

对游牧民族民间音乐“黑走马”的 古老性初探

杨娇娇

(厦门大学艺术学院 福建 厦门 361005)

摘要:我国游牧民族民间音乐中保留着大量以马为题材的音乐。其中,有一首广为流传的乐曲,哈萨克族称为“黑走马”,该音乐在蒙古族及锡伯族中都存在诸多变体。它们不仅原始动机相同,舞蹈动作也相仿。“黑走马”是游牧民族古老音乐文化的遗存。

关键词:游牧民族 民间音乐 “黑走马” 古老性

中图分类号: J607

文献标识码: A

文章编号: 1672-4577(2013)01-0020-04

一、游牧民族音乐的特点

历史上,中国北方各游牧民族经过长期的文化交流,他们的音乐文化中多多少少都有血缘关系。草原游牧民族的音乐具有中国五声性特点,并同时采用欧洲大小调音乐体系。民间音乐体裁多样,较有代表性的有哈萨克族的阿肯阿依特斯、蒙古族的英雄史诗、柯尔克孜族的玛纳斯等。除此之外,还有各种曲风优美、高亢、欢快的歌曲及器乐曲、极具抒情特点的长调,以及各种模仿草原生活、狩猎场景、飞禽走兽的舞蹈等等。他们所使用的乐器大多就地取材,乐器形制也相对简单。比较常见的如弹拨乐器冬布拉,拉弦乐器库姆孜、马头琴,还有在哈萨克族中用马蹄制作的打击乐器等。在这些游牧民族中,现仍流传着大量以马为题材的音乐,这反映出马在他们先民生活中的重要地位。本文中所提到的民间音乐“黑走马”是哈萨克族广泛流传受大众喜爱的音乐。它以器乐曲、舞曲、歌曲等多种形式传播,并且它们都赋有独特的“走马步”特点。不但如此,在蒙

古族及锡伯族的音乐中也发现了和它很相近的曲调,蒙古族称为“萨吾尔登”,锡伯族则称为“贝伦舞”,这些都可以说是“黑走马”的变体形式。从这种音乐流传的分布中,我们可以发现,生活在相同环境中的各民族,同一音乐文化在长期的历史过程中,随着社会变迁等因素,局部生活环境的改变作用于他们的认知方式,因此形成了不同黑走马的变体。

民间口头传承是游牧社会中较为显著的传承方式,其特点是语言的音乐性及文学性。为了便于记忆和传唱,在他们的民间叙事诗、民间音乐等口头传统中发展出许多短小而赋有韵律的曲调,并反复运用。匈牙利音乐学家柯达伊曾发表过这样的观点“不断反复两小节或短小的动机,这是所有原始民族音乐中一种特有的形式,甚至在向前发展了的民族的那些仍具有生命力的古老传统中,也存在着这种形式”。^[1]这说明,在具有悠久历史的游牧民族中,他们生活中这种看似单一的音乐里却蕴藏着顽强的生命力。而这些

收稿日期 2012-10-30

作者简介 杨娇娇(1985-),女,新疆特克斯人,厦门大学艺术学院音乐系10级硕士研究生,研究方向为民族音乐学。

基金项目:本文为新疆维吾尔自治区普通高校人文社科重点研究基地新疆少数民族音乐与舞蹈研究中心“民族音乐学视野中的新疆区域音乐研究”(XJEDU060112C01)阶段性成果。

或器乐曲中也普遍存在。可以看出,这种看似复杂的“走马步”节奏特点来源于古老先民对游牧生活的直接模仿,它的形成及之后的传承是一种自然而然的进程。今天这种具有古老因素的音乐节奏特点仍然还大量存在的原因,笔者认为除了至今仍存在一部分以游牧为主要生存方式的群体以外,其根本原因是他们民族文化认同的普遍性与同一性,深深根植于这个庞大的族群内部。

2.旋律:除节奏因素以外,整曲的旋律线条也很单一。巴托克曾提出了关于简单的乐曲比复杂一些的曲调存在的年代要久远些的假设。在这首以“走马步”贯穿始终的音乐“黑走马”中,调式主干音为 sol、do、re,内弦旋律以 sol 作为持续低音与外弦同步重复,并在内弦主干音 sol 的上方分别构成 sol re、sol do、sol si 的五度、四度和三度音程。全曲出现次数最多的为五度音程 sol re 和四度音程 sol do,同时,它们也分别位于每个短小乐句的起始拍。也就是说,“走马步”的旋律是相对固定的,并且它的重复方式也是有规律可寻的。这首“黑走马”旋律的主要特点是:乐曲开始由高音到低音的五度到四度音程及反向的旋律波动,形象的模仿走马快速走步时双脚的姿势和声音。音程之间的距离相对固定,包括在其变体中,即使旋律出现了转调,但仍然可以发现这种变化重复的显著特点。

3.乐器:除了对谱面上所呈现出的音乐本身的直观分析以外,对游牧民族音乐文化深入研究还需要考虑到具体的实践活动。因此,传播音乐的载体其实也是同样蕴涵和承载着历史记忆。要想追溯这种游牧文化源头,考古发掘与古老的岩画也为我们提供了依据。最早刻画形似冬布拉的岩画,据传冬布拉艺术从其萌发距今已有4000年的历史,^①在公元8世纪时就曾有一位非常著名的弹唱家叫霍尔赫特。虽然关于冬布拉起源的说法至今未定,但这种弹拨乐的历史无疑是非常久远的。同时,在表演中,冬布拉乐器的演奏技法也得到了充分的体现。特别是每小节前三组或奇数节拍前的装饰音的使用,意外的增添了乐曲功

能和声的效果和色彩,这是游牧民族对和谐乐音的追求与自我探索的一种体现。乐器的形制和演奏方法是人思维的展现,演奏者通过乐器的声音对各种事物进行模仿,这种声音与人的内心情感直接相通,并且表演本身与人类身体的行为也是密切相关的。从宏观的角度整体来解释这种文化现象,所折射的则是个人对社会的认知与个人创造的行为过程。

4.舞蹈:我国史料记载:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙……”,^[5]它为我们展现出古老先民时期的音乐是歌、舞、乐三位一体的综合形式,舞蹈的传承行为一定程度上是超越时空限制的。它不仅仅是简单的具象模仿,还是对某一种感情的模仿。就像哈萨克族音乐“黑走马”,事实上这个名称涵概了歌曲、舞曲及器乐曲这三种不同的体裁。在这些不同形式中,音乐也稍有不同。在哈萨克族、蒙古族和锡伯族中,像是跳着同一支舞蹈,他们用自身的舞姿,传达草原上古老先民对马的情结。有节奏的身体摆动源于音乐,而音乐中重复的旋律和节奏则又是人内心的需要,彼此呼应的音乐与内心情感在这里得到完美体现。在舞蹈过程中,古老游牧民族对草原、对马的深厚感情,通过舞蹈动作得到表达、释放和强化。此时,过去的历史与现代的时空得以交汇,舞蹈者的本身也成了对“黑走马”的另一种演绎。像这样至今仍具有广泛群众基础的现象,可以说这种特殊的草原文化是包括哈萨克族在内的游牧民族的共性,并位于整个社会文化的核心地位。

因此,“走马步”的形成与游牧民族特殊的文化息息相关,是由悠久的游牧文化一代代流传下来的。以这种文化特质为核心所产生的这一类“黑走马”音乐,映射出来的其实是特定区域、特定族群对游牧文化共同的历史记忆,族群记忆,这也是他们长期选择的结果。

四、对“黑走马”古老性的文化解析

任何文化的表达和叙述都离不开民族与地域这两个基本范畴,音乐文化也同样如此。前文

^①来源:《冬布拉艺术》专题片,国家非物质文化遗产申报片,伊犁州文化艺术研究所联合申报,2007年伊犁州广播电视台录制(内部资料)。

提到,以“走马步”为核心的“黑走马”,在蒙古族及锡伯族中也存在相似的音乐。哈萨克族和蒙古族曾拥有共同的族源,且都以草原游牧生活为主。锡伯族也是这一地区的古老民族,曾以渔猎为主。他们在这一区域长期的共同生活,所形成的文化都具有草原游牧特点。除了以直观的、个体的口头传承方式,同时也是集体自觉性的音乐传播,这使他们无形中承载着共同的文化根源,这便是原始民族文化中所体现的古老音乐的普遍性。同时,往往是从这种集体性的表达方式中,才形成了今天音乐“黑走马”在哈萨克族、蒙古族、锡伯族中,以不同的方式、不同变体共同存在的现象。这也进一步印证了巴托克对匈牙利民间音乐的研究中曾提到的,真正的民歌不会只有一种变体,其它不同的形式都是并列存在和发展的。

另外,从文化人类学的视角来看,民间音乐在不同族群、集体的传承行为,一定程度是对这种游牧为主的草原文化上相应的社会结构的体现。随着社会的发展,分工越细致,其相对的表达“话语”系统则越具体,个体的独立意识也越强。反之,“话语”系统则会越统一。因此,“黑走马”及其变体的普遍性现象,是游牧社会结构的另一种呈现方式。游牧民族对音乐中节奏、旋律或音程关系的处理手段,与这种社会结构分工的状况总体上是相符的。同时,在游牧民族中,反映北方草原生活的这种独特的音乐语言,也是他们特有的文化记忆方式。“黑走马”中短小动机组成的“走马步”及乐句重复变化的特点,都与匈牙利民族音乐学家对古老民族音乐特点的描述吻合。在这

些民族继续向前发展的进程中,这种古老的音乐元素仍然具有顽强的生命力。

最后,无论是从文化表述中的两个基本范畴对音乐的解释,还是从宏观的音乐传承行为与社会分工关系的角度进行探讨,草原游牧民族的“黑走马”都是这种地域文化的特定产物,体现的是他们用古老音乐语言所延续的民族精神。

每一种文化都与特定的自然和社会条件相适应,不同的地域拥有不同的文化特质。音乐“黑走马”及其变体在不同民族中普遍存在的文化现象,则是由于不同地域的文化差异,产生了人们不同的记忆。因此,基于人类学者和民族音乐学者对古老音乐和文化的研究:探究游牧民族音乐文化中的共性,挖掘民间音乐中的珍贵遗存,是对当下游牧民族音乐文化研究的重要启示;同时,这也有助于我们更深入的了解和认识游牧社会中,音乐文化的“过去”、“现在”及“未来”。

参考文献:

- [1] 乌兰杰.蒙古族萨满教音乐研究[M].呼和浩特:远方出版社,2010:161.
- [2] 中国民族民间舞蹈集成编辑部.中国民族民间舞蹈集成·新疆卷[M].北京:中国ISBN中心,1998:207-209.
- [3] 新疆百科全书编纂委员会.新疆百科全书[M].北京:中国大百科全书出版社,2002:259.
- [4] 徐辉才记谱.哈萨克民间歌曲集[M].北京:音乐出版社,1956:54.
- [5] 吕不韦.吕氏春秋[M].杨坚点校.长沙:岳麓书社,1989:33-34.

(责任编辑:杨叶)

The Study of Origination for Nomads' Folk Music "Kara jorga"

Yang-Jiaojiao

(Music Department, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)

Abstract: There are large amount of music which are related to horse among the music of nomads in our country. One of them is quite popular, which is called "Kara jorga" by Kazaks and there are some other versions of this music among Xibe and Mongols. They are relatively similar in original motives, even in their dancing. And "Kara jorga" is one of the heritages of ancient nomads.

Key words: Nomads; Folk music; "Kara jorga"; Origination