

滇南大地的歌唱

——评《民间旋律》一书

云南艺术学院 刘华

【摘要】民间的音乐旋律，由于地理、历史、文化因素的介入，常常会在不同地区、不同民族、不同支系之间，有着不同色彩和不同个性的表达方式。文章依托《民间旋律》一书，以建水各民族的民歌为剖面，依托相关学科方法，勾勒了各民族的习俗活动、唱腔体系、旋律特征及美学特征，意在说明，任何民间旋律在特定文化生态的背景下，特别在倡导非物质文化遗产保护的大环境下，都应该加以继承，使其文化精神走出小文化圈，成为人类共享的精神财富。

【关键词】民间旋律 地方表情 传播 书评

由汪致敏编著，卢文祥、赵云华策划，张绍碧主编，云南出版集团公司、云南人民出版社出版的《民间旋律》文化一书，依托建水及当下建水行政区划范围内的各少数民族民间歌曲进行了“集成”式的收录，完成了对“小文化”的集示。

建水地处云南省南部红河北岸，隶属于红河州，是一个多民族聚居的地区，在这片神奇的土地上，世代居住着哈尼、傣族、苗族、彝族、汉族等各族人民。由于所处的自然环境、语言、风俗习惯、文化背景和宗教信仰的不同，故在不同地区、不同民族、不同支系之间，都会有着不同色彩和不同个性的民歌现象。其民歌、乐舞不计其数，是它们一方民众艰辛劳作中对未来生活充满希望的表达。

作为《建水历史文化丛书》系列之一的《民间旋律》一书，在其政府和当地文化工作者大规模普查和辛勤的努力下完成的地方音乐文献。他们立足于民族音乐学、生态文化学、历史文化学的方法，依托当下建水的政治、经济、文化、生态背景，从研究并保护建水民族民间传统艺术的角度出发，使其独特的风格飘出了大山走进了都市的视野。

作为读者，现笔者就以下几个方面对《民间旋律》一书的学术意义和现实意义进行一种学术性的评判，以助于一种地方性民间音乐的价值在更大层面上的推广、传播。

本书共分五章。第一章：彝族民歌；第二章：哈尼民歌；第三章：傣族民歌；第四章：苗族民歌；第五章：汉族民歌。每一章从他们居住区域、谱写方式、传承方式、美学特征、宗教信仰等方面进行记录、整理完成了历时和共时的文本叙事。第一章：彝族民歌。它包含“四大腔”、“变体腔”、“杂弦调”、“小调”。其中的建水小调传入时间较早，根据民族习惯和唱词的不同，内容广泛、涵盖生产、生活、爱情、婚姻、风俗等方

方面面。传统建水小调的唱词一般以五字一句或七字一句普遍使用。由“十二月”、“十合”、“春夏秋冬”“五更”、“四季”时令和景物连缀唱词。曲体结构规整、音调质朴流畅、旋律起伏较小。建水小调因易唱易记的缘故，逐步进入彝族文化的领域，被彝族人所接受，最终广泛应用于节日庆典或赶庙会及日常劳动的过程，它们在逐步地方化的过程中，又引入了彝族语言的表达方式和特性音调，形成了多种文化互融的地方旋律。

第二章哈尼族民歌，它包含“哈吧”、“阿茨”、“苏拉枯”、“阿尼嫫呐”、“呃勒”、然迷搓“、”欸嘿尼”。“哈吧”在哈尼族意为“歌”，是哈尼族古老的叙事民歌。它涉及人类起源、民族历史、生产知识、处世哲学、风俗习惯、宗教信仰等，是无文字民族重要的文化记忆。它的应用领域及其广泛，多在祭祀、节日、婚丧等隆重场合。在祭祀时全寨的男女老幼穿着特制的服饰、携带祭品、聚在一起歌唱、喝酒庆祝，辞旧迎新，并预祝来年丰收和幸福。在逢年过节、讨妻嫁女、新房落成时，就以哈巴的形式为大家唱祝贺歌，由此完成了民族文化的传递，书作也实现了为民族兄弟文化进行传播、关注民族情感表达方式的人文取向。

第三章傣族民歌，它包含了“诉苦歌”、“情歌”、“婚俗歌”、“生产歌”。建水的傣族有“汉傣”、“花腰傣”等称谓。傣族是一个能歌善舞的名族，具有悠久的历史 and 灿烂的文化。傣汉信奉多神崇拜和祖先崇拜，拥有自己的语言、但无文字。同属于藏语系侗傣语族傣语支，现通行汉语。傣族民间歌曲具有“自然”、“淳朴”、“优美”、“含蓄”的审美观念和审美心理的形成与傣族人民长期所处的环境、社会和经济形态、宗教信仰、生活习惯、历史来源等因素有着密切的联系。傣族民歌的传承根植于广大的人民群众当中，蕴藏着丰富的文化底蕴，民歌的传承通过老人演唱示范、娱乐游戏等方式进行。这种文本的记录，为外界提供了了解另一种文化的生存状态，强调了理解音乐的前提首先是理解文化的要旨。

第四章苗族民歌，它包含了“情歌”、“婚礼歌”、“丧葬歌”。建水苗族自称“蒙碑”，它称“汉苗”、“花苗”，语言属汉藏语系苗瑶语族苗语支，他们信奉原始宗教，而正是这依托自然、归皈自然的族群心理，才彰显出建水苗族民歌奇彩纷呈、浩如烟海的多彩图示。据书中记载，建水民族音乐的传承方式大致分为两种：一是在苗族民间：当青年男女到了青春萌动期，大家成群结队、穿金戴银来到幽然、僻静、风景静好之处。参加对歌活动，通过潜移默化的耳闻目睹，熟悉演唱方法和演唱程序。二是在花山场上的实地对歌中，青年男女，通过交流、对唱、反复琢磨、研究歌曲，使其歌声更加动人心弦、

更富感染力，由此，《民间旋律》为我们揭示了一方水土中另一种文化创造的一方歌唱方式。

第五章汉族音乐，它包含了“大成乐”、“洞经音乐”。洞经音乐是有着悠久历史的传统音乐，源于中原汉族地区。明清两朝大规模的汉族迁徙建水，带来了先进的生产力和深厚的汉文典籍、同时，建立了大批宫观庙宇，释、道一度繁荣，佛教、道教经典和音乐与本地风土民情相融合，形成了既有浓郁汉文化色彩，又具有遍地特色的汉族传统音乐文化。时至今日，中原地区的洞经音乐基本销声匿迹，惟在中国西南边陲的云南得到完整保存，这也为读者揭示了一个文化事实，即云南各民族既有自己文化创造的诗性才情，更有兼容并包的文化心态，才使许多外来音乐文化在一方水土，找到了保存的土壤。

纵观全文，《民间旋律》一书用搜集、整理的形式，以叙事的表达，对建水各民族音乐完成了一种历史流程的梳理，为读者展示了一方民众情感表达特有的方式，更为建水民间音乐文化遗产的保护和传承提供了可贵的田野实践的个案，尽管书作遍访民间，记录草根，但《民间旋律》一书仍存在一些遗憾和不足：如，书写的是民间旋律，但作者却并没有更多的依托音乐人类学、生态学等学术立场去进行“为什么”的追问，实为一种专业音乐素养和学术积累的欠缺，同时，作为一本记录民间音乐旋律的著述，却没有CD唱碟对原声音乐录纪，这也缺少了时空的“记忆片段”，然而，毕竟瑕不掩瑜，作为一部出自基层文化工作者之手的“原始”材料，《民间旋律》一书似是值得肯定的，它的文本存在必将为相关人员的研究工作提供“素材”的佐证，能起到抛砖引玉的作用。基于此，我们呼唤更多立足田野工作、文依托音乐本体进行学术研究的学术著作问世，能够为云南民歌、乐舞文化遗产的保护与传承拿出更好、可供借鉴的研究成果。

在世界经济一体化和现代化进程快速发展的今天，社会生活的现代化、生产方式的改变，使得民间许多传统的民俗活动、宗教活动日趋衰落或消亡。许多身怀绝技的民间艺人人去艺亡，后继乏人，许多地方剧团由于经费的窘迫而解散，使得“地方性”文化难以实现活态传承，正如马林诺夫斯基在《西太平洋的航海者》前言中说道：“民族学正处于一个不是悲剧性的也是十分尴尬的境地。正当它整理好作坊，打造好工具，准备不日开工时，它要研究的材料却无可挽回地急剧消散了”。值得庆幸的是，面对这一情况，建水县人民政府根据《云南省民族民间传统文化保护条例》、《云南省民族民间传统文化普查的实施方案》精神，积极组织宣传文化部门有关人员，在全县范围内开展了大

规模的普查工作。经过辛勤努力，审定通过并公布了《民族民间传统文化资源县级保护名录》，共同为拥有丰富民族文化资源的建水，搜集、重新整理出建水的“民间旋律”，从这个意义上讲《民间旋律》一书为建水历史文化的发掘、研究、进行了具有“保存历史的聲音”的工作，使得《民间旋律》一书成为推动少数民族地区文化发展不可缺少的宝贵资源，值得进行推荐。