

当代凉山彝族音乐的创作思想研究

阿说阿木

凉山彝族自治州歌舞团, 四川 凉山 615000

DOI: 10.61369/VDE.2025050019

摘要 : 凉山彝族音乐作为彝族文化的重要组成部分, 承载着丰富的历史与文化内涵。当代社会, 随着全球化和现代化进程不断加快, 凉山彝族音乐面临着新的机遇与挑战。如何在传承民族音乐文化的基础上进行创新, 成为当代凉山彝族音乐创作者们思考的核心问题。本文探讨当代凉山彝族音乐的创作思想, 挖掘其在传承与创新方面诸多新思路, 以期为彝族音乐与时俱进、全面发展提供有益的参考。

关键词 : 凉山彝族; 音乐; 创作思想

Research on the Creative Ideas of Contemporary Liangshan Yi Music

Ashuo Amu

Liangshan Yi Autonomous Prefecture Song and Dance Troupe, Liangshan, Sichuan 61500

Abstract : As an important part of Yi culture, Liangshan Yi music carries rich historical and cultural connotations. In contemporary society, with the accelerating process of globalization and modernization, Liangshan Yi music is facing new opportunities and challenges. How to innovate on the basis of inheriting national music culture has become the core issue considered by contemporary Liangshan Yi music creators. This paper discusses the creative ideas of contemporary Liangshan Yi music, excavates many new ideas in its inheritance and innovation, so as to provide useful references for the keeping pace with the times and all-round development of Yi music.

Keywords : liangshan yi people; music; creative ideas

一、凉山彝族音乐的传统根基

(一) 音乐形态与风格

凉山彝族音乐由来已久, 在长期发展中形成了独特的风格与形态。以五声音阶为基础, 还具有鲜明的民族特色。内含山歌、风俗歌、叙事歌、祭祀歌曲、情歌与儿歌等等, 均是今天流行和传唱的热门曲目类别。比如说, 我们最常见到的, 在婚礼上演唱的《阿莫尼惹》(译: 妈妈的女儿)、《惹达》(译: 挽留)、火把节上歌唱的《朵洛喃》(彝族一种曲牌曲式), 还有彝历新年的《库斯组组嘴》(译: 过年的歌谣)等^[1-2]。以其音乐性与民俗文化、社会功能兼具, 是当代凉山彝族音乐创作思想研究的重要内容。当然, 器乐方面彝族人民也颇有研究, 如口弦、马布、月琴、竖笛(咬笛, 彝语为: 克西举尔)、胡惹(彝族二胡)、葫芦笙等, 通常通过独奏的形式演绎, 也呈现出丰富、生动的彝族文化, 值得我们深入探索与实践。

(二) 文化内涵与价值

凉山彝族音乐蕴含着丰富的文化底蕴, 以其发源于彝族人民的日常生活、情感体验, 也是他们的精神追求的外在表现形式。笔者认为, 这里的音乐也与山地生境、自然万物等息息相关, 是一代代彝族人对大自然的敬畏、对生活的热爱所积淀的艺术语言。他们的音乐创作同样源于此, 以彝族史诗演绎, 通过音乐形

式将彝族地区的历史故事、神话传说代代相传, 也借助彝族文化这一艺术载体, 维护本民族的特性, 体现了极强的民族认同感与传承意识。这在当代流行音乐中是没有的, 也是未来我国民族音乐传承要依赖和探索的重要部分, 值得我们深入探索与实践^[3]。

二、当代凉山彝族音乐创作思想的转变

(一) 从传统到现代的融合意识

20世纪90年代以来, 以“山鹰组合”和“彝人制造”为代表的彝族音乐人, 开启了凉山彝族音乐与现代流行音乐融合的新篇章。他们不再局限于传统彝族音乐的表现形式, 而是广泛运用彝族民间音乐素材, 结合现代音乐技术手段进行创作、制作和传播。

“山鹰组合”的主创成员吉克曲布在创作时, 注重把握音乐的“走向”与“起伏感”, 使其作品不仅在歌词上体现彝族文化, 在旋律上也能让听众感受到熟悉的彝族传统韵味。他们的专辑《走出大凉山》, 以其独特的彝族风格和现代流行元素的融合, 迅速在全国范围内走红, 在当时闭塞的传媒能力下, 居然突破了50万的发行量, 为彝族音乐的流行化发展奠定了基础^[4-6]。

“彝人制造”的音乐同样将彝族文化与现代音乐紧密结合, 还有奥杰阿格、“原野上的声音”、吉克隽逸、莫西子诗、吉杰、

贾巴阿叁、太阳部落等诸多来自彝族的独立乐队、音乐人，纷纷在彝族音乐文化土壤上耕耘，为当代彝族音乐文化贡献了一份鲜活的力量。他们中的多数活跃于人们的视野，也有更多默默创作，组成当代彝族音乐创作思想的一部分。

（二）对民族文化的传承与创新精神

当代凉山彝族音乐人深知民族文化是音乐创作的根源，他们在传承彝族文化的基础上进行创新，努力将彝族文化的精髓融入到现代音乐作品中。一方面，他们从彝族的历史故事、神话传说、民俗风情等方面汲取创作灵感，使作品具有深厚的文化底蕴。另一方面，他们在音乐表现形式、演唱技巧、乐器运用等方面进行创新，赋予彝族音乐新的生命力。例如，吉杰创作的《彝家酒歌》，开始部分直接引自凉山州歌舞团作曲安渝老师创作的祝酒歌《苏木地伟》，副歌部分的旋律也是基于《苏木地伟》变化发展而来，通过现代音乐的编曲和演唱方式，将彝族祝酒歌的文化内涵展现得淋漓尽致^[7]。贾巴阿叁创编的《出山》中融入了毕摩的祈福音乐《祈福调》，既激励彝族青年奋发进取，又告诫游子不忘初心，体现了对彝族传统文化的传承与创新^[8]。

三、当代凉山彝族音乐创作的实践与探索

（一）挖掘民族文化内涵

彝族拥有丰富的诗学理论典籍，诸如《彝族诗文论》《彝语诗律论》《论彝诗体例》《谈诗说文》等，为当代凉山彝族音乐的歌词创作提供了方法论^[9]。许多歌曲也在歌词创作中运用了彝族传统的诗学格律，使歌词具有节奏之美和韵律之美。例如，由刘俊麟改编、莫西子诗演唱的《阿咪噜》，无论是原来的歌词还是创编后的歌词均采用七言结构，演唱及念诵时形成“2+2+2+1”的格律，歌者融合旋律在有规律的反复中抒情达意，呈现出“循环往复”之美^[10]。

笔者认为，彝族的书面文献及口传文献为现代歌词创作提供了丰富的主题与素材。以彝族英雄史诗《支格阿鲁》为主题，创作了《远古神鹰》《支格阿鲁》《鹰的后代》等歌曲；以口传文献《妈妈的女儿》为主题，创作了“彝人制造”的《哭嫁歌》以及吉克曲布创编的《阿依阿芝》等；以彝族历史典籍《指路经》为主题，创作了吉狄马加作词的《让我们回去吧》以及吉克曲布创作的《指路经》等。这些歌曲通过对民族典籍的引用，将彝族的历史文化以音乐的形式展现给听众，增强了民族文化的认同感和自豪感^[11-12]。

（二）充分展现民族特色

部分创作型歌手将彝族民歌演唱技巧融入现代歌曲的演绎中，使歌曲更具民族特色。凉山彝族阿都地区（以凉山彝族自治州普格县、布拖县为代表）的“高腔”唱法，男女生需真假声转换自如，演唱音域跨度可达两个八度。吉杰在《花儿》中、贾巴阿叁在《晨曦》中都运用了彝族高腔的演唱方法。此外，贾巴阿

叁在《梦回南诏》中运用了毕摩吟诵的表达方式，歌手李维真在原创作品《云南》中运用了彝族海菜腔唱法，这些独特的演唱技巧为歌曲增添了浓郁的民族风情^[13]。

彝族民间乐器如口弦、马布、克西举尔（咬笛）、月琴、响铃等，具有独特的音色和文化内涵。当代凉山彝族音乐人在音乐创作中，将这些民族乐器与现代乐器相结合，使音乐更具魅力。例如，莫西子诗的唱片《原野》在保持民谣 folk 风格的同时，将彝族乐器马布、克西举尔（咬笛）、月琴、口弦等融入歌曲的演绎中，使音乐具有鲜明的民族风格，让听众感受到彝族音乐的独特魅力^[14]。

四、当代音乐文学的发展对策

（一）深度挖掘及创作彝族音乐文学作品

彝族本身有自己的语言、文字，是中国境内较为古老的民族之一。他们的文字始终掌握在地位特殊的毕摩（“毕摩”为彝族学者、祭师）手中，所以民间的许多文学、音乐作品多是口头流传下来的。又因为音乐本身朗朗上口、曲调优美，有着易于传唱的特点，也就在长久的岁月积淀中历久弥新。如同上文中所提到的彝族史诗，都改编为音乐作品，有着极大的知名度与传承力，诸如《勒俄特依》（译为：创世史书）、《玛牧特依》（译为：教育史书）、《妈妈的女儿》等等^[15]。当然，毕摩所掌握的文字，也有一部分音乐文学，以其特定的音乐唱法，也逐渐流传下来。诸如此类的传统音乐文学素材还有很多，不论是今天的彝族要秉持创新将其传承下来，还是我国的其他任意民族性音乐、特色性文化，也都可以学习如何传承。相信它们都能够在当代音乐文化土壤中生根发芽，奠定未来全面发展、数字化转型的坚实基础。

（二）加强国际化人文交流

依托彝族音乐的创作思想，要想代代传承，离不开优秀人才的培养。尤其是国际化的人才培养工作，更需要系统规划与安排。笔者认为，我们有必要引入外部的优秀音乐人，与当代彝族音乐创作者沟通交流，以拓宽视野，开阔眼界，展开胸怀，容纳百川。当然了，我们的音乐人也可以去到其他地区进修，学习别人先进理念和先进技术的同时，结合自己民族音乐和文学的特点，以之基础上学习和实践。学习别人优秀的音乐和文学思想的同时，深深扎根于本民族的音乐文学之土壤之中。与国内外专业人士对话合作，创作更多彝族音乐作品和音乐文学文本，进一步增强对音乐文学的思想意识和创作能力，争取早日将彝族音乐带入国际大舞台，是我们共同的目标。

（三）培养音乐文学专业人才

在我国，凉山地区的全面改革远远晚于其他地区，大多数经济较为落后，思想观念也较为陈旧。那么，凉山地区的人民自然受教育程度低下，面临教育资源不均衡、精神追求不足等方面问题。自然人们就更不可能追求更高级的音乐创作了，是限制彝族

音乐走向更大舞台的重要因素。因此，对于当地的教育改革必不可少，还要开设音乐文学专业、器乐专业等，定向培养优秀音乐人。相信在家庭、教育、社会等合力支持的情况下，当地会涌现越来越多热爱彝族音乐的年轻一代，带着传承彝族音乐的使命继续创作，真正为当代音乐文化传承与发扬贡献一份积极力量。

五、结束语

基于以上，当代凉山彝族音乐以其独特的民族文化特色，在现有的音乐文化中独树一帜。创作者们转变传统思维，秉持着创

新与传承的精神，在彝族音乐歌词、旋律、演唱与表演等方面积极探索，取得瞩目成绩。甚至，部分彝族音乐改编为流行歌曲，在广大群众中也颇受欢迎，可以作为未来彝族音乐创作的一大方向；所创作出诸多优秀的音乐作品，也对于彝族艺术文化传承、中国音乐文化多元化发展做出极大贡献。在未来，希望有越来越多凉山彝族的音乐作品能够秉持这样的创作思想，既挖掘探索彝族音乐的潜力，也发扬特色与风格，将凉山彝族音乐搬到更大的舞台之上。

参考文献

- [1] 宋阿依姆. 凉山彝族丧葬仪式的音乐构成及文化功能 [J]. 四川大学学报 (哲学社会科学版), 2024, (06): 170-178+215-216.
- [2] 邱金华. 从凉山彝族音乐歌词文本叙事透视凉山彝族现代性转型研究 [J]. 贵州工程应用技术学院学报, 2024, 42(05): 43-50.
- [3] 王明贵. 非遗观照乡村振兴与铸牢中华民族共同体意识——基于数据平台文献的中国彝学2023年度研究报告 [J]. 贵州工程应用技术学院学报, 2024, 42(04): 36-43.
- [4] 唐进. 凉山彝族传统音乐文化产业发展现状调查与优化路径 [J]. 四川民族学院学报, 2024, 33(04): 95-103.
- [5] 胡东明, 杨文. 乡村振兴视域下凉山彝族月琴音乐的传承与发展研究 [J]. 当代音乐, 2024, (08): 16-18.
- [6] 吴梦琳. 听音乐、打火把、品美食走起! 去凉山体验“东方狂欢夜” [J]. 经营管理者, 2024, (07): 104-106.
- [7] 戚金惠. 川滇交界彝族单簧类管乐器的制作技艺与音乐形态研究 [D]. 云南师范大学, 2024.
- [8] 贾巴阿叁. 诗性民族土壤里生长出来的世界诗人——兼论吉狄马加诗的音乐性 [J]. 昭通学院学报, 2023, 45(06): 4-11.
- [9] 魏晓. “旅游+”背景下民族音乐与旅游产业融合发展研究——以四川凉山彝族自治州为例 [J]. 广西社会科学, 2023, (07): 175-182.
- [10] 张贵荣. 钢琴组曲《凉山音诗》之《月琴舞》音乐本体分析及演奏技法探究 [J]. 黄河之声, 2023, (16): 96-99.
- [11] 杨秀. 当代都市中的民族饮食实践 [D]. 西南民族大学, 2023.
- [12] 宋阿依姆, 刘海清. 以彝族民歌文化推进凉山地区精神文明建设发展 [J]. 民族学刊, 2023, 14(06): 95-104+150.
- [13] 高明航. 基于图像叙事的凉山彝族毕摩文化艺术设计研究 [D]. 山东建筑大学, 2023.
- [14] 陈欣, 冯晨卉. 戏剧(音乐剧)教学中彝族文化的传承与推广——以四川电影电视学院表演系为例 [J]. 戏剧之家, 2022, (03): 54-56.
- [15] 四川音乐学院音乐学系研究生毕业论文文萃《中国音乐》第一届硕博研究生优秀论文 [J]. 音乐探索, 2020, (04): 47.