋律形态 / 341
第三节	曲式结构 / 349
第四节	节奏和节拍 / 351
第四章	肃北蒙古族民歌传承价值 / 353
第一节	历史性 / 353
第二节	审美性 / 354
第三节	独特性 / 354
第四节	丰富性 / 355
第五章	萨满教对肃北蒙古族音乐文化的影响 / 357
第一节	萨满教习俗在肃北蒙古族的大量遗存 / 357
第二节	萨满教遗存习俗对肃北蒙古族音乐文化的影响 / 359
附录 I	谚语、术语 / 362
附录 II	古代肃北地区地名小考 / 363
参考文献	/ 364

第一编

多重文化交融下的
天祝土族传统音乐研究

前 言

在远古时期曾有一个骁勇善战、叱咤风云于马背上的游牧民族。湛蓝的天空、洁白的云朵孕育了他们淳朴、善良的品质，平坦广阔的草原赋予他们旷达、宽广的胸襟，严酷的社会斗争，铸就了他们刚毅、勇敢的性格。历经多次朝代更迭，他们始终紧跟时代步伐，从牧业生产为主到农业经济为主，兼营畜牧业、手工业的生产方式转变，为他们开拓了经济大发展的空间，同时也为他们带来了文化交流与发展的好时机。丰厚的历史文化沉淀，使他们成为西北地区中一个独具魅力的少数民族，她就是被誉为“彩虹故乡”的——土族。

悠久的历史 and 丰富多样的传统文化，为这个无文字的古老民族增添了几分厚重感与神秘色彩，也为研究者带来了许多可挖掘、可研究的资源和无限遐想的空间。特别是土族的民俗文化 with 民间传统音乐文化突出的映射着土族的民族历史和漫长的社会发展变化过程，反映着他们的民族信仰、生活习惯和民族心理等多方面的文化特点。

种种机缘让我有机会把所学的音乐人类学研究方法运用到研究、探索土族传统音乐文化当中。在为期近两年的研究过程中，我深切体会到该民族音乐文化的内在魅力和民族特色。智慧、勤劳、朴实的土族人民在长期的劳动生产生活中，创造着一个个属于他们自己也属于整个中华民族的文明，博大的胸怀使他们在接受、包容、融合他民族文化的同时也充实、发展着本民族的文化内容。从五彩缤纷的土族传统服饰到富有浓郁宗教色彩的唐卡绘画艺术，从传世的神话故事到民族的英雄史诗，从古老的歌谣、舞蹈、民俗到内容丰富的传统民间文学，都代表了土族传统文化广博和深厚的文化艺术根基。

因居住条件、地理环境等因素，土族与周边其他民族之间的联系极为密切，表现

在语言、文化诸多方面都不同程度受到他民族文化的影响。天祝土族作为土族的有机组成部分,一直久居于甘肃与青海的交界地带,因所处区域中民族成分复杂,对于文化环境相对开放的土族来说必然会呈现出文化多样性的特点,特别是天祝的土族传统音乐就以形式多样、内容丰富而独具特色。但社会的不断变革和时代的快速发展,土族先民创造的包括音乐在内的许多传统文化,正在被符合现代社会要求而出现的新元素所冲击甚至是替代,欣喜的是,我们发现依然有部分土族的传统文化在这片土地上发挥着自己有效的作用。天祝土族的传统音乐文化作为流传下来的一种传统精神文化会不会一直绵延不息,或者这种传统音乐文化究竟还能存在多久?可能并不是一个研究者个体能作科学合理的预测和总结的,但对土族传统音乐文化现状的考察、探究是我能够做到的。通过查阅大量土族历史文献,结合自身实际情况,最终我把研究目标锁定在对甘肃天祝土族传统音乐文化的研究。

与本文相关的研究成果综述

笔者对 20 世纪 50 年代末至今发表的有关土族民间传统音乐理论研究的专著或文章,通过在各图书馆和 CNKI、《二十世纪中国音乐期刊篇目汇编》进行搜集和检索,获得国内关于土族传统音乐的专著、论文及其他形式的文章共一百余篇。从这些文章所研究的切入点来看,它们主要集中在以下四个方面:

1. 对土族传统音乐本体的研究;
2. 通过田野工作,对土族传统音乐与文化的综合性研究;
3. 运用比较的方法,考察土族传统音乐与其他民族在音乐、历史、文化关系上的综合研究;
4. 结合土族音乐民俗活动,对土族传统音乐深藏的文化内涵的探究。

资料显示,上世纪 50 至 80 年代之前的学术论文较少,且都是以简单的分析和描述土族传统音乐为主。

最早的一篇有关土族音乐的研究报告是,上世纪 50 年代钟子林先生的《土族音乐概况》^①一文,作者对互助土族的音乐进行了简单介绍,并记录了 2 首花儿,9 首土语民歌。

上世纪 60 年代初张谷密先生发表了一篇着重谈及土族花儿的研究论文《土族花儿曲调结构的特点》^②,作者通过对土族花儿音乐本体的分析得出土族花儿曲调结构的特点大致可分为三种。第一种类型为四度向上跳进和六度向下跳进,曲调起伏大,音调高亢嘹亮;第二种类型为从低音区到高音区,拖长音,再回到中音区的旋律运动。同时,在这种曲调结构为特点的七声音阶宫调式花儿中,第三级的“角”音常由“清角”音来代替,使花儿曲调听起来更有缠绵动人、柔美之韵味;第三种类

① 钟子林:《土族音乐概况》,载《中央音乐学院学报》,1959 年第 3 期。

② 张谷密:《土族花儿曲调结构的特点》,载《人民音乐》,1961 年第 4 期。

型的花儿近似于民歌小调的风格,旋律进行流畅。最后作者还指出以上三类花儿曲调都有四度向上跳进或六度向下跳进的共同特点,但在格调上又各有不同。

进入上世纪 80 年代后,随着中国少数民族音乐研究方向的逐步拓展,各学科间的相互渗透,研究观察角度呈现多样的态势。此时的土族音乐文化研究成果不单单只局限在一两篇研究报告、花儿音乐探索等单一的土族民歌研究和零星的音乐本体分析上,其研究方法和研究成果更加体系化、理论化。

在《中国民间歌曲集成·青海卷》中^①,土族民间歌曲部分是由两位十分了解土族民间音乐的地方音乐工作者巨奇君、马占山编写。他们把土族民间歌曲归纳为婚礼歌、宴席曲、安召、叙事歌、花儿、嘛尼调等九种。在对其音乐内容、表演形式做描述的同时,还对音乐的曲式、节奏、旋律等音乐特点进行了详细分析阐述,并列举了具有典型土族风格的传统民歌 148 首。

马占山在《土族民间音乐》一文中^②,把土族民间歌曲分作花儿、叙事长歌、民间舞曲、问答歌和赞歌、婚礼歌五种类型,并对其音乐特点进行了总结和介绍。这篇文章是作者上世纪 80 年代所写,与他参与编写的《青海民歌集成》中土族民间音乐部分相对照可以看出,作者为搜集、整理、研究土族民间音乐文化一直在不懈努力着。

乔生华《土族〈福羊之歌〉的搜集与整理》^③,是一篇专门对土族叙事长歌介绍的文章。《福羊之歌》是一部流传于土族民间用藏语演唱的叙事长歌,常用在婚嫁喜庆宴席上的相互对唱,内容具有神话色彩。该叙事长歌用拟人手法叙述了羊的诞生、经历、牺牲的全过程。整首歌共五个部分 1700 多行,通篇歌调一问一答,环环紧扣,充满了丰富的想象力。

田联韬主编的《中国少数民族传统音乐》^④中的土族传统音乐部分,由郭炎和马占山负责编写。虽然多部分文字还是侧重对土族音乐的形态研究上,但两位作者已经考虑到土族音乐与土族的历史族源、风俗信仰等多方面的联系。

到上世纪 90 年代之后,把音乐与土族的各种文化因素相结合研究土族音乐的文章渐渐增多,虽然对音乐的文化内涵没有较深探究,但可以看出研究者已经注重多方面综合考察土族的音乐文化现象。

由纪兰慰、邱久荣合著的《中国少数民族舞蹈史》^⑤,是以中国少数民族舞蹈史的纵向结构(即历史分期)和横向结构(以地区、各民族舞种分布等)为主要叙述方式,根据不同历史时期,依照当时的民族族称,把每个民族有代表性的舞种呈现在

① 巨奇君、马占山:《中国民间歌曲集成·青海卷》,中国 ISBN 中心,2000。

② 马占山:《土族民间音乐》,载《中国音乐》,1982 年第 1 期。

③ 乔生华:《〈土族福羊之歌〉的搜集与整理》,载《中国土族》,2003 年第 2 期。

④ 田联韬:《中国少数民族传统音乐》(上),中央民族大学出版社,2001。

⑤ 纪兰慰、邱久荣:《中国少数民族舞蹈史》,中央民族大学出版社,1998。

各自的地域板块,研究方式比较新颖。有关土族民间舞蹈《安召》、《纳东》的记录早在民国时期就已出现。该著指出两种舞蹈的流行区域、使用场合、表演方式、时间、音乐特点等。解释了它蕴涵在民俗生活中的意义,使大家更容易、更直观地理解此种舞蹈形式。

邢海燕《妙趣横生的土族儿歌》^①,是篇专门对土族儿歌做全面性、宽角度描述的论文。文章不仅对土族儿童歌谣在音乐语言、歌词、形式、结构等方面做了分析,而且还总结了土族儿歌的趣味性、知识性、诙谐性、教育性等特点。同时也对土族歌谣中体现出的物质民俗、社会民俗和精神民俗进行了深入剖析,对儿童歌谣在娱乐功能、教化与规范功能、认识功能上做了概括性总结。

董思源的《土族酿酒歌及敬酒歌》^②,也是以土族的一个传统音乐品种为对象做多角度探究的文章。除对土族《酿酒歌》和《敬酒歌》音乐内容的描述以外,作者还考虑到了大众的理解和接受程度对这两种酒歌音乐特点的形成也会产生一定作用。

随着研究思想日趋成熟,土族音乐与民俗、宗教、史源、社会、语言、环境等多种文化相结合的文章越来越多,体现了音乐与民族学、民俗学和社会学等多学科融合性研究的特点。

马占山的《土族音乐文化实录》^③,是积作者多年来对土族音乐文化广泛深入的研究积累,经三十余年田野工作、悉心钻研和积极实践后,写出的一本有系统、有资料、有观点,全面分析、研究和介绍土族音乐文化的专著。该专著以民歌研究为主线,阐述了土族音乐文化的历史、现状和音乐特点。全著广泛涉及了土族生活中的各个方面,从历史到现实,从劳动到家庭,从社会到婚姻爱情,从民族风俗到宗教信仰,都不同程度的反映并包含了土族人民的审美心理,审美习惯和审美观念。对于该民族的民间诗学、民俗学、社会学、语言学、历史学、民族学、人类学等方面的研究提供了丰富的参考资料。

李端《土族“纳顿”民俗活动中的舞蹈研究》^④,该论文以研究青海省民和县三川土族地区的民俗活动“纳顿”为背景,以该活动中的舞蹈为具体研究对象,运用文化人类学理论和舞蹈生态学的方法,对“纳顿”舞蹈进行了系统考察与研究,并首次将所有举行“纳顿”活动村庄的表演舞目进行了总结和对比,对“纳顿”舞蹈文化内涵进行了研究和分析,客观描述和分析“纳顿”活动的文化形态、组织结构、舞蹈传承等文化事项,并对“纳顿”舞蹈表演过程及形态进行了细致的梳理与描述,从舞蹈

① 邢海燕:《妙趣横生的土族儿歌》,载《中国土族》,2003年第2期。

② 董思源:《土族酿酒歌及敬酒歌》,载《中国土族》,2006年第1期。

③ 马占山:《土族音乐文化实录》,中国文联出版社,2006。

④ 李端:《土族“纳顿”民俗活动中的舞蹈研究》,中国艺术研究院,2006。