云南民族音乐美

——浅评《云南原生态民族音乐》一书

张旭楠

【摘要】: 本文从读者的角度,来研究和分析云南原生态民族音乐,对于云南这块扑朔迷离、神奇壮观的音乐领地里,读者们都在不断的提高和更新自身的民族音乐素养,同时该书对本人在学习和研究民族音乐的道路上,有着举足轻重的功效,所以希望本文对想了解和研究民族音乐的人们起到抛砖引玉的作用。

【关键词】: 张兴荣; 民族音乐; 社会功能; 形态特征

很长一段时间以来,中国的作曲家沉溺于西方音乐的研究与创作之中。不是中国没有自己的音乐,而是大多数作曲家对中国本民族音乐的优越性知之甚少,他们都以自以为正确的观点来排挤本民族最为传统或者说最为现代的音乐——原生态民族音乐。他们或多或少的受到了"西方音乐中心论"的影响,当然,也就有了神州大地处处掀起学习钢琴的狂潮。然而,张兴荣所著的《云南原生态民族音乐》一书的问世,多多少少的改变了一些人的看法。

作为一名作曲方向的学生,本人更多的从作曲技法及创作角度对本书进行评价和研究。本书作为高校学习的必备教科书,肯定有它不可磨灭的作用。从民族音乐角度来看,本书具有浓郁的民族特色,体现在很多方面:第一,作者运用了云南特有的民族,彝族、哈尼族、独龙族等 16 个原生态民族作为基奠,创作了这本别具一格、独有云南原生态民族特色的书;第二,此书的内容具有随意性和自娱性,让学生和读者读起来通俗易懂;第三,书中的光盘所载入的民族音乐都是纯天然的、口传的、未加工的、为异常演变的民俗音乐;第四,本书很全面的从红河、西双版纳、丽江、楚雄等独具代表性的地区来表述云南原生态民族音乐的特色及个性;第五,此书从目录就可以看出,作者在创作时,具有很强的逻辑性,让读者在翻阅目录时,对本书就有大概的了解。通过以上五个方面,我们就可以了解,本书保留了浓郁的、独具特色的民族原生态音乐,通过各种原生态的手法,将民族音乐的特点发挥到了极致。

无论从哪个方面考虑,该书都有它独具特色、别具一格的一面。总体来看,该书对原生态民族音乐的发展及推动还是有着不可磨灭的作用。同时该书名《云

南原生态民族音乐》,内容主要针对中国境内,云南省特有或是以云南为主的: 彝、哈尼、傈僳等 16 个民族的原生态民族音乐。侧重于这些民族以下三方面的 音乐事项研究:未受过专业音乐训练的、业余的农牧民音乐;天然的、口传的、 未加工、未异常演变的民俗音乐;自娱性、自发性的实况民俗活动音乐。呈现了 云南民族原生态音乐的一些亮点,如:广泛存在于彝、哈尼、基诺等民族中的"带 半音的五声音阶"及"中立调式"、"双重调式";佤、哈尼、独龙等民族音乐中 的无调性、泛调性现象等等。例如:红河县哈尼族音乐调式中调式中的 mi fa la si do mi 与日本"都节调式"及印尼(Sunda)地区的调式风格相似等,给人类 学提供了有关族源的参数。

该书另一个独特的魅力在于它的编序,是按语言系属,分民族阐述。如:汉藏语系•藏缅语族•彝语支的:彝、哈尼、傈僳、纳西、拉祜、基诺族;景颇语支/缅语支的:景颇族等。此外,各民族的音乐类别,也尽量按其方言,分别作以论介。这为民族音乐研究及创作的来源提供了更为充分的理论依据。同时书中广为中外民族音乐学者关注的"多声部民歌",经作者广泛深入的研究发现云南多个民族中现存 3—8 声部传统的复音唱民歌。尤为典型的如:彝族的混声三部复音唱《谢扎卓》、《阿姆克讷勒》,混声四部复音唱《五山腔•白话》等。

通过以上几个方面的例举,读者也可以看出,作者在撰写此书时,参考了大量的文献及国外音乐的风格特点,使得此书在各个方面都表达的淋漓尽致。

个人认为,虽然本书有很多别具一格的独特魅力,但也存在着很多不全面的地方。

第一, 作者在《云南少数民族多声部民歌考察记》中,大量的运用了一些民俗符号来记写乐谱,但本书中运用传统民俗记谱较少,就会导致读者不能将原生态音乐有更透彻的了解;第二,作者在记谱中,大量的运用了西洋音乐的记谱方式,比如运用了西方音乐的大量装饰音,倚音、波音等。个人认为,这些西方音乐的装饰,会使得谱例不能表达真实、浓郁、独具特色的原生态民间音乐,应运用一些自行研发的、能够表达浓郁原生态民族音乐特色的符号,来表达我国云南原生态音乐独特的、赋予魅力的音乐特点。第三,个人认为,书中提到了很多特有的少数民族乐器,为了让更多的人了解民族乐器,作者应该在提到民族乐器的同时,将乐器的图片及简要的使用方法附于书中,这样就使得读者在研究原

生态民族音乐时更加能够了解民族乐器的特色。如果作者能够从客观的角度,解决以上三个问题,相信本书会更上一个台阶。

本人从整体上简单对该书进行了分析,下面本人以两个方面作为例举,从更加细腻的角度来解析该书的内容。

一、该书的社会功能主要体现在三个方面:

- 1、审美教育功能:通过传统音乐,特别是各民族世代传承的叙事史诗歌等,能进行生产生活知识、伦理道德、民族自豪感等方面的教育。如滇南彝族尼苏支系在演唱"大曲子"时,因大曲子演唱的内容,涉及天文地理、人文历史、生产生活知识等诸多多方面,对于渴望求知的青年来说,在此可以增加、拓展自己的知识面,同时也可以利用唱曲的机会,学习汉语。
- 2、提供有教养的娱乐及精神抚慰:我们日常生活中宴饮、睡眠、公共场合等场合都离不开音乐。音乐在这些场合中的功能,一是实用,二是烘托气氛,三是增加有关的民族文化知识和情趣,启迪人们尊重本民族传统和伦理道德,热爱家乡,四是能给人们精神上的抚慰。
- 3、用作保健和治疗的手段: 音乐治疗学是民族音乐学的应用学科。在中国几千年前的《皇帝内经》——《素问》里就已提出: 五脏有声。据认为,各调式音乐在传统中医理论中,具有独立的功能,角属木,通于肝,可以调理肝脏疾病; 徵属火,通于心,可调理心脏疾病; 羽属水,通于肾,可调理肾脏疾病。

二、该书的形态特征:

- 1、乐音构造方面:大量运用带腔的音(音腔)。即包含有某种音高、力度、音色变化成分的音程过程的特定形式。如器乐曲中的吟、揉、卓、注。歌唱中的颤、波音、大小嗓、汽声、喉头音、花舌的运用等,体现出鲜明的民族风格和地域特征。
 - 2、乐音组织方面:音调的五声性;调式以三音小组为基础。
- 3、节拍、节奏方面: 散板的运用, 非律动性有板, 律动性有板, 时值前短后长类型的广泛运用。
- 4、典型的旋律形态:"抛物线"形态;迂回低降型态;断层式或大跳式突换音区的形态; 水平式波颤形态; 调式骨干音形态; 环绕中心音形态; 单声部旋律中的"隐伏线条"形态等等。

- 5、织体形态方面:单声部较多;多声部较少。
- 6、其他方面: 律学方面,中立音程的应用等。

作者一行,自 1984 年起,历经 21 个春秋,苦行 4 万多里路,广泛深入边寨山乡少数民族地区,经记谱、分析和反复研究、修订,方才完成这部音乐遗产保护的心血教材。为我国非物质文化遗产的收集与整理做出了巨大的贡献,同时也为作曲家的创作提供了宝贵的原始资料。书中对云南各民族音乐特征的介绍这一部分内容深深的吸引着我,当然其中提出的音乐用于"保健和治疗的手段"这一观点很是新颖,我很感兴趣;对各民调式调性特征的介绍本人甚是喜欢,他让本人在创作民族特色的音乐作品时受益匪浅。

张兴荣所著的《云南原生态民族音乐》一书让我了解了云南少数民族音乐的精髓,对于从事创作的我来说如获至宝,在此,感谢作者为该书所付出的辛劳,我想,该书定会成为每一位致力于民族音乐创作的作曲家的工具书。