

赤水河流域

非遗音乐文化

谢云秀 牟红 肖荣洋 著

西南交通大学出版社

赤水河流域非遗

音乐文化

谢云秀 牟红 肖荣洋◎著

本书系四川省社会科学规划项目（普及项目）『川黔赤水河流域非遗音乐文化』（SC18KP011）、四川省社科普及基地『赤水河流域非物质文化遗产遗产普及基地』、泸州市社科联赤水河流域音乐文化普及基地、泸州职业技术学院『音乐文化保护与传承创新研究团队』（2021YJTD10）资助成果

西南交通大学出版社
· 成都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

赤水河流域非遗音乐文化 / 谢云秀, 牟红, 肖荣洋
著. —成都: 西南交通大学出版社, 2023.4
ISBN 978-7-5643-9018-1

I. ①赤… II. ①谢… ②牟… ③肖… III. ①民族音
乐研究—西南地区 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2022) 第 216674 号

Chishui He Liuyu Feiyi Yinyue Wenhua

赤水河流域非遗音乐文化

谢云秀 牟红 肖荣洋 著

责任编辑	居碧娟
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区二环路北一段 111 号 西南交通大学创新大厦 21 楼)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	四川煤田地质制图印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	17
字 数	292 千
版 次	2023 年 4 月第 1 版
印 次	2023 年 4 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-9018-1
定 价	88.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

作者简介

谢云秀，女，音乐研究员（教授），中国音乐家协会奥尔夫协会会员、四川省艺术评论家协会会员，泸州市文艺评论家协会专家组成员；长期担任高职院校教师教育类专业“钢琴”“音乐基础”“中小学音乐教学法”等课程教学；参与学前教育省级重点专业建设，该专业以“优秀”等级通过省教育厅、财政厅验收；出版专著、教材《音乐综合》《声乐理论与表演与实践》等，在核心期刊和一般期刊发表论文20余篇；主持主研省级、市级、院级课题20余项；荣获泸州市优秀社科成果奖4项、院级优秀教学成果奖1项，多次荣获院级“优秀教师”“优秀科技工作者”称号。

牟红，女，副教授，毕业于西南财经大学，管理学硕士研究生，中共党员，泸州市创新创业导师，SYB创业培训讲师，新媒体运营管理师，泸州市企业联专家委员会管理咨询服务组及教育培训组专家，泸州市科技特派员；泸州职业技术学院优秀教师、优秀科技工作者、优秀指导老师；指导学生参加省级职业技能大赛获一、二等奖；主持、参与省市级课题10余项，科研成果获四川省高等教育学会社会科学优秀成果奖二等奖1项，泸州市社会科学优秀成果奖二等奖1项；发表论文20余篇，编写《中国白酒文化》《市场营销与策划》等教材3部。

肖荣洋，男，泸州人，毕业于南京师范大学，地理学博士，中共党员，泸州市科技项目管理平台评审专家，泸州市江阳区国土资源局兼职讲师；主持、主研、参研多项国家、省、市级科研课题；发表论文多篇；主要研究方向为地理学、旅游地理、旅游管理。

《赤水河流域非遗音乐文化》 课 题 组

负责人：

谢云秀 泸州市社科联赤水河流域音乐文化普及基地 负责人
 泸州职业技术学院赤水河流域音乐文化研究中心 负责人
 泸州职业技术学院音乐文化保护与传承创新研究团队 负责人
 泸州职业技术学院师范学院 研究员

成 员：

牟 红 泸州职业技术学院数字经济学院 副教授
肖荣洋 泸州职业技术学院文旅学院 博士
彭 涛 泸州职业技术学院 副教授
王艳戎 泸州职业技术学院文旅学院 教授
王箭飞 泸州职业技术学院师范学院 讲师
江 帆 泸州职业技术学院师范学院 讲师

倾听历史的音符 记住千年的乡愁 (代序)

赤水河
流域非遗
音乐文化

赤水河是长江上游的重要支流之一，是川、黔、滇三省界河，全长 523 千米，流域面积 2 万多平方千米。清代民国“川盐入黔”，曾经成就了赤水河流域三省通商的区域性中心经济区的地位，至今也以出产茅台、泸州老窖、郎酒、董酒、习酒等数十种蜚声中外的名酒而享有“美酒河”美誉。赤水河沿线的泸州、遵义、昭通等地均为历史文化名城，汉、苗、彝、回、仡佬族等 30 多个民族在这里聚居，加之优良的自然生态环境，这里拥有多个国家级自然保护区、风景名胜区和红军“四渡赤水”革命历史遗址，长江文化、民族文化、生态文化和夜郎古国、土司文化等地域文化在这里交融交汇，成为华夏文明重要的繁衍地、南方丝绸之路和茶马古道的重要节点。

值得关注的是，由于与中原文明距离较远，山山水水阻碍了当地与经济发达地区顺畅的交流合作，赤水河流域的赓续本质上是与自然条件斗争，更是拥抱自然、开发自然的螺旋式发展历程，进而形成了勤劳、奋勇、乐观、浪漫、协作的人文精神，一首首慰藉生活、歌唱安康、激昂生产的歌曲口口相传，历经山水变化、朝代更替而得以存续，成为赤水河流域人们生产生活密不可分的一部分。了解赤水河，研究赤水河，甚至探寻长江文化，解读华夏文明，赤水河流域的音乐文化应是重要样本。正是这些千年相传的音符，让我们得以跨越时空，与先辈对话，走进他们的内心深处，深层次探寻人与自然和谐相处的“青山绿水也是金山银山”的“历史符号”。

对于一个城市而言，“近悦远来”是衡量其可持续发展软实力的核心尺度。随着工业化、城镇化和人口大规模迁徙，人们生产生活方式改变，应用场景缩减缺失，传统文化的现实价值并没有随着时代变化而与时俱进，音乐文化等不少赤水河流域传统文化资源面临传承断代的生存困境。从宏观层面和历史长河的角度看，一个地区一旦失去了历史文化认同，必然面临“我从哪里来，将到哪里去”的文化迷茫，从而失去对乡土的眷恋，可持续发展也就无从谈起，这是过去不少欠发达地区人才和劳动力流失的内生原因之一。反之，凝聚磅礴的精神力量，即使面对恶劣的自然环境也好，后发的经济劣势也罢，均不能阻碍当地人敢教日月换新天的斗志，我们可以从中西部地区的百强县、经济发达强镇找寻到上述案例。

改革开放以来很长时间里，万亿市值、千亿产值的白酒产业的兴盛也没有从根本上改变赤水河流域贫穷落后、区域经济乏力的窘境，境内曾有四川古蔺、叙永和贵州习水3个国家级贫困县，乌蒙山区、滇桂黔石漠化区2个集中连片特困地区，贫困人口超过200万。同时，随着矿产资源开发、工业化和城镇化推进，流域内曾出现石漠化面积扩大、植被破坏严重、水土流失加剧等生态问题。究其原因，主要是单一白酒产业对绝大部分群众的就业、创业、收入带动性不大，外出打工依然是当地民众改善生活、改变命运的主要选择。

传统文化的传承与创新是中华民族伟大复兴不可缺少的部分，近年来赤水河流域精准脱贫的亮点是文化惠民、文化乐民、文化智民、文化富民形成了一整套完整路径，遵义成功创建国家公共文化服务体系示范区，一批非遗项目、文化遗产被纳入政府扶持名录，实现产业化开发，文化扶贫、志智双扶让当地民众科学文化素质和精神面貌大幅改观。泸州职业技术学院谢云秀教授所著的《赤水河流域非遗音乐文化》适逢其时出版，为赤水河流域音乐文化、非遗文化传承提供了理论成果以及实践指导。谢云秀教授课题组深入田野调研，通过走访、文献查阅、访谈等方法进行了原始资料的搜集，对具有代表性的汉族、苗族、彝族的几十项传

统音乐类、传统舞蹈类、曲艺类、民俗类非遗项目进行梳理,采用图文并茂的方式为读者呈现了赤水河流域的“音乐大餐”和“音乐史记”。

这是一本抢救性保护开发赤水河流域音乐文化的著作。应该说,政府层面以非遗形式对传统音乐进行保护传承,客观上存在着非遗立项周期较长、立项数量有限的不足。《赤水河流域非遗音乐文化》将更多濒临消亡的传统音乐编谱造册,从音乐的视角记载那段历史和记住那段乡愁,为后续全面系统的传承开发提供了基础数据和参考依据。

这是一项深化职业院校特色学科建设的重要成果。在职业教育应用型产教融合和服务地方的改革导向下,服务赤水河流域经济社会文化高质量发展成为泸州职业技术学院的重要育人任务,《赤水河流域非遗音乐文化》为该院师生提供了挖掘、传承、创新本土文化的专业理论参考,能够为包括泸州职业技术学院在内的赤水河、长江沿线的职业院校、地方高校音乐、历史及文化创意学科建设、课程建设提供支撑与助力。今年是泸州职业技术学院 120 周年校庆,这本专著为学院的下一个百年特色学科建设做了探路示范。

这是一本记住赤水河流域乡愁的文化科普读物。随着公共文化服务进入高质量发展新阶段,亟需具有本地特色的文化产品服务来满足公众体验性、互动性的美好精神生活需求。《赤水河流域非遗音乐文化》可以作为赤水河流域沿线城市图书馆、城市书房、乡镇(街道)文化站、村(社区)综合性文化服务中心、农家书屋、职工书屋、大中小学图书馆等公共文化场所的文化科普读物,也可以作为当地文化馆、文艺院团、文化传媒机构艺术创作的重要参考,可以以文艺作品和文化讲座的形式,编排一系列符合时代特色的音乐曲目进校园、进社区、进农村、进园区、进企业,打造多彩贵州风、酒城讲坛等当地文化活动品牌的亮丽名片,让当地全龄人群了解本地的优秀文化,激发文化认同。

这是一本特色文化旅游的要素资源和产业指南。长期以来,同质化、低端化

是造成文化资源富集的中西部地区文化旅游附加值低的主要瓶颈。赤水河流域不仅有青山绿水,更有优美动听的音乐与令人陶醉的故事,因而以音乐为媒,联动美酒、生态资源、历史文化等产业要素,有望打造香飘中外的赤水河流域文化旅游带。《赤水河流域非遗音乐文化》记载了大量可以产业化、市场化的地方文化要素资源,比如,船工号子能提升水上旅游的体验性和互动性,打造赤水河“小三峡”网红景区;川剧“泸州河”能编创为固定旅游演艺项目,与“风过泸州带酒香,人到泸州醉一场”的酒城文化相得益彰,让岁月积累的风韵徐徐释放、历久弥新;泸县雨坛彩龙转化为泸县龙城的城市品牌展示项目,融入城市建设、旅游开发,让龙文化浸润这个百万人口大县的新时代发展;各种音乐小段、地方乐器以今人今唱、今人今演的形式进行艺术加工,甚至结合当代音乐形式重新演绎,打造成数字时代的网红音乐作品。这样的案例在其他地区的历史音乐创编传播上多有案例,相信赤水河流域的音乐亦能如此,这些音符不仅是赤水河流域的共同记忆,更能成为获得广泛认知的中华民族瑰宝。延伸看,在赤水河沿线城市的城市营销及文化旅游开发、直播中,《赤水河流域非遗音乐文化》所记载和保护下来的音乐,当是具有特色化、差异性和竞争力的文化表达。

围绕传统音乐的整理、挖掘、保护、传承和开发是一个系统工程,《赤水河流域非遗音乐文化》的出版应是序章,期待谢云秀研究员更多精品力作发表出版及成果转化。

刘 洋

2021年12月10日

中国是一个文化艺术资源非常富饶的文明古国,一切文化皆来自生息在这块土地上的普通民众,然而从自古以来典籍记载的多是为皇室王公、达官显贵们所欣赏的高雅文化。高雅文化其实植根于普通民众的土俗文化之中,没有土俗就谈不上高雅,何况高雅文化只反映了中国文化的一部分,只有全面反映高雅和土俗,才称得上是完整的中国文化。有鉴于此,郑振铎先生著《中国俗文学史》,开创了土俗文学登上大雅之堂的先河。郑先生虽然写的是俗文学史,但同时记录了民俗文化和俗艺术,上起先秦,下至清末,仅介绍中国民间的歌谣就用了长达五章的篇幅,对自宋金以降,与艺术分不开的杂剧词、鼓子词、诸宫调、散曲、宝卷、弹词等民间土俗文学艺术均做了系统梳理,为俗文化俗艺术的调查、记录、研究树立了光辉的榜样。

现代社会的高速运转使中华传统文化淡化,民间土俗文化受现代社会发展节奏的冲击,其消失速度之快令人咋舌。不少民间土俗文化已经湮灭,更多的民间艺术正处于灭绝的边缘,若再不组织力量加以维护抢救必将造成国家和民族文化不可挽回的惨痛损失。半个多世纪过去,像郑先生这样重视俗文化研究的学者寥若晨星,所幸泸州职业技术学院谢云秀教授非常重视土俗文化艺术的调查、记录和研究,她所著的《赤水河流域非遗音乐文化》就是一座聚集土俗文化艺术的宝库。毫无疑问,这本著作的面世,将继承郑振铎

先生重视中华文化之根——俗文化研究的优良传统,为抢救濒临消失的赤水河流域非遗音乐文化做出重要贡献。该著为川南地区文化艺术史的研究提供了翔实的第一手资料,为维护、继承、发展和普及富有地方特色的文化艺术提供了雅俗共赏的范本,因此具有不可替代的特殊科学研究价值与社会现实意义。

该著的不可替代价值首先表现在对船工号子和石工号子的如实记录与整理。由于现代科学技术的发展,靠船工作为动力的时代一去不返,船工拉船划船时的号子必然随之消失;开采岩石已经由机械代替人力,打石这个职业不再存在,石工号子也丧失了存在的基础。如果没有及时记录,与底层民众生活关系如此密切的文化现象就会被历史所掩埋。

该著的特殊性体现在对本地区独特的土俗文化的调查记录。中华民族自古以来就有悠久的龙文化,但是原著记录的龙文化活动都各具地方个性,泸县雨坛彩龙、兆雅火龙、牛滩龙舞、叙永鱼鳃彩龙,制作工艺、造型、色彩、动作、舞姿特色鲜明,绝不雷同。古蔺苗族踩山、叙永苗族踩山、合江苗族踩山绝不相混;白鹿牛牛灯不等于纳溪新乐牛牛灯;滚版山歌与合江福宝高腔山歌风格殊异。

该著还可以进一步细致深入,尤其是各种民间土俗文化保留的传统项目,只记录名称或题目,没有口语内容,这是很可惜的。有的民间艺术还可以扩大调查的范围和增加了解的深度。泸县百和莲枪是一种独具特色但注定会消亡的乞丐文化,然而这种文化蕴含了穷苦民众的聪明智慧和艺术造诣,因此,它在地方文化艺术史上有一定地位,值得深入研究。该著说百和莲枪的固定格式为上句“柳呀柳莲柳啊”,下句为“荷花一朵莲呀海棠花”,其实莲枪唱词还有更常用的格式:“哩哩哩呀哩呀连得儿哩呀,荷花一朵连得儿海棠花。”唱词按照一定的音乐节奏高低起伏,舞者挥舞竹竿在两肩、两肋、两肘、两膝、两踝上有节奏地敲打,边舞边唱。围观的人多了,就会放下竹竿,脱光上衣,挥舞两只手臂,在胸脯、臀部和大腿上一边拍打一边舞蹈,而且嘴里还不停地唱。手掌打在身体上劈啪有声,胸脯肌肉都发

红了,然后舞者向人群作揖讨钱。这种不用竹竿只用手掌拍打叫作“打肉莲花儿”。会打莲花儿的比不会打的乞丐容易讨到钱。随着社会的发展,乞丐逐渐消失,乞丐文化丧失了生存环境,但百和莲枪仍然是值得深入研究的独特艺术。

眼下我正在和人文学院的中青年教师们一起制订抢救方言文化的规划,这与谢教授的工作方向一致。周娜教授要我给谢教授的大作写个序,于是写了上边这些话。

李国正

2020年4月18日

本书是 2018 年四川省社会科学界联合会“十三五”规划普及项目课题的研究成果。

赤水河流域有着特殊的地理环境,位于我国地势第二阶梯的边缘,它是长江的一级支流,拥有原生态和原形态,有近千万人口,其中汉族占总人口的 75%;少数民族占总数的 25%,有苗、彝、回、仡佬族等 30 多个少数民族,其中苗族和彝族占大部分。在人类历史发展长河中,他们的社会形态和文化特殊性形成了赤水河流域地区独特的民族文化,其中非遗音乐文化是先民几千年来在生产、劳动生活过程中的文化沉淀和经验总结,也是战胜自然的生存法则。它是国家和民族宝贵的精神财富,也是中华几千年文明中的重要内容。

赤水河流域特殊的自然地理环境和人文环境,以及丰富的物产资源造就了赤水河流域丰富多彩的非遗音乐文化。课题组深入田野调研,通过走访、文献查阅、访谈等方法进行了原始资料的搜集,对具有代表性的汉族、苗族、彝族的传统音乐类、传统舞蹈类、曲艺类、民俗类非遗项目进行了梳理,采取图文并茂的方式在本书中以五个章节呈现。

第一章“赤水河流域地理概况”对地理位置、经济社会概况、气候概况、区域地质、自然灾害等进行简述。

第二章“赤水河船工号子”对船工号子的种类、号子的音乐艺

术特征包括旋律特征、节奏特征、歌词的特征和历史文化价值进行论述,目的是让更多的人从音乐的视角对赤水河有更深入的了解。

第三章“汉族非遗音乐”。赤水河流域是汉族与少数民族杂居的地方,不同文化习俗相互影响,使汉族的非遗音乐独具特色,本章以每一节一个非遗项目,共分二十九节,其中:

国家级非遗有川剧“泸州河”、古蔺花灯、泸县雨坛彩龙。

省级非遗有永宁河船工号子、黄家扬琴、合江福宝贯打唢呐、合江高腔山歌、合江福宝石工号子、纳溪民歌、玄滩薅秧歌、泸县耍锣、泸县百和莲枪、玄滩狮舞、兆雅火龙、牛滩马儿灯、得胜仁和花灯。

市级非遗有叙永竹琴、叙永鱼鳧彩龙、大桥河闹、白鹿牛牛灯、纳溪新乐牛牛灯、大石开山号子、喻寺石匠号子、泸县加明花号子、潮河幺姑灯、泸县牛滩龙舞、云锦木偶、泸县鼓书。

汉族“龙”崇拜历史悠久,“耍龙”在各种传统民俗活动中经常出现,非遗传统的舞龙活动中有纸龙、火龙、草龙、荷花龙等,它们都是以传统的川剧锣鼓乐器进行音乐伴奏的。

汉族先民们在生产劳动中产生的民歌包括:山歌,有高腔山歌和薅秧歌等;劳动号子,有水路的船工号子和旱地石工号子等;小调,赤水河流域的民歌,旋律优美,音调高亢、音乐曲调前后转调自然,歌词即兴性强,单段式曲式的音乐较多。自制乐器为竹材料制成,包括福宝“贯打唢呐”的竹编喇叭、竹节鼓、竹梆和“莲枪”。

第四章“苗族非遗音乐”。芦笙是苗族必备的乐器,芦笙在苗族踩山节、赶苗场以及婚丧嫁娶活动中广泛运用,苗族芦笙与舞蹈、牛皮鼓相互配合(新鼓用于节庆活动,旧鼓用于祭祀活动),极具特色。芦笙与苗族同胞的生活息息相关。

第五章“彝族非遗音乐”。赤水河流域的彝族咪苏唢呐广泛用于彝族同胞的生活习俗中。经木材工艺制作的唢呐音色浑厚、古朴，每次吹奏前还要往唢呐喇叭筒里洒点水，其目的是使声音更加响亮。咪苏唢呐由上（师傅）下（徒弟）手同时吹奏。其音乐旋律优美，转调自然，曲牌丰富。咪苏唢呐广泛运用在彝族的火把节、祭祀、婚丧嫁娶中，极具彝族民俗和地域特色。

本书的写作目的在于非遗音乐的普及，让更多人了解非遗音乐，认识非遗音乐，走进非遗音乐，传承创新非遗音乐。

在调研过程中，我们得到了泸州市非遗办万霞，赤水市文化馆袁乔、吴远伟，赤水市档案馆苏林富，古蔺文化馆牟畅，叙永文化馆李敏、熊俊峰，泸县文化馆陶光才、黄敏，合江县何萍，纳溪文化馆姚志丽等的大力支持；在写作和修改过程中，得到了刘洋、李国正、周娜、李宗厚教授和朱琳博士、熊英高级教师的友情帮助。在此一并表示感谢！

由于时间紧，任务重，加之疫情影响，写作过程中难免出现错误和不当之处，敬请专家和读者提出宝贵意见。

谢云秀

2022年4月30日

第一章	赤水河流域地理概况	001
-----	-----------	-----

第二章	赤水河船工号子	008
-----	---------	-----

第三章	汉族非遗音乐	025
-----	--------	-----

第一节	川剧泸州河	025
第二节	泸州古蔺花灯	032
第三节	泸州雨坛彩龙龙舞	047
第四节	黄家扬琴	055
第五节	永宁河船工号子	059
第六节	叙永鱼鳃彩龙	066
第七节	叙永竹琴	073
第八节	福宝贯打唢呐	074
第九节	合江福宝高腔山歌	085
第十节	合江民歌小调	096
第十一节	合江福宝石工号子	108
第十二节	大桥河闹	116
第十三节	白鹿牛灯	118
第十四节	纳溪山歌	123
第十五节	纳溪新乐牛牛灯	127
第十六节	玄滩薅秧歌	128
第十七节	泸县民间耍锣	133
第十八节	叙永大石开山号子	136
第十九节	喻寺石匠号子	138
第二十节	泸县加明花号	141

第二十一节	泸县百和莲枪	143
第二十二节	泸县玄滩狮舞	150
第二十三节	泸县得胜仁和花灯	154
第二十四节	泸县兆雅火龙	162
第二十五节	牛滩马儿灯	165
第二十六节	潮河么姑灯	170
第二十七节	泸县牛滩荷花龙舞	174
第二十八节	云锦木偶	181
第二十九节	泸县鼓书	188

第四章	苗族非遗音乐	193
-----	--------	-----

第一节	赤水河流域苗族芦笙乐器	193
第二节	叙永苗族踩山节上的芦笙歌舞	201
第三节	赶麻城苗场中的吹芦笙唱苗歌	206
第四节	古蔺大寨苗歌	209
第五节	合江九支石顶苗族芦笙歌舞	217
第六节	木格岛苗族牛皮鼓	227

第五章	彝族非遗音乐	230
-----	--------	-----

第一节	叙永咪苏唢呐	230
第二节	叙永水潦彝族草把龙	243

参考文献		248
------	--	-----