

科尔沁民歌《东山哥哥》艺术特征浅析

乌日古木拉

(内蒙古师范大学 内蒙古呼和浩特市 010010)

摘要: 科尔沁民歌用蒙语念为“horqin arad on dagcc”, “horqin”意为“科尔沁”, “arad”意为“人民”, “dagcc”意为“歌曲”。字面意思为“科尔沁地区人民所创作的歌曲”。科尔沁民歌大多数为短调民歌, “短调民歌”用蒙语称之为“begcni dagcc”, 指那些曲调短语, 节奏鲜明, 结构较方整的歌曲而言。因其在音乐形态方面不同于长调民歌, 故名之为短歌。

关键词: 科尔沁民歌; 艺术特点; 东山哥哥

一、科尔沁民歌概述

(一) 科尔沁民歌历史概述

科尔沁短调民歌是科尔沁人民自己创作自己演唱的歌曲, 科尔沁短调民歌内容丰富, 大多歌颂了科尔沁地区发生的真实事情, 反映出科尔沁地区丰富的历史文化, 可以说是科尔沁地区历史文化的一面镜子。

科尔沁民歌历经千百年的洗礼走到今天, 向大家展示出它的独特的特点, 科尔沁民歌用口头传承的传承方式流传到今天, 用优美的旋律和简单的歌词, 向听众表达出歌曲所要表达的内容。

随着社会的变迁, 科尔沁地区人民从原来的游牧生活演变成现在的半农半牧生活, 科尔沁传统民歌也由原来的长调民歌演变成短调民歌。所以, 随着时间的流逝, 不仅是科尔沁地区的生活方式发生了变化, 其音乐审美也发生了转变。科尔沁民歌用蒙语念为“horqin arad on dagcc”, “horqin”意为“科尔沁”, “arad”意为“人民”, “dagcc”意为“歌曲”。字面意思为“科尔沁地区人民所创作的歌曲”。

笔者出生在科尔沁草原上, 从小对科尔沁民歌耳濡目染, 对家乡的民歌有着深刻的了解。根据笔者的了解, 科尔沁短调民歌从体裁和内容上主要可以分为三种民歌。首先是歌颂英雄的英雄类民歌, 这类民歌歌词铿锵有力, 旋律舒缓优美, 歌颂了科尔沁草原上发生的历史事件和民族英雄。例如:《扎那巴力吉尼玛》、《嘎达梅林》、《宾图王》等等。第二种体裁是爱情歌曲, 在科尔沁民歌中爱情体裁的歌曲占据一半以上。科尔沁民歌中爱情体裁的歌曲数量众多, 它们旋律简单且优美, 歌词朴实直接, 用简单的旋律和歌词直接表达出科尔沁草原上年轻人们的爱情故事。例如:《东山哥哥》、《白虎哥哥》、《海棠白棠》等多首民歌。

第三种是喇嘛体裁的科尔沁民歌, 喇嘛题材的科尔沁民歌有《北京喇嘛》、《东合尔大喇嘛》、《万丽》等歌曲, 这种题材的科尔沁民歌间接的反映出当时社会的动荡不安和封建社会的不公平。当时, 蒙古族的家里只能留一个男生, 其他的男生要全部到寺庙去当喇嘛, 导致优秀的青年全部当了喇嘛。

(二) 科尔沁民歌流传现状

笔者作为科尔沁地区的蒙古族孩子, 从小就特别喜欢家乡的民歌, 在家人的熏陶下更是学会了数十首科尔沁民歌, 也学习了多年的音乐理论和歌曲演唱技巧, 对蒙古族传统音乐和家乡的科尔沁民歌有着充分的了解。尤其在攻读硕士研究生期间, 对家乡的民歌相关资料进行了进一步的了解和整理, 发现最近几年科尔沁民歌的流传现状更是遇到了前所未有的难处。不管是青少年还是在学校的学生们, 对传统的科尔沁民歌有了很远的距离。

笔者在2024年的寒假期间, 在老家的电视频道中听到了非常好听的科尔沁民歌, 于是用手机录了下来, 打算回到学校以

后将这首科尔沁民歌的歌谱和歌词找出来学习一下, 于是询问了学校的师哥师姐, 他们给出的答案都是没有听过, 没有歌谱和歌词, 最后只能一遍一遍听着录音, 学习了演唱。后来在一次的偶然的的机会, 跟科尔沁地区的民间艺人聊起这个话题, 我给哼唱了两句之后便听出来是什么歌曲。但是由于传承过程中的遗失问题, 这首科尔沁民歌的歌谱和歌词没有系统的收录在相关书籍中。通过此事, 我更加认知到科尔沁民歌的传承现状, 也深刻的了解到正确的科尔沁民歌流传方法有多重要。我作为土生土长的科尔沁地区的蒙古族孩子, 从小对科尔沁民歌耳濡目染, 从小就在母亲和家人的民歌歌声中长大, 现在看到科尔沁民歌的传承现状心里很是着急, 所以通过这次撰写论文的机会, 分析科尔沁民歌《东山哥哥》的艺术特征及流传现状, 让更多的人看到科尔沁民歌及《东山哥哥》, 让更多的音乐学者们看到科尔沁民歌, 希望对科尔沁民歌的未来传承做出微薄的贡献。在撰写本次论文过程中, 内蒙古民族大学硕士研究生春丽的毕业论文《科尔沁叙事民歌艺术特征探究》和内蒙古师范大学硕士研究生胡彩花的《科尔沁短调民歌的艺术特征及演唱探究》为我提供了很多的思路和帮助, 下面对其论文做出简单的介绍。

音乐学者春丽在她的内蒙古民族大学硕士毕业论文《科尔沁叙事民歌艺术特征探究》一文分为四个大部分。第一部分中对科尔沁民歌的形成及发展中做出了详细的调查, 从分析学和文献学的角度对科尔沁民歌的形成、科尔沁民歌的发展时期做出了详细的阐述, 里面也结合了蒙汉词典对科尔沁一词的来源进行了介绍。在这一部分中, 借鉴引用了蒙古族著名音乐家乌兰杰的《蒙古族音乐史》和荣苏赫等人主编的《蒙古族文学史》, 对科尔沁民歌进行了三种分类。第一种是崇拜英雄类民歌, 第二种是爱情婚姻类民歌, 第三种为家庭生活类。第二部分对科尔沁叙事民歌的叙事情节和音乐特征中做出了详细的阐述。结合蒙汉歌词的音译和内容翻译, 以“韩秀英”、“嘎达梅林”、“宾图王”等几首歌曲为例, 分析了其中的叙事性, 最后总结出科尔沁民歌的叙事具有表演性的、动态的、活态的、立体的。

内蒙古师范大学硕士研究生胡彩花的《科尔沁短调民歌的艺术特征及演唱探究》分为五个部分。绪论部分中对科尔沁民歌的历史背景和流传现状及创新点上进行了概述。第一部分结合文献资料调查法和田野调查法, 对科尔沁民歌的形成和历史来源做出详细的分析。第二部分中对科尔沁民歌的音乐形态“旋律形态、歌词形态、节奏形态”上做出完整的分析。第三部分对科尔沁民歌的演唱技巧及风格上进行了完整的论述, 分析了“达那巴拉”、“诺恩吉雅”、“嘎达梅林”等数首科尔沁民歌。第四部分中结合了现代艺术美学, 对科尔沁民歌的叙事性和抒情性、戏剧性等方面做出分析和论述。在第五部分中说出笔者自己的想法, 对前四章进行了总结。

二、《东山哥哥》历史故事

科尔沁短调民歌《东山哥哥》属于经典的爱情题材类科尔沁民歌，由著名歌手白红梅演唱。《东山哥哥》故事发生在二十世纪初的科尔沁大草原上，因为科尔沁地区的王爷与军阀勾结，英雄的东山知道了王爷的事情之后，坚决反对与军阀勾结欺压百姓。

就这样，东山在一次的斗争中身负重伤，从马上摔下来，被叫海棠的美丽姑娘救起。在海棠的悉心照顾下身体逐渐恢复。在这过程中，东山与海棠产生了纯真的恋情，并约定好时间在下次东山哥哥回来的时候迎娶海棠姑娘。但是，海棠的继父知道了他们俩的恋情之后，坚决反对海棠嫁给一无所有的东山。正碰上当地的王爷侍卫在一次的达慕上碰上了海棠姑娘，对海棠姑娘的长相赞不绝口，于是海棠的继父决定把海棠卖给王爷的侍卫。海棠姑娘拗不过继父和王爷侍卫的逼迫，最终被架上了前来娶亲的马车。而这一天正是海棠姑娘与东山哥哥约定好的日子，东山哥哥在远处失落的看着自己心爱之人被迫坐上了娶亲的马车，满眼泪水，海棠也转身看到了远处站着的东山哥哥，说起了埋藏在心底的话。

科尔沁草原上的人们见到这样纯真的恋情，都非常感动，最后做成了科尔沁民歌传唱在草原上。科尔沁民歌《东山哥哥》通过海棠姑娘与东山哥哥的爱情故事表现出当时封建社会的不公平，也表达出年轻男女对爱情和婚姻的向往，反对封建包办婚姻的心境。

三、科尔沁民歌《东山哥哥》艺术特征

要想了解一首歌曲，首先就要了解它所表达的故事，其次要了解它的歌词特点和旋律特点。首先，歌词能为一首歌曲赋予情感和灵魂，歌词的好坏直接影响着歌曲内容。听众们往往通过歌词对歌曲产生认同感和记忆，很多时候，一首歌曲的旋律一想起来，歌词会自然而然的浮现在心里。

根据笔者的资料收集和分析发现，蒙古族传统民歌的歌词和旋律都有着相似的特点。歌词大多数运用了“押头韵”和“连尾韵”、“衬词”的艺术特点，这是蒙古族传统民歌最经典的艺术表现手法，也是最直接表达歌词内容的艺术特点。而笔者分析了科尔沁民歌《东山哥哥》的歌词，发现《东山哥哥》也运用了“押头韵”、“连尾韵”和“衬词”艺术特点。

科尔沁民歌《东山哥哥》的歌词也运用了科尔沁民歌歌词特征中典型的艺术特点“押头韵”、“连尾韵”。第一段歌词的五行歌词都以元音“j”为始音，起到了“完全押头韵”的艺术特点。第二段歌词以“E”为始音，起到了“完全押头韵”的艺术表现手法。除此之外，每段歌词的第一行都在衬词“lai”上结束，从第二行和五行都以“hui”为结束，用到了“连尾韵”的艺术表现手法。

①Jub juger sagcya gehu lai

Juil buri gi bcdena hui

Jegun agclan no dongshan gege bcgcdagad baina hui

Jegun agclan no dingshan gege ban bcdcgad irebel hui

Jiruhun n gerban sedasc mini da deg deg qchilana hui

② Eb emherhen sagcya gehu lai

Eldeb juil gi bcdena hui

Emune agclan no dungshan gege bcdcgadagad baina hui

Emune agclan no dingshan gege bcdcgad irebel hui

Eligen n gerban sedasc mini da deg deg qchilana hui

笔者作为科尔沁地区的孩子，从小就会演唱数十首科尔沁民歌，科尔沁民歌旋律抒情优美，节奏简单，大多运用了 2/4

拍和 4/4 拍，科尔沁民歌《东山哥哥》就运用了 2/4 拍节奏，旋律最低音为中音 D，最高音为高音 C，形成了七度大跳跃。《东山哥哥》可以分为四个乐句，每个乐句都以四个小节组成，第二个乐句是第一个乐句的完全重复，以 A 音为始音，在 G 音上结束。第三乐句以 A 音为始音，在 G 音上结束，第四乐句也在 A 音上结束，形成了前后衔接，为旋律增添了一份色彩。

科尔沁民歌《东山哥哥》旋律由民族五声调式(宫 商 角 徵 羽)组成，运用了附点节奏、前十六节奏、后十六节奏、全十六节奏等多种节奏型，让歌曲更加丰富，让歌曲更能直接的表达出当时发生的事情，带动听众们走进《东山哥哥》的情感世界。

说到蒙古族传统音乐的传承，人们就会想起家族传承和师徒传承。可是笔者认为，蒙古族传统音乐的传承与发展不能只放在家族传承和师徒传承上，蒙古族著名音乐乌兰杰也曾经说过，家族传承、师徒传承和社会民俗传承并不是蒙古族传统民歌传承的唯一方式。

进入 21 世纪以来，随着社会的飞速发展，人们的生活条件也有了很大的提高，越来越多的流行音乐和电子音乐层出不穷，迅速替代了传统音乐的地位。随着社会的发展，传统的科尔沁民歌传承与发展也遇到了前所未有的挑战。笔者通过文献资料收集和调查发现，在二十世纪以前，传统的科尔沁民歌都以口头传承的方式流传和发展，由师徒传承和家族传承的方式，徒弟拜师学习，跟着师傅四处去演出，久而久之就学会了演唱，或者家里的老人经常给孩子演唱或在干活的时候演唱，孩子们久而久之就自然学会了演唱歌曲。

所以，笔者认为，依靠现在的网络，将科尔沁民歌继续发扬起来，让更多的人看到科尔沁民歌，了解科尔沁民歌，是目前最需要做的事情。随着社会的发展，网络媒体飞速发展，越来越多的新型软件层出不穷，例如“网易云”，“酷狗”、“快手”、“抖音”，这些网络软件不仅能飞快的全世界传播，也能将自己演唱的歌曲上传到软件上，起到保存和转发的效果。因此，科尔沁民歌正好利用这些网络媒体的多项功能，为科尔沁民歌的未来发展带来帮助。

通过网络媒体发展有着全国性，在这些软件的搜索栏上写上“科尔沁民歌”，会为你搜索到多个科尔沁民歌相关视频。笔者为了验证这一点，在“快手”软件搜索栏上写出《科尔沁民歌东山哥哥》，立马搜索到著名的蒙古族歌手白红梅演唱的《东山哥哥》视频和相关音频，除此之外也有其他歌手和民间艺人演唱的《东山哥哥》。这些视频和音频有着很多的点赞量和转发量，说明人们非常喜欢科尔沁民歌。因此，网络媒体的发展为科尔沁民歌的传承和发展提供了很大的便利，也提供了前所未有的机遇，我们正好可以利用网络媒体的迅速性和全国性，为科尔沁民歌做宣传，为科尔沁民歌更好的传承与发展而努力。

参考文献：

[1]春丽.《科尔沁叙事民歌艺术特征探究》内蒙古民族大学硕士学位论文,2022年.

[2]胡彩花《科尔沁短调民歌的艺术特征及演唱探究》,内蒙古师范大学硕士学位论文,2009年.

[3]乌力吉桑《蒙古叙事民歌》上下集,内蒙古人民出版社,2003年.

[4]斯琴图雅《叙事民歌口头叙事研究》,内蒙古文化出版社,2009年.