

Research on the Song Tone in *Gesar Epic*

Angwanggongga

School of Chinese Language and Literature, Southwest Minzu University, Chengdu, Sichuan, 610041, China

Abstract

Gesar Epic creation foundation and thought from the masses, is the crystallization of the collective wisdom of the working people. The main body of the epic is composed of two parts, one is the narrative content of the prose, which is the part of the history, telling the story plot, which belongs to the link of narrative story, it mainly tells the process of king Gesar's general surrendering demons and ghosts, and the process of life, production and context. The other part is the gatha form, which is the part of poetry and belongs to the dialogue of characters, presenting characters' characters and images through their singing, it is the artistic part of this literary work, and also the lyric part of the song melody mentioned in this paper.

Keywords

Gesar Epic; song tone; characteristics

《格萨尔史诗》中的歌调研究

昂旺贡嘎

西南民族大学中国语言文学学院, 中国·四川成都 610041

摘要

《格萨尔史诗》创作基础和创作思想源于人民群众,是广大劳动人民集体智慧的结晶。史诗的主体是由两部分构成,一部分是散体叙事内容,是史的部分,讲述故事情节,属于叙述故事的环节,主要讲述的是格萨尔王为主的岭国将领降服妖魔鬼怪的过程和生活、生产的过程及脉络。另一部分是偈体形式,是诗的部分,属于人物对话,通过人物的歌唱呈现人物性格和人物形象,是该文学作品中的艺术部分,也是论文所讲的歌调产生的歌词部分。

关键词

格萨尔史诗; 歌调; 特点

1 引言

翻开被誉为世界最长的史诗《格萨尔史诗》,如同打开一扇包罗万象、宝贝琳琅的文化宝库,其中聚历史、文学、艺术、经济、宗教、军事、文化、民俗等。是一部涉及地域广、时间跨度大、运用语言多,涉及内容丰富的藏文经典作品。在这浩瀚的文化系统中丰富多彩的歌调是格萨尔史诗的一个突出特征。对此,学界现有的研究局限于歌名罗列、歌名阐释或音乐曲谱等方面。论文采用查阅藏文典籍文献和涉藏地区人文、历史、地理文化的研究视角,试图探索与解读史诗中的自然界与歌调的关系、音乐理论与歌调传唱、人物性情与歌调特征等,从而寻源藏族人民热爱大自然,热爱美好生活的本能感知。

2 《格萨尔史诗》歌调的分类及音乐形态

音乐是最打动人的交流方式,不分民族国界,不分语言种族,穿越一切时空障碍。人类刚形成就与语言一起进入人们的生活,而且愈演愈烈,无法摆脱。人们通过音乐传递

一切喜怒哀乐、悲欢离合。尤其在古代,人们用音乐和歌唱的方式交流日常生活中的方方面面。这在《格萨尔史诗》中表现得淋漓尽致,活灵活现。我们翻开任何一本《格萨尔史诗》,在多数偈体颂词的开头都注明了其歌调。例如,“雄狮怒吼调”(sej ge nar agyiq)、“杜鹃婉转调”(khu byug ldin glu)、“大海漫漫古鲁调”(rgya mtsho vkhyil glu)、“攻无不克的金刚自声调”(vgag med rdo rje ran sgra)等。我们在这茫茫歌调中读出格萨尔时代的待人接物、征战扩疆、人间冷暖,并在其中归纳出不同的类别。《格萨尔史诗》的歌调从音乐的节奏上可分为快节奏和慢节奏两种,这两种在实际应用时有以下几种:

快节奏的有:“长河缓流调”(chu bo dal vbab rin mo)、“闲暇长调”(dal ba ring mo)、“闲暇柔调”(dal ba rin vjam)、“长寿永恒调”(tsho glu vgyur med)、“悠闲长歌调”(khom glu rin mo)、“大鹏盘旋调”(khyun chen ldin glu)、“请神长腔调”(lha vbod rin mo)、“阵地胜利长调”(dpun rgyal glu rin mo)等。

慢节奏的有:“箭调鹰唳”(mdav glu bsil ma)、“马镫威调”(yob chen vgyin glu)、“英雄快歌调”(dpav glu nar thun)、“北方雕旋调”(byan glag movi ldin

【作者简介】昂旺贡嘎(1977-),男,藏族,中国四川康定人,硕士,讲师,从事中国少数民族语言文学研究。

glu)、“敌歌短调”(dgra glu thun thun)、“食肉饮血调”(dmar sha za khrag vthun)、“猛虎急吼调”(nar stag thog zer nar glu)、“雄鹰展翅调”(than dkar gshog glu)、“雷轰炸燃调”(thog glu vbar ba)、“大河激流”(chu bo drag abebs)、“咩死派倒调”(hvuñ shi phgs vgyel)、“青龙自声调”(gyu vbrug rang sgra)、“岩石崩塌调”(brag btsan nar glu)等。

以上歌调的音乐形态看,多数模仿大自然的各种动态、动物的声音、动作和形态,模仿得又那么恰如其分,活灵活现。与自然和谐,与内容相符,完美地表达了此情此景下的历史场面和人物性格。

3 《格萨尔史诗》歌调的来源

文学源于生活,歌词来自生活,歌调出于生活。所以出于生活的歌调又胜过生活。人们解决好物质层面的生存问题后开始追求精神层面的艺术生活。传递信息和表达情感的说话方式改变为歌唱的形式。唱歌是一种很古老的语言形式,谁也无法判断什么时候开始的,但最初的清唱逐步出现伴奏音乐。《格萨尔史诗》中的歌词歌调也是逐步以乐器伴奏的方式歌唱,从最初的对话变成艺术的表达。在各种音乐经过辨认、享受和体验,并进行归纳分类及研究后形成理论。藏族在音乐方面的第一本理论书籍是著名的萨班·滚嘎坚赞所著的《音乐论》,其中讲到:“某事对某人,未必觉美好。贤愚男女等,一切喜音乐^[1]。”歌调与音乐搭配处理方面如此比喻:“使人陶醉如意树,挽折鲜花爬藤树,中间大江缓流相,婉转如是海中月,聚会众中如狮吼,静处轻声似蜂鸣,贤者相谈鸚鵡舌,孔雀炫美愚者中,悲痛之时的慰藉,欢喜如获纵欲情,需供乃捧功德花,咸涩之流罪障行,自夸自大如雷轰。诋毁他人则威猛,悠扬动听如妙音,相间各色串花珠,如此景象引入其,细细品究各特征,其他音乐亦如此,研究如何适宜之^[1]。”以上说明歌调源于生活,生活源于自然,自然被人感知,感知生化艺术。

4 《格萨尔史诗》歌调的演唱艺术的基本特征

许多史书记载格萨尔诞生于公元11世纪,大概与米拉日巴同时代,当时的交流方式之一是唱歌,因此出现了“咕鲁”(mgur glu)和“仲鲁”(sgruñ glu)两大派别。阿拉塔拉是《格萨尔史诗》的歌调总称,为何阿拉塔拉成为《格萨尔史诗》的千年不变的永恒丰碑,答案在门俄保《阿拉塔拉》中。其中讲道:“‘阿拉阿拉’在千年的历史发展中没有被其他歌调交汇混淆,也没有受到其他歌调的影响。它的特征明显不同于原始祖先传唱的歌调,也不同于王室将臣、宗教僧人的歌调,不同于传统诗歌、佛法唱腔、民间牧歌、情歌和婚词唱法等。是《格萨尔史诗》独一无二的岭国将领们的代表性腔调^[2]。”

格萨尔史诗的歌调在书写文本中与史诗的情节内容和场景描述相互映射,史与诗之间互为解释,互为补充。但在实际的传唱过程中,格萨尔说唱艺人们也难以还原每一歌调

的原始唱法。格萨尔史诗的歌调受到多因素的制约,如人物的性格、能力、思维和心情,还有环境、听者身份、事件内容等。还受约于地方语境和地方文化构建系统的影响,不同地方、不同区域的语言表达方式和歌唱习惯不同,文化背景和宗教习俗等不同因素,同一歌调在实际传唱时出现不同的唱法和曲调。

5 《格萨尔史诗》歌调与人物性情的关系

人物描写是《格萨尔史诗》的一大特点。据统计目前四川民族出版社出版的三百本《格萨尔史诗》中描写了三千多个人物形象,其中分为以格萨尔和岭国将领为主的正面人物,以魔王卢赞和魔臣为主的妖魔鬼怪形象的反面人物,晁同和各国和部落里的叛徒为代表的两面人物。还有部分能够变换自如地幻化人物等四种不同的形象。这些不同人物都有自己性格特征和品格相匹配的歌调唱法。歌调布局影响最深的属于人物角色,反之歌调也对人物角色有相应的传统指涉性。歌调也体现一个人的成长过程的印记,如格萨尔王在成长过程中的歌调变化,他觉如时的歌调是:“姜嘎骄相调”(lcañ dkar vgyiñ glu)和“洁白请神调”(dkar mo lha vbod)。立位称王后的歌调是“攻无不克的金刚自声调”“威振大地调”

《格萨尔史诗曲名辨》归纳了七种格萨尔的专用调名、“①征服四大魔王的四大调、攻取十八大宗的十八大调、攻取二十八中宗的二十八种调、攻取无数小宗的各种调、平时唱的八大调和八小调、凯旋唱的四十九种吉庆调等;②岭方主要人物的专用调名——珠枚系列、丹玛系列、甲察系列等;③岭方人物的专用调名;④别方人物的专用调名;⑤反派人物的专用调名;⑥神类人物的专用调名;⑦动物类的专用调名^[3]。”例如,体现晁同的一贯做事阴险狡诈、阳奉阴违的性格特征,要求演唱者运腔上气喘心虚、战战兢兢,表现出的歌调是晁同“哈迷呼同”(ha mi hu thun),或晁同“哈仁呼同”(ha riñ hu thun)也即是晁同气喘心虚、上气不接下气的歌唱方式所反映出的挑拨离间、勾心斗角、忐忑不安的品行和心情。诸如此类,在《格萨尔史诗》中每个人都有代表性的歌调,从这些歌调中大致透射出人物的性格、年龄、能力等。

6 结语

《格萨尔史诗》中的歌调音乐多数模仿大自然的各种动态、动物的声音、动作和形态。完美地表达了当时历史场面和人物性格。人物唱段音乐具有结构多样性、技法多样性和风格多样性的特征。史诗歌调出于生活并胜过生活,人们追求精神层面的艺术生活的象征。传递正能量和赞美生活的另一种表达方式。研究歌调是研究格萨尔史诗不可或缺的因素,也是史诗歌调的来源、特征和与人物性情的有力证据。

参考文献

- [1] 萨班·滚嘎坚赞.音乐论[M].北京:民族出版社,1988.
- [2] 益邛.品读《格萨尔》[M].成都:四川民族出版社,2016.
- [3] 姚慧.格萨尔史诗曲名辨[J].民族文学研究,2020,38(5):10.