

金川嘉绒藏族民歌的保护传承及创新发展研究

程 刚

(四川音乐学院, 四川 成都 610021)

摘要: 金川县嘉绒藏族地区有其独特的历史文化背景, 这与它所处的青藏高原东部边沿的复杂地形是密不可分的。该地区的高山、河流和峡谷共同构成了嘉绒藏族的生活舞台, 同时也塑造了他们坚韧不拔的意志。在金川嘉绒藏族的社会生活和文化当中, 民歌是他们适应和克服自然环境的重要表现形式。这些民歌不但是日常生活的一部分, 也是传递历史、传统价值的载体, 体现了金川嘉绒藏族对生活环境深刻理解。然而, 随着现代化生活生产的高速发展, 这一珍贵的民间艺术正面临着严峻的挑战, 包括传统知识的流失、年长传承者的减少以及市场经济的冲击等等。希望通过本研究的深入探讨, 能够为金川嘉绒藏族民歌的长久传承和创新发展提供理论支持和实践指导。

关键词: 金川嘉绒藏族民歌; 保护传承; 创新发展

引言

嘉绒藏族民歌作为一种文化现象, 其研究不仅有助于揭示藏族文化在特定地域环境下的适应和发展, 也是理解中华民族多元一体文化结构的重要途径。这些民歌中蕴含的丰富信息, 为我们提供了洞察嘉绒藏族社会结构、历史变迁和文化遗产的窗口。此外, 金川嘉绒藏族民歌的研究对于更好的保护和传承少数民族文化、增强民族认同感、自豪感以及凝聚力有着重要的意义。

一、金川嘉绒藏族的民歌分类

金川嘉绒民歌是理县嘉绒藏族人民创作和演唱的民歌, 具有丰富多样的形式和独特的音乐特点。其中原生态民歌达到了较高占比, 这类音乐能够很好地展现金川嘉绒藏族人民的生活, 与此同时在金川嘉绒藏族人民的生产生活当中, 由于不同场合所用的音乐类型不同, 金川嘉绒民歌又分为了 5 大类: 锅庄、情歌、劳动歌和酒歌等多种类型。

(一) 锅庄歌曲

“锅庄”这个词源于汉语的音译和意译结合, 有多种不同的表达方式, 另外还有“歌庄”“歌装”“歌妆”等。史书中对“锅庄”还有许多其他的定义, 例如火塘锅庄、跳锅庄舞或某种独特的商栈。如今的锅庄指的是一种在中国西南地区多个少数民族中广泛流行的、通常由男女围成圈, 载歌载舞的民间表演形式。

金川嘉绒藏族锅庄不仅是文化的表现, 也记载着金川嘉绒藏族的生活记忆。其音乐元素与金川嘉绒族的礼仪和信仰密不可分, 总是表现出一种相辅相成的状态。金川嘉绒藏族地处地势独特, 与其他藏族地区、羌族、汉族等群体有着频繁的文化互动和交流, 因此嘉绒锅庄呈现出多元、交融和中间性的文化特征。

(二) 情歌

情歌是金川嘉绒藏族表达爱情的主要形式之一。歌词中大多运用比喻、影射、比兴、暗示等手法, 巧妙地映射出了金川嘉绒藏族人民的生活状态, 同时也展现出了男女之间的纯真爱情, 也进一步的说明了金川嘉绒藏族人民对纯真质朴的美好精神追求。说唱型情歌的音乐特点是轻松明快、含蓄动人, 旋律线条突出个性色彩差异。

(三) 劳动歌

金川嘉绒藏族民歌中出现最早的便是劳动歌, 其他的民歌体裁都是在劳动歌的基础上演变而来的。由于大多都是在劳动时才演唱的歌曲, 所以具有统一性和抒情性的特点。在金川嘉绒藏族人民劳动歌中, 这两种功能被很好地结合在了一起。劳动歌的歌词朴实、简单、旋律朗朗上口、易于传唱, 演唱形式丰富, 节奏明快激情、句式整齐。

(四) 酒歌

酒歌在嘉绒藏区是一种非常重要的音乐形式。无论是款待宾朋还是祭祀庆典, 都要酿酒、喝酒、唱酒歌。酒歌的内容丰富, 旋律悠远而热情, 腔幅宽阔, 润腔细腻, 音乐上具有华彩性质。嘉绒藏族人民非常喜爱这种音乐形式。

二、金川嘉绒藏族传统民歌演唱技巧概述

(一) 金川嘉绒藏族民歌演唱技巧中的“颤”和“擞”

在金川嘉绒藏族民歌的歌唱技巧中, “颤”和“擞”与汉族民歌及其他少数民族歌曲的演唱方式有微妙的差别, 显示出嘉绒藏族民歌独特的特点。金川嘉绒藏族民歌中的“颤”技巧相比传统民族声乐中的“颤音”, 具有明显的区别。它通常是短暂而装饰性的, 音程上表现为小二度甚至更窄, 通过滑音的方式进行演唱, 通常持续一个节拍, 不像一般声乐中的颤音那样持续时间较长。此外, “颤”技巧与倚音等修饰音也有区别, 主要在于其时长短, 音程较窄, 并且基本不超过小二度。

在这首酒歌中, 演唱技巧广泛运用了“颤”和“擞”, 极大地丰富了歌曲的表现力。这些技巧的应用有其规律性: 通常“擞”技巧会出现在“颤”技巧之前。例如, 第一节的演唱节奏比较自由, 更接近于“颤”技巧的修饰性。而“颤”技巧本身的发声非常短暂, 这是嘉绒藏族歌曲的独特特色。在第二个小节中, 两次“擞”技巧集中在旋律强化的部分。歌曲中还有许多滑音, 与之前的“颤”和“擞”技巧相结合, 更加突显了嘉绒藏族民歌的独特风格。

(二) 金川嘉绒藏族民歌演唱技巧中的发声方法运用

在处理金川嘉绒藏族传统民歌演唱时, 通常采用“原生态唱法”。这类唱法真声居多, 便于强调情感, 在音乐处理上, 由于传统民歌没有规范节奏、旋律及音量, 并且尾音唱得很自由, 所以会频繁使用一些颤音、滑音、装饰音。在演唱金川嘉绒藏族传统民歌时, 要保持整体性和完整性, 既要注重情感, 也要注重气息和音准。在一些乐句乐段中采用“科学发声方法”有利于大众审美。“原生态”唱法确实具有合理性, 但如果需要演唱者在专业化舞台上演唱传统少数民族民歌作品时, “科学发声方法”更便于推广。作为专业训练的民族声乐演唱者来说, 更应深刻的感受传统民歌所带来的独特文化, 在理解作品内涵的基础上, 进行二次创作, 赋予其不同的艺术价值。

三、金川嘉绒藏族民歌音乐特征的分析研究

(一) 金川嘉绒藏族民歌的旋律特征

金川嘉绒藏族民歌的旋律特点包括音阶式的连续递进和波浪式的环境递进, 少用大跳跃, 整体流畅自然。节奏上以二拍子最常见, 特别在劳动歌曲中广泛应用, 有助于协调集体劳动节奏。

三拍子次之,适应了民歌的情感和舞蹈性要求。乐句结构主要为两个或三个乐句组成的一部曲式,长度参差不齐,展现了其自由随性的民族风格。

(二) 金川嘉绒藏族民歌的音阶组合

金川嘉绒藏族民歌的旋律多样丰富,主要以七声音阶、六声音阶和五声音阶为特征。七声音阶中,燕乐音阶最常见,如《来自柳林的布谷鸟》等;清乐音阶也有代表作,如《成年的人相爱》。六声音阶则以加变宫音调式为主。在调式使用上,羽调式最为普遍,商调式和角调式较少见,赋予民歌柔和温情的风格,而徵调式则增添了中性偏阳的特色。

(三) 金川嘉绒藏族民歌旋律发展手法

重复和对比是旋律发展中基础又复杂的手法之一,金川嘉绒藏族民歌正是通过这些技巧才有其独特的艺术魅力。重复是基础,变化则产生了对比效果,使得旋律在不断演变中保持流畅。这个过程并不突兀,而是在原有音型之上不断变化的。最终,旋律回归到最初的主题,既令人心满意足,又富有情感深度。

(四) 金川嘉绒藏族民歌调式特点

金川嘉绒藏族民歌的调式和调性展现出不确定性,融合了多种特征,难以归为单一调式或调性。这种特质通常出现在相似风格的调式间,如羽调式与商调式、羽调式与角调式等,突显出其独特的表现力和情感深度,不受传统主属关系的限制。

综上所述,金川嘉绒藏族民歌的旋律具有丰富多样的特点,包括音阶类型、调式使用、旋律形式和节奏特点等。这些特点展示了嘉绒藏族民歌独特的音乐风格和民族文化特色。

四、金川嘉绒藏族民族音乐创新发展新途径

金川嘉绒藏族民歌的创新发展是对传统文化的现代诠释和扩展。在当代社会中,传统的民歌形式需要与现代社会相结合,以适应新的时代需求。因此,金川嘉绒藏族民歌在音乐风格上进行了融合和创新。传统的嘉绒藏族民歌以农耕文化为主题,旋律简单、节奏明快。然而,在现代社会中,人们对音乐的需求发生了变化,更加注重多样性和创新性。因此,金川嘉绒藏族民歌在保持传统特色的同时,也加入了现代音乐元素,使其更具时代感和吸引力。

(一) 借力乡村振兴,实现嘉绒藏族音乐文化的繁荣发展

乡村文化振兴在民族地区的实施中扮演着重要角色。作为中华文化的重要组成部分,民族文化包含丰富的传统音乐资源,特别是嘉绒藏族民歌,其创新性发展和文化转型是推动嘉绒藏族地区乡村振兴的有效途径之一。在尊重金川嘉绒藏族的风俗和传统文化基础上,我们应深入挖掘民歌的特色和内涵,并将其视作旅游资源的一部分。在展示嘉绒藏族风土民情时,可以适当地安排民歌表演或介绍,以吸引更多人的关注,促进其持续传播和发展,同时也推动当地旅游经济的增长。

(二) 推动嘉绒藏族原生态民歌创新发展,打造嘉绒藏族民歌品牌

改编和创作新民歌,是推广嘉绒藏族民歌的新途径。嘉绒藏族民歌以其独特的音乐特色在藏族民间音乐中独树一帜,根据这些特点,可以打造嘉绒藏族民歌的品牌,促进原生态民歌的创新和发展。在改编和创作嘉绒藏族民歌时,需符合高、精、深、美、土五个方面的要求:高质量、精品策划、深入研究和表达、美妙音乐和形式,以及保持地道的原生态风格。这种编创方式直接利用现有的民歌素材,通过调整音调和节奏,既保留了基本结构,又注入了创新元素。另外,可以在传统嘉绒藏族民歌的基础上加以改编,如加强曲调或调整节奏,或将典型的嘉绒藏族音调融入新创作的民歌中。利用嘉绒藏族民歌促进旅游经济的同时,也促进了民歌的传承与发展,两者相互促进。发展旅游经济和打造民

族品牌有助于推广嘉绒藏族民歌,不仅推动了旅游经济,也促进了民歌的创新发展。

(三) 创建嘉绒藏族民歌研究中心,培养复合型人才

为了深入研究嘉绒藏族独特的传统文化,可以与相关院校的民族学、人类学专业及其他相关领域的权威学者、专家合作,共同建立白马藏族民歌研究保护中心。通过实地采访和利用当地丰富的音乐资源,进行系统的研究工作,同时致力于培养嘉绒藏族民歌演唱方面的专业人才,以促使其发展与现代时代接轨,推动研究工作的专业化和学术化。政府相关部门可以支持本地嘉绒藏族民歌演唱者的培养,孵化新的传承者,提供专门场地作为文化传承和演唱培训场所,更好地保护和促进嘉绒藏族民歌的传承与发展。

另外,还可以建立嘉绒藏族特色传统文化数字信息的文化博物馆,运用现代科技手段对嘉绒藏族民歌进行系统的收集、整理和学术研究,特别是对当前仍存的传统民间音乐进行抢救性记录。这些措施将有效促进嘉绒藏族民歌的保护与传承工作,对其健康发展起到积极作用。

(四) 以融媒体助推嘉绒藏族民歌的有效传播

嘉绒藏族民歌的进一步传播和发展,需要新媒体与传统媒体的协同作用。首先,应加强传统媒体的传播力度,包括电视、广播、报纸等平台。可通过创新的方式,如举办“嘉绒藏族歌曲演唱比赛”,推动嘉绒藏族民歌的传播。例如,参与央视的《民歌中国》《魅力十二》《歌从黄河来》等节目,借助央视的影响力,让更多人了解嘉绒藏族民歌,有助于其更好地传播和发展。建议通过短视频平台如抖音、快手等,利用通俗易懂的方式传播嘉绒藏族民歌,加强互动与观众的深入沟通,提升大众对民歌的理解和认知。金川嘉绒藏族民歌具有浓厚的民族和地方特色,演唱方法不拘泥于传统音乐的科学发声方法和常规曲谱,多用本民族和地方方言演唱。这导致通过传统媒体传播的内容缺乏针对性,对不了解嘉绒藏族传统文化或不熟悉其语言的人来说,难以引起兴趣。在融媒体时代,音乐文化的传播具有时效性和交互性,可以通过大数据精准了解大众需求,有针对性地创新内容,提高大众接受度。嘉绒藏族民歌的传唱者可以通过网络与大众交流,解答关于嘉绒藏族民歌及相关民俗文化的问题,增强传播效果。

五、结语

金川嘉绒藏族民歌是一种具有丰富多样的音乐风格和民族文化特色的传统艺术形式。演唱中采用的“颤”和“擞”技巧与演唱风格在众多少数民族音乐中独树一帜,为了保护 and 传承这一传统文化,金川嘉绒藏族民歌通过教育、推广和商业模式的创新发展,使其能够更好地适应现代社会的需求,并吸引更多的人参与其中。嘉绒藏族民歌的旋律特点包括音阶类型、调式使用、旋律形式和节奏特点等,展示了其独特的音乐风格和民族文化特色。此外,嘉绒藏族民歌的采风与收集与农田耕作和农耕文化紧密相关,通过歌曲表达了农耕劳作的特点和家乡的赞美。综上所述,金川嘉绒藏族民歌的创新发展不仅有助于传承和弘扬嘉绒藏族民歌的文化,也为当地经济和社会的发展做出了积极贡献。

参考文献:

- [1] 兰波.金川县嘉绒藏族民歌的现状与传承方式探析[J].葡萄酒,2023(8):0037-0039.
- [2] 刘思丝.新创作磅礴嘉绒藏族多声部合唱套曲《嘉绒四季》的艺术性分析[J].黄河之声,2021(19).

本文系2024年度四川省教育厅人文社会科学重点研究基地藏羌彝走廊民族音乐研究中心的科研项目《金川嘉绒藏族民歌的保护传承及创新发展的研究》(批准号为LZY2024-B09)的成果。