

川南苗族“古歌”与贵州苗族“飞歌”比较研究

刘明清

(内江师范学院 音乐学院 四川 内江 641199)

[摘要]川南苗族主要集中于四川宜宾、泸州一带,与云南、贵州接壤,但川南、贵州两地苗族的服饰、习俗、音乐等却存在着很大的差异。“飞歌”是流行于贵州地区的一种民歌,其风格明显,主要以表达当地苗族人民的生活为主。“古歌”被称为苗族的圣经,它反映了苗族悠久的历史、文化、习俗等,而本文的川南苗族“古歌”主要是指流行于川南地区的民间歌曲。本文主要通过通过对川南苗族古歌和贵州苗族飞歌的渊源、演唱方式、旋律构成、歌词内容、歌曲结构等各个方面将两者进行比较研究。

[关键词]川南苗族;贵州苗族;飞歌;比较研究

目前,对于苗族“古歌”与贵州苗族“飞歌”的研究,研究者们分别从文学、音乐学、社会学等的角度对两者进行了研究。从知网搜索“苗族古歌”可以搜索到216篇从各个角度对苗族古歌的研究,搜索“川南苗族古歌”一共有4篇文章,搜索“苗族飞歌”一共有70篇文章。但是,将两种体裁进行比较研究的文献,笔者从知网上并未找到相关的文献。苗族“古歌”是整个苗族的文化精髓,而各个地区因为地理环境、历史不同古歌又各具特色,本文主要对川南地区所流传的苗族古歌进行分析,并将之与贵州地区的苗族飞歌进行比较研究。贵州苗族“飞歌”是目前苗族所有民歌中流传最广的一种音乐体裁而苗族“古歌”是苗族文化的历史结晶。而本文之所以选择四川地区的苗族“古歌”是因为笔者生活在四川地区,更方便做田野工作。而苗族“飞歌”尽管被周知,但其起源于贵州地区。所以,本文尝试将两者进行从以下各方面进行对比研究。

一、渊源

苗族是一个历史悠久的民族,苗族人民如今分布于中国长江流域的各个省份。战败后,他们大多被迫生活在苗岭山脉,历史与地理的原因铸就了苗族人民爽直耐劳的性格。^[1]历史上苗族是没有文字的,但苗族却以口头传唱的歌曲形式传承着苗族文化和历史,教育着苗族人民,这给我们的非物质文化遗产传承提供了借鉴。^[2]苗族古歌之说首次被提及是在1896年英国传教士克拉克的著作中,在近百字的叙述中第一次明确提出了古歌之说。古歌是苗族人民将日常生活、节庆、婚嫁、丧葬等事件编成故事、编成歌谣,并通过歌谣传唱来记载和传播自己的历史的诗歌。川南苗族古歌主要是指流传于四川省宜宾市珙县、兴文县以及筠连县等苗族聚居区的民间歌曲,为自东晋咸和年间迁徙入川并定居于川南山区的苗族人民所创造和独有。^[3]

苗族“飞歌”,主要流行于贵州台江、剑河、凯里、黄平、雷山一带,是苗族的一种山歌。各地区称谓不一,黔西北称“嘎乎操”、(即喊歌、吼歌);黔西南、黔中一带称顺路歌、高坡歌或山歌;黔东南一带称“韶哈”、有高腔山歌之意;中部方言区苗语则称飞歌为“恰央”。各地称谓虽然不同,但其含义大体相似,即表现在高山、田野放声高歌的意思。^[4]古歌是苗族独有的一种以口传心授的方式记录和传承苗族人民生活、历史、文化、习俗等的一种民歌,它历史悠久,是整个苗族文化的精髓。而川南苗族古歌则因为历史、地理、语言等的不同而具有独特的风格。飞歌则是仅仅流传于贵州苗族地区的山歌,生成于田间、山川、河流、竹林之间,与苗族人民的性格、与苗族人民生活的地理环境等息息相关。

二、内容

歌曲的内容主要通过歌词表现,歌词是反应和体现歌曲文化内涵的重要方式。古歌与飞歌虽然都是苗族重要的民歌,但是由于歌词内容的不同,导致两者的音乐风格、作用、旋律构成等完全不同。

川南苗族由于是外来迁徙的民族,他们主要集中在山寨,他们迁徙入川以后,与当地汉人相处和睦,语言也以西南地区方言为主,但是,大多数苗族人民会说苗语。^[5]川南苗族古歌按照内容不同有山歌、交礼歌、祭祀歌、丧葬歌、婚俗歌、叙事歌、社会生活歌。首先,以神话故事为主来歌颂万物的起源,这一类古歌展现的是川南苗族人民在历史长河中对世界的认知。如:用现代汉语记载的流传于川南地区的苗族古歌《开天辟地》《根源歌》等;其次,是描写和记录传统习俗和节庆的歌曲,如婚礼歌曲、丧葬歌曲和歌颂节日的歌曲,这类古歌充分表现了苗族人民的婚丧礼仪以及节日习俗;最后,是描写苗族人民生活的歌曲,如叙事歌、儿歌、谜语歌、情歌等等,这类歌曲充分展现了苗族人民的生活状况。

贵州苗族飞歌的主要内容则以生活在山中的苗族人民抒发情感,描写苗族人民生活为主。飞歌的产生多以即兴为主,主要作用是鼓舞劳作、感谢、歌颂生活。例如:苗族山歌《摘朵花来戴》《毛主席来了》,由于苗族飞歌特点明确,旋律动听,所以,近年来,出现了一些对于“飞歌”的创作和改编作品,这类作品主要以歌颂为主,如:有反映苗家新生活的作品《桂花开放幸福来》,以及60年代的《苗岭飞歌》(梁上泉词,龙明洪曲),70年代的《苗岭连北京》(李怀德、彭承标词,白城仁曲),80年代贵州省农村歌曲征集获奖歌曲《苗岭月夜箫音美》(阮居平词,李代玉曲),90年代的《大山好妈妈》《山雾飘来了》等。^[6]

三、演唱方式

演唱方式是体现歌曲特点的又一主要因素,演唱方式往往会根据内容、作用的不一样而不同。目前,关于川南苗族“古歌”演唱方式的描述较少,笔者在克拉克的《在中国西部部落中》见到有部分描述:“这些古歌都是在欢度节日时,由两人或两组对唱,一般是青年男子和青年女子各一组,一组发问,一组应答”。^[7]另外,吴一文在其《苗族古歌的演唱方式》一文中,也详细地对苗族古歌如何进行对唱及其原因作了较为详细地研究。^[8]因为川南苗族古歌的内容十分丰富,且其功能作用各不相同,所以其演唱方式是否仅此一种还有待考究。由于近年来对苗族古歌的研究多从其诗歌属性的文学性上进行研究,从音乐方面对其的研究极少,所以

关于演唱方式的研究还有待深入。在笔者看来,古歌最初是一种伴随着劳动与生活有感而发的,具有即兴意义的音乐作品,发展成一种约定的,可用于仪式的音乐作品,所以即兴部分的苗族古歌演唱时并无乐器伴奏,而后来的与仪式相关的苗族古歌有苗族芦笙,苗族大鼓等乐器为其伴奏。

目前对于苗族飞歌的演唱方式的研究十分丰富。由于飞歌是贵州苗族人民最为喜爱的歌种,通常飞歌会出现在劳作中,待客饮酒中,互诉爱慕中,所以飞歌的演唱方式也多种多样,有独唱、对唱、齐唱、一领众和等多种形式。所以,多声部、以及即兴性也是苗族飞歌最为主要的两个特点。近年来,根据苗族飞歌改编的其他形式的歌曲也较为常见,如合唱曲、独唱曲等,由此也使得贵州苗族飞歌的演唱形式更为丰富。与四川苗族古歌相似,流传于贵州一代的苗族飞歌也具有即兴的特点,后来根据特点进行创作,改编的作品除外。

四、旋律构成

旋律是作为以歌曲形式存在的两种不同风格民歌的最主要的特征,也是形成不同风格最为主要的因素。由于两种体裁的歌曲都来源于民间,所以影响旋律的因素同样是歌词内容、以及歌曲的功用。

川南苗族音乐形态注重传袭,却在歌词及内容方面有着较多的创新与修饰。曲调简单易唱,变化平稳顺畅,节奏适度自由,使得苗族歌曲较易吟唱。演唱时在保持音量的情况下,常常随歌唱者的气息,长短随意地进行充分表现。^[9]这是笔者能找到的对于川南苗族古歌对于其旋律描述的相关片段,而对于川南苗族乐谱的整理,音乐性的分析研究目前比较缺乏。但根据目前所有的录音、视频资料,我们可以发现,苗族古歌的旋律平稳、调式简单,节奏自由,多以一字一音以及音程的级进为主,听似有朗诵的音调,大多音乐风格庄重肃穆。

较川南苗族古歌,贵州苗族苗族飞歌在旋律构成上有很大的不同,贵州苗族飞歌则以高昂的音调、旋律的跌宕起伏、滑音、一字多音为主。飞歌所用的调式以5声音阶为主,旋律朗朗上口,其多用真声的演唱方式使苗族飞歌有高亢,豪放,质朴,丰满,泼辣,粗狂的特点,发出的声音刚劲有力,明亮结实。

五、歌曲结构

歌曲的结构也是构成音乐风格重要因素之一,我国传统民歌中,大多以起承转合的乐段或二段式为主。贵州苗族飞歌的结构特多为四乐句乐段或为二段式,因其表达的内容较为简单。但是作为具有史诗风格特点的苗族古歌,其内容较为庞大,所以结构较为复杂。“在演唱实景中,苗族古歌通常包括歌骨、歌花、套句、插唱等。”^[9]笔者认为这种演唱方式也是分析苗族古歌歌曲结构的思路。

六、总结

通过对川南苗族“古歌”与贵州苗族“飞歌”的比较,笔者发现,作为苗族两种不同体裁的民歌,尽管其在歌词内容上有某些相似的地方,如都有歌颂劳作、民俗的内容,但两者产生的渊源、歌词内容、演唱方式、旋律结构、歌曲的结构等各个方面具有很大的差别。将两者进行比较研究的目的是深入探索苗族的音乐文化,由于资料匮乏、田野工作难度较大,本文对两种不同民歌的研究还有待深入。望今后能有更加深入的研究。

参考文献

- [1]《苗族简史》编写组.苗族简史[M].贵州民族出版社.1985.
- [2]周亮.论苗族古歌的道德映象与传承策略[J].江西社会科学,2013,33(06):247-250
- [3]雷晓兰.川南苗族古歌的特质及传承[J].当代音乐,2015(09):55-57.
- [4]王砚奎.贵州“苗族飞歌”的民族个性与艺术品格[J].贵州大学学报(艺术版),2009,23(04):10-13.
- [5]刘琳,郎维伟.川南苗族语言文字使用的历史演变[J].西南民族大学学报(人文社科版),2018,39(04):33-39
- [6]王珊铭.浅谈苗族“飞歌”的发展及演唱特点.[J]黄河之声.2014(10):16-18.
- [7]克拉克·塞缪尔.在中国的西南部部落中.[M]贵州大学出版社.2009.
- [8]吴一文.苗族古歌的演唱方式[J].民族文学研究,2012(02):119-129.
- [9][10]李岚岚.川南苗族音乐文化在踟躅中前行的关注与思考.[J]音乐探索.2015(03):47-50.

基金项目:本文是四川民族民间音乐舞蹈研究中心“川南苗族“古歌”与贵州苗族“飞歌”的研究成果。项目编号:MYB2018-1

作者信息:

刘明清,1987.5-,女,重庆开州人,博士研究生,讲师,内江师范学院音乐学院,主要研究方向为作曲技术与理论。