

四川凉山彝族民歌可持续发展路径探析

宋阿依姆

【摘要】四川凉山彝族自治州有着丰富的彝族民歌文化资源，也是我国不可多得优秀传统文化资源。随着社会的发展与变迁，民族融合越来越紧密，彝族人民外迁越来越方便与频繁，凉山彝族民歌的传承与发展面临巨大困难。目前凉山州彝族民歌的发展呈碎片化、断续化、断层化形态，不利于彝族民歌这一优秀文化资源的可持续发展。本文将从集合政府、民间、学界三方力量，如何共同整合资源与担当责任的角度以及彝族民歌传统传承保护方式与现代新兴技术传承保护方式出发，以探寻出彝族民歌可持续发展路径。

【关键词】凉山；彝族民歌；可持续；发展路径

【中图分类号】G122 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-0139(2018)0-0100-5

一、凉山彝族民歌

四川凉山彝族自治州，彝族人口约 220 万人，是我国彝族主要聚居区。凉山彝族有着丰富的民歌文化资源，彝族民歌在很大程度上反映了凉山彝族生产、生活、历史与文化形态。2010 年 10 月，由四川省音乐家协会编辑、出版的《四川省彝族民间音乐全集》，在过去凉山州及各个县市已收集的彝族民歌基础上，把新收集的资料进行综合筛选后，共收录了 575 首彝族民歌。其中凉山地区的彝族民歌数量占了整个音乐集民歌数量的 90%以上。当然，虽名为《四川省彝族民间音乐全集》，实际上并不全。该音乐集收录的民歌是传唱性高、代表性强的民歌。据有关数据统计，素有“中国彝族民歌之乡”的雷波县，仅当地政府收集的民歌就有 5000 余首，编辑出版的有 25 册，1000 余首。^①四川凉山地区的彝族民歌主要流布于凉山彝族自治州的西昌市、盐源县、德昌县、会理县、会东县、宁南县、普格县、布拖县、金阳县、昭觉县、喜德县、冕宁县、越西县、甘洛县、美姑县、雷波县等 16 个县市，几乎包括了自治州的所有县市。^②由此可知，整个凉山地区彝族民歌可谓浩如烟海。综合四川大学艺术学院黄英教授及西南民族大学张莉教授之前对四川凉山彝族民歌的研究，可以将四川凉山彝族民歌分为如下几大类别。¹

一是丫（山歌）。凉山彝族同胞称山歌为“丫”。一般是在山野、田间进行歌唱，唱词内容有反映劳动生产、社会生活及个人情感的。“丫”除了传唱度高的歌曲外，大部分是彝族同胞以曲度词的即兴演唱。“丫”的演唱方式一般是独唱，特殊情况下也有对唱。大部门“丫”歌以高亢嘹亮为主。

二是媳诺尼几（婚嫁歌）。婚嫁歌是凉山彝族的一种风俗民歌。凉山彝族同胞非常重视婚丧嫁娶，婚嫁歌特具其民族特色。婚嫁歌分为出嫁歌与婚礼歌，出嫁歌的彝语叫“里惹尔”，新娘出嫁前在娘家，新娘的同伴要陪同新娘一起哭嫁，据说是整个村子的年轻女子都要前往新娘家，坐在一起“以歌当哭”。出嫁歌的歌词内容大部分为不舍亲人、感恩父母之类的，在旧社会还有

基金项目：四川省教育厅“四川凉山彝族民歌可持续发展研究”（项目编号:YZWH1711）成果。

作者简介：宋阿依姆，四川大学艺术学院教授，四川成都 610000。

① 数据来源于《凉山日报多媒体数字报》2014 年 7 月 10 日。

② 张莉、孙国英：《四川凉山彝族民歌的音乐形态》，《中国音乐》2013 年第 4 期。

陈述妇女不幸、痛斥买卖婚姻等比较悲情的哭嫁。婚礼歌彝语叫“卓合”，婚礼歌是在婚礼当天迎宾、宴客、敬酒、娱乐时演唱，以增加婚礼的热闹与喜悦气氛。

三是厝史依讷（丧事歌）。这类民歌也属于凉山彝族的风俗民歌。按照办理丧事的过程，丧事歌有三种：一是“俄”，彝语意为哭，也就是哭的歌，是亡故者亲人的吟唱。二是“阿古合”，是亡故者的本家和亲友吊唁亡灵而唱的歌。以“阿古”作为衬词，贯穿于歌曲的前后。“阿古合”不同于“俄”，具有一定的仪式性和表演性。三是“扯格”，彝语意为开路、指路。在遗体火化前，要为亡灵举行“扯格”的歌舞仪式，追忆祖先，希望亡灵能返回天国故土，与祖先团聚。^①

四是兹尼合（节日歌）。凉山彝族最为重要的两个节日是农历六月的火把节和农历十月的彝族年。在这两大节日中，彝族同胞都会着盛装载歌载舞进行庆祝。按凉山彝族火把节流程“都则”“都格”“都沙”来说，火把节民歌也分为祭火歌、庆火歌与送火歌。凉山彝族年上庆祝节日的歌曲不像火把节歌那么明确与火有关，彝族年歌曲只要是高兴、欢快、幸福的歌曲都可以在庆祝彝族年时歌唱。

五是伙格（娱乐歌）。这种歌曲多在休闲娱乐时歌唱，极具娱乐性。“伙格”有三种形式，一是礼仪性的，即在社交礼仪场合中以祝愿、恭维、应酬等为内容的演唱。二是娱乐性的，以诙谐、逗趣、夸张、猜谜等为内容的演唱。三是叙事性的，以历史传说、故事等为内容的演唱。^②

六是毕摩、苏尼调（宗教歌）。毕摩是凉山彝族原始宗教的祭司，苏尼是凉山彝族原始宗教的巫师。毕摩调是毕摩在祭祀时颂唱的经文，苏尼调是苏尼在巫术活动中颂唱的经文。

除上述民歌外，凉山彝族民歌还有阿依伙格（儿童歌）和古朱合（爱情歌）两类别民歌。儿童歌主要表达儿童天真烂漫的童年生活。爱情歌，顾名思义是指彝族男女青年相互倾慕、交好时表达彼此情意的歌曲。凉山彝族比较有名的爱情民歌为《么表妹》。

二、凉山彝族民歌发展困境

目前，四川省政府已开始大力保护少数民族民歌文化资源。2014年起，四川省在国家文化部领导下，开始了“藏羌彝文化走廊”重大建设项目，凉山州成为了该项目的重要核心区域，彝族民歌位例重要文化资源进行保护与开发。时至今日，以彝族民歌为特色的传统节庆、民族节日、文艺演出已经成为四川省加快藏羌彝文化走廊建设的有力支撑。凉山州各级地方政府、文化部门在发展地方经济，宣传文化教育事业的过程中，投入大量的物力和财力，加强了对当地彝族文化遗产的挖掘、整理、研究和宣传，编撰了极具社会价值和文化价值的文字资料，对彝族文化遗产的保护与传承起到了重要作用，取得了相关成果。其中彝族民歌是其重要组成部分。但是，随着社会的发展与变迁，民族融合越来越紧密，彝族人民外迁越来越方便与频繁，凉山彝族民歌的传承与发展仍面临巨大困难。

1. 传承发展断层化

首先是歌手出现断层。彝族民歌歌手是彝族民歌最有力的传承者。目前彝族民歌民间歌手多为中老年人，会用彝语演唱传统彝族民歌的歌手极其稀少。在采录民间歌手的过程中了解到，会唱彝族传统民歌的人大多在45岁以上，能唱篇幅较长，讲述民族历史、来源等叙事性内容的歌手，已是六七十以上的老年人。而且传承和发展传统彝族民歌者的大部分人是山村农民，年轻人因接受汉化教育及外出务工，会说彝语、唱彝歌的人越来越少。调查120名18岁-35岁的年轻人对传承彝族民歌的兴趣时，有42.5%的人表示完全没有兴趣，32%的人表示有一点兴趣，25.5%的人表示很有兴趣。因此，随着老一辈彝族民间歌手的相继离

^{①②}张莉：《四川彝族民歌的唱词研究》，《西南民族大学学报》（社会科学版）2013年第8期。

去,民间歌手将会断层。其次是歌曲出现断层。根据《四川省彝族民间音乐全集》所收录的凉山地区彝族民歌来看,大部分彝族民歌的创作年代都已比较久远,新兴彝族民歌特别是改革开放以来创作的彝族民歌相对较少,传唱度高、知名度高的新兴彝族民歌更是稀罕之物。彝族民歌歌曲出现的断层和彝族民歌歌手断层是紧密联系的,传承发展的歌手断层必将影响彝族民歌歌曲发展的断层。

2. 传承发展碎片化

传承发展碎片化是指凉山彝族民歌传承发展缺乏整体性保护。凉山彝族民歌有很多风俗民歌,比如婚丧嫁娶时歌唱的民歌,这些民歌在演唱时都极具仪式感。另外还有火把节民歌也是具有极强的仪式感的民歌。随着社会经济的发展,生活节奏的加快,人们接触各种媒介和外界的机会日益增多,传统观念正在发生变化,一些风俗仪式程序已被简化,歌唱环节压缩。如婚嫁习俗中发生的变化,家族制度的淡化,包办、买卖婚姻的减少,自由恋爱的年轻人增多,说媒、订婚中的“占卜”仪式已不是必需的程序,婚礼中新娘出嫁时唱的“哭嫁歌”也不是必经的环节,往往走走形式等等。^①此外,凉山彝族著名的火把节民歌同样存在着重形式、轻内涵的现象。凉山彝族火把节民歌展演非常丰富,但缺乏整体性对火把节民歌中祭火、庆火、送火内涵与形式合一的完整呈现。因此,从两类民歌中可以看出,凉山地区各政府和民间虽花了大力气将民歌进行收录、整理,也花了巨大财力、物力进行传播,但这样的举措与形式对凉山彝族民歌的传承发展具有碎片化的局限性。

3. 传承发展不平衡

传承发展不平衡主要是指凉山州各地区彝族民歌的传承发展水平不平衡。彝族民歌几乎流布于凉山州所有县市,但各县市彝族民歌传承发展水平却参差不齐,就连主要的彝族民歌核心区域也呈现出这种传承发展不平衡的现象。从《四川省彝族民间音乐全集》所收录彝族民歌分布的区域来看,雷波县对当地彝族民歌传承发展最好,其次是甘洛县、越西县、美姑县、喜德县、西昌市、昭觉县、普格县等。当然音乐集收录民歌各地区数量并不能反映各地区传承发展水平的全部,也不是衡量各地区彝族民歌传承发展水平高低的标准,但音乐集是在过去凉山州及各个县市已收集的彝族民歌基础上进行再次收集与整合的,在一定程度上反映出凉山州各地区彝族民歌传承发展的情况。其次根据笔者对凉山州各地区彝族民歌文献资料、传承人、展演活动、文化传播载体及相关管理部门的调查整理,凉山州各地区彝族民歌传承发展水平也基本与上述排序相吻合。

三、凉山彝族民歌可持续发展路径

一是要构建坚强有力的领导架构。凉山彝族民歌的发展,必须要有坚强有力的组织领导架构。凉山州各地区需构建政府引导、社会参与、民间存续的“三位一体”发展模式,明确责任与权利,整合多方资源,形成长远规划和具体方案相结合的科学传承发展机制。

二是要重点培养彝族民歌传承发展人。一方面政府可以与高校艺术院校合作培养彝族民歌音乐人才。政府精心选拔艺术人才,投放一定的资金,与四川大学、西南民族大学、四川音乐学院等高校合作,联合定向培养彝族民歌人才。以提高彝族民歌传承发展人的知识水平与专业能力,这样有目的、有针对性并有保障地培养人才,才能长久地开展凉山彝族民歌的传承与发展工作。另一方面培养民间传承人。凉山彝族民歌的传承有很大部分是家支系统内的口口相传,如毕摩调、苏尼调等。政府可利用家支制度的科学面,鼓励进行彝族民歌的家支传承。再一方面,将彝族民歌纳入当地音乐教学。教育主管部门可将彝族民歌纳入当地中小学教育管理范畴,并组织好音乐专家编写音乐教材,使本土音乐进入课堂。从小培养彝族学生对彝族民歌的了解与兴趣,并在实施教育的过程中采取有效的监督和评价措施,并在教学内容的选取上以彝族民歌的传承发展为目标,加强彝族民歌的原生态传承发展。

①陈练:《马边彝族民歌现状调查及保护传承之思考》,《民族音乐》2017年第1期。

三是加强彝族民歌收集整理与出版。凉山州各地区都应该积极收集、整理当地的彝族民歌，出版较为完整的当地彝族民歌音乐集。在收集、出版时应做到：第一，政府投放资金让凉山州各级地方文化部门与民间文艺组织、教育部门一同把收集、整理彝族民歌的工作有效地落到实处。第二，在收集民歌之前，文化部门应该对各乡镇的民间歌手做一个全面普查，对那些年事已高、身怀绝技的老艺人要重点保护，及时收录他们的演唱曲目，因为在他们的歌声中更能体现出民歌原有的风貌。第三，在收集民歌时，工作人员不仅要进行书面的记录、整理，还要重视录音、录像工作，并及时存档，以便以后梳理、研究。第四，在人员组织上，除了文化部门之外，还可组织中小学音乐教师、音乐爱好者自觉参与到收集民歌的队伍中来。

四是采用新兴技术对凉山彝族民歌进行科学有效传承。利用目前新兴技术大数据及人工智能技术体系，搭建面向彝族民歌及文化的大数据平台。将收录的彝族民歌录入大数据平台，集大规模计算机集群计算与自然语言处理、深度机器学习等人工智能算法技术于一体，并整合建设面向彝族民歌与文化的文本、音频、图像、视频及特色区域文化等多类型数据资源，提供数据的深度挖掘和分析。通过对彝族民歌与文化大数据的分布式并行处理、分布式计算引擎、基于人工智能的数据挖掘分析等功能，找出凉山彝族民歌的内在规律，以实现凉山彝族民歌方便、简单、快捷的发展，从而实现以大数据传播凉山彝族民歌、以大数据保护与传承凉山彝族民歌、大数据推动彝族民歌可持续发展的目的。

五是加大凉山彝族民歌综合宣传力度。一方面，通过电视、电影、纸媒、新媒体等方式开展凉山州彝族民歌的宣传，依托“互联网+”现代信息技术手段，建立凉山彝族民歌文化门户网站，定期推出相关内容，实现数字化与网络化发展。另一方面通过凉山彝族著名的火把节进行传播。火把节在凉山彝族自治州布拖县、普格县、昭觉县、金阳县、喜德县、冕宁县、越西县、西昌市、宁南县、德昌县、会理县、会东县等均有分布。^①凉山各地区应按照自己地区的特色，创新发展独立的区别于其他地区的火把节模式，将属于自己地区的彝族民歌与火把节有机结合，把彝族民歌中的祭火、庆火、送火等形式完整呈现，开创可持续发展的节日文化经济道路。再一方面，凉山彝族民歌还应走出去宣传。当地政府与民间组织不能只停留在当地宣传，应主动出击到全国各地及国外音乐名城开展展演活动。彝族民歌走出去宣传的展演不能只是唱歌跳舞的舞台形式，而必须将彝族民歌与彝族历史文化结合进行宣传，让更多的人关注与了解凉山彝族民歌。

六是要注重凉山彝族民歌的学术研究。一方面是组建凉山彝族民歌研究中心，组织相关高校及研究机构的学者开展凉山彝族民歌相关田野调查，对凉山彝族民歌传承及其时代变迁进行跟踪性观察与评估，定期举办全国性的凉山彝族民歌传承发展理论研讨会，定期出版相关资料汇编和《彝族民歌研究丛书》等学术著作。另一方面是四川省社科基金及教育厅每年的相关课题研究可专门设立彝族民歌的选题，让更多的学者参与进来进行凉山彝族民歌的课题研究。

四、结语

挖掘文化资源优势，加快文化产业发展，扩大就业拉动消费，成为了凉山地区经济社会发展的内在要求。如何将优秀的民歌文化资源进行良好的传承与有效的开发？是当前自治州面临的重大挑战与历史使命。而凉山州彝族民歌文化产业的有效开发，关键在于保证彝族民歌得到可持续发展。四川凉山彝族民歌的传承、保护、传播、发展在采用传统模式的基础上，必须与时俱进，采用当前的高新科学技术如大数据、人工智能作为手段与方法，才能更科学有效。凉山彝族民歌可持续发展与民歌文化产业开发相辅相成，在发展凉山彝族民歌时须注重其产业开发以实现经济价值，避免造成民歌资源的浪费，以民歌文化的产业开发推动民歌可持续发展，避免出现传承断层或开发不足与过猛现象。凉山彝族民歌可持续发展需要政府、民间组织、文化企业与当地人民的共同作用，以保证人、财、物等各项资源的整合利用。

①李锦：《凉山彝族火把节整体性保护路径研究》，《重庆文理学院学报》（社会科学版）2017年第3期。