

凯里学院原生态民族文化特色课程丛书

丛书主编 曾 羽
丛书副主编 姚仁海 李 斌

王承祖◎著

KAILIXUEYUAN YUANSHENGTAI
MINZU WENHUA TESE
KECHENG CONGSHU

黔东南苗族侗族民间音乐概论

QIANDONGNAN MIAOZU DONGZU MINJIAN YINYUE GAILUN

远方出版社

凯里学院原生态民族文化特色课程

黔东南苗族侗族民间音乐概论

王承祖 著

图书在版编目(CIP)数据

黔东南苗族侗族民间音乐概论 / 王承祖著. — 1版. — 呼和浩特: 远方出版社, 2009.9

(浪花集)

ISBN 978-7-80595-111-9

I. ①黔… II. ①王… III. ①苗族—民族音乐—简介—黔东南苗族侗族自治州②侗族—民族音乐—简介—黔东南苗族侗族自治州 IV. ①G607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 176951 号

**凯里学院原生态民族文化特色课程
黔东南苗族侗族民间音乐概论**

作 者	王承祖
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	廊坊市华北石油华星印务有限公司
版 次	2009 年 10 月第 1 版
印 次	2009 年 10 月第 1 次印刷
开 本	850×1168 1/32
印 张	8.5
印 数	2000
字 数	180 千
标准书号	ISBN 978-7-80595-111-9
定 价	33.00 元

远方版图书, 版权所有, 侵权必究
远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换

凯里学院原生态民族文化特色课程

主 任:龙则池 曾 羽

副 主 任:潘开德 余晓林 姚仁海 张雪梅 徐晓光
陈国华

委 员:(按姓氏笔画排列)

关 玲 刘宗碧 江晓谷 张小梅 张文华
李 斌 杨昌斌 陈怀利 周江菊 罗义群
罗永超 郑茂刚 姚 瑛 黄平波 傅安辉
谢贵华 廖毅川

丛 书 主 编:曾 羽

丛书副主编:姚仁海 李 斌

序

中华文化是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力。各具特色的民族文化构成了中华民族绚丽多彩的文化宝库，她们交相辉映、相互促进，推动着中国特色社会主义文化的发展和繁荣。党的十七大报告明确提出：“加强对各民族文化的挖掘和保护，重视文物和非物质文化遗产保护，做好文化典籍整理工作。”凯里学院编撰出版《原生态民族文化特色课程丛书》，正是以实际行动认真贯彻落实十七大精神的重要举措。

贵州是“文化千岛”，因民族的多样性和地域的复杂性呈现出丰富多彩的文化特征，加强原生态民族文化资源的保护、开发与传承，对于加快我省文化建设、生态文明建设和旅游大省建设都具有重要的意义。贵州省委十届二次全会对建设社会主义核心价值观体系和贵州各族群众共有精神家园，推动贵州文化大发展大繁荣作出重要部署，明确要求“通过各种形式的宣传和在各级各类学校开设省情教育课程，进一步培育和增强贵州地域文化认同感和民族文化自信心”。加强原生态民族文化的研究与教学，是贯彻落实省委要求，弘扬各民族优

秀传统文化和加快贵州省文化建设的一项基础性工作；是发扬和提升各民族特别是少数民族敬重自然、珍视生态、崇尚天（自然）人和谐等朴素的生态理念，推进生态文化和生态文明建设的有效途径；是发掘与弘扬丰富多样的原生态民族文化资源，充分发挥优美自然风光与独特民族风情的组合优势，做大做强我省旅游产业的战略性工程。

黔东南苗族侗族自治州是全国人口最多的少数民族自治州，居住着苗、侗、汉等 33 个民族，少数民族人口占总人口的 81.87%，拥有全国 1/3 的苗族和一半的侗族人口。各民族在长期的生产生活中，形成了风格各异、类型多样的民族文化、风俗习惯、节日、服饰、村舍建筑。这里是贵州原生态民族文化资源最为丰富、保存最为完好的地区。以侗族大歌、琵琶歌、苗族古歌、飞歌、反排木鼓舞、锦鸡舞、芦笙舞为代表的民族歌舞，以苗族吊角楼、侗族鼓楼、风雨桥为代表的民居建筑，以刺绣、蜡染和苗族银饰为代表的民族服饰，以酸汤鱼、羊瘪为代表的特色饮食等名扬中外，令人叹为观止。在国家和贵州省首批非物质文化遗产名录中黔东南就分别占有 16 项和 40 项，是我国民族民间文化抢救、挖掘、保护和开发的重要区域。黔东南以原始的自然生态、原生的民族文化、原貌的历史遗存，被联合国教科文组织评为世界十大“返璞归真、回归自然”的自然保护圈之一，被世界乡土文化保护基金会列为全球十八个少数民族文化保护圈之一，是原生态民族文化研究与

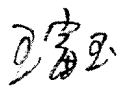
教学资源的富饶之州。

作为黔东南州的最高学府,凯里学院在原生态民族文化的研究与传承方面是大有可为、大有作为的。随着高等教育的深入发展,凸显办学特色,培养适应区域经济社会发展所需的复合型、应用型人才已成为高校创新发展的必然选择。作为欠发达、欠开发地区的高校,如何培育特色、打造亮点,关系凯里学院能否科学发展与持续发展。2007年8月,中共贵州省委书记石宗源殷切希望“凯里学院要和保护、传承、弘扬原生态民族文化作出积极贡献”,强调“保护民族民间文化是凯里学院的重要任务,是建功立业、功在千秋的事”。令人十分欣慰是,近年来凯里学院主动适应高等教育发展的新形势,深入贯彻省委关于凯里学院建设与新要求,提出“办特色之校、育特质之才”的办学思路,正着力构建原生态民族文化研究体系和教育体系,在机构设置、人才培养、教学与科研等方面围绕办学特色做了大量富有成效的工作。

凯里学院把原生态民族文化研究与教学有机结合起来,着手编纂出版《凯里学院原生态民族文化特色课程丛书》,这是不同凡响之举。丛书涵盖数十门课程,主要有《黔东南州情教程》、《苗族侗族文化概论》、《苗族侗族服饰及蜡染艺术》、《黔东南民族民间传统体育》、《黔东南民族文化旅游》、《黔东南民族民间音乐》、《黔东南历史》、《苗族民间诗歌》、《侗族民间文学》等。其鲜明的特色是民族性、本土性、原生性甚至唯

一性(有的原生态民族文化为黔东南独有)的有机统一。丛书的集结出版,对挖掘、保护和弘扬原生态民族文化,特别是黔东南富集的非物质文化遗产将产生重要的作用。同时,对于落实民族民间文化进课堂,提高大学生民族文化素养,培养民族文化传承人才和增强少数民族大学生的民族自豪感,促进贵州省文化与旅游的融合与发展,都是大有裨益的。我衷心期望凯里学院以此为新的起点,依托丰富的原生态民族文化资源,为繁荣民族文化,促进民族地区经济社会发展多出成果、多出人才。

中共贵州省委副书记

2008年8月

内容提要

《黔东南苗族侗族民间音乐概论》主要论述黔东南苗族侗族民间的所有音乐品种,涵盖“民歌”“民间器乐”“说唱音乐”“戏曲音乐”等以及它们的典型曲目,如民歌中的苗族飞歌、游方歌、侗族大歌、玩山歌……民间器乐中的芦笙芒筒曲、夜箫曲、琵琶曲、牛腿琴曲……说唱音乐中的“嘎百福”歌、琵琶弹唱……戏曲音乐中的侗戏声腔和有关的曲牌等。

本教程以辩证唯物主义与历史唯物主义的方法论作为指导思想,强调理论与实践相结合的原则。

本教程是音乐专业基础课的理论教材。为了扩大读者面,论述深入浅出,文字通俗易懂,谱例均用简谱,内容具体翔实,既有学术性、资料性,又有可读性,所以也可作师范院校的教材以及广大音乐爱好者自修之用。

前 言

黔东南苗族侗族自治州为什么被世人誉称为“歌舞海洋”？原因在于这里的民间音乐文化的蕴藏量极为丰富，且多姿多彩。民间的歌、舞、乐遍地生花，有人说，“这里的小孩只要会说话就会唱歌，只要会走路便会跳舞。”这话不假。

在这块热土上产生并广为流传的“苗族飞歌”，由苗家姑娘阿泡于 20 世纪 50 年代初带进京，在国庆大典上演唱，获得了极大的轰动效应。随之，飞歌的音调不胫而走，被很多作曲家用作素材，谱写出一曲曲脍炙人口的作品，如口笛曲、小提琴独奏曲《苗岭的早晨》，声乐曲《你见过雷公山的山顶吗》等等。“苗族飞歌”百听不厌，传唱不衰，成了知名度很高的苗族的乃至贵州的标志性音乐。

在这块热土上产生并广为流传的“侗族大歌”，是中华民族民间复调音乐的标本。1986 年，侗歌队应邀出席法国巴黎金秋艺术节，9 位侗族姑娘的演唱，倾倒了巴黎观众，轰动了世界乐坛。首场演出之后，《世界报》立即以《动人的侗族复调音乐》为题的大块文章，称赞“侗歌在纯朴中表现出高度的幽雅，可以说和意大利歌剧差不多”。艺术节主席称侗歌是“清泉闪光的音乐，在世界上也罕见”，并说“侗歌合唱艺术，不仅受到法国人民的喜爱，全世界人民也会喜爱他”。艺术节顾问

称“侗族是音乐的民族”。

苗歌和侗歌走进央视，令人耳目一新，无不拍案叫绝。2004年春节，在央视12频道举办的“全国少数民族民歌电视大奖赛”上，“朵蝶朵阿演唱组”演唱的多声部游方歌《你像一朵花》，侗歌队演唱的复调音乐《蝉之歌》，征服了评委和观众，夺得金奖和银奖。接着在第十二、第十三届“CCTV青年歌手大奖赛”原生态唱法与合唱中又频频获奖。这大大提高了贵州和黔东南的知名度，提升了贵州和黔东南在全国人民心中的地位。

黔东南苗族侗族的民间音乐文化是一笔非常丰厚的非物质文化遗产，必须倍加珍惜。

作为一项利在当代、功在千秋、惠及亿万民众的文化遗产保护事业，党和政府历来十分重视，1982年颁布了《文物保护法》。虽然当时尚未明确提出“非物质文化”的概念，但不少有识之士和有关部门已在实际工作中加以重视了。如为了更好地继承和发扬我国民族音乐的优秀传统文化，中华人民共和国文化部、国家民族事务委员会、中国音乐家协会决定对民间歌曲、民族民间器乐曲、曲艺音乐、戏曲音乐四种民族民间音乐，进行全面地、系统地采集整理和编辑出版，于1997年7月联合发出了《关于收集整理民族音乐遗产规划》的通知，后来得到全国艺术科学规划领导小组批准，列为艺术科学国家重点科研项目。《中国民间歌曲集成》、《中国民族民间器乐曲集成》规定按省、自治区、直辖市分卷编辑，我有幸亲身参与了“贵州卷”的编辑工作，并任编委和苗族分卷主编，又参与了国家重点科研项目《中国少数民族艺术词典》的编纂工作，并任该书综合科主编，因而深知保护“非物质文化遗产”的重要性

和紧迫性。

近年来文化遗产保护得到了前所未有的发展。2005年12月国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》;《非物质文化遗产保护法》已列入全国人大立法计划;我国加入了有关保护文化遗产的国际公约;2006年6月又开始设立我国“文化遗产日”。中国的文化遗产保护事业取得了前所未有的进展。与此同时,我们也应该清醒地看到,当前我国文化遗产保护还面临着许多问题,形势严峻。长期以来国家倡导的“国家保护为主,动员全社会参与”的文化遗产保护新体制还没有真正形成。在这样的背景下,凯里学院准备开设“原生态民族文化特色课程”,这无疑对保护、传承非物质文化遗产大有裨益。开设新的课程必须教材先行,因此先编辑出版一套“原生态民族文化特色课程丛书”,委托我编著《黔东南苗族侗族民间音乐概论》,倍感荣幸。虽然年事已高,但发挥余热,义不容辞,故尽力而为。

《黔东南苗族侗族民间音乐概论》主要论述黔东南苗族侗族民间的所有音乐品种和典型曲目,涵盖“民歌”“民间器乐”“说唱音乐”“戏曲音乐”等以及它们的典型曲目,如民歌中的苗族飞歌、游方歌、侗族大歌、玩山歌……民间器乐中的芦笙芒筒曲、夜箫曲、琵琶曲、牛腿琴曲……说唱音乐中的“嘎百福”歌、琵琶弹唱……戏曲音乐中的侗戏声腔和有关曲牌等。

《黔东南苗族侗族民间音乐概论》以辩证唯物主义与历史唯物主义的方法论作为指导思想,强调理论与实践相结合的原则。

《黔东南苗族侗族民间音乐概论》是音乐专业基础课的理论教材。为了扩大读者面,论述深入浅出,文字通俗易懂,谱

例均用简谱,内容具体翔实,既有学术性、资料性,又有可读性,所以也可作师范院校的教材以及广大音乐爱好者自修之用。

《黔东南苗族侗族民间音乐概论》的教学目的,从宏观上讲,黔东南苗族侗族的原生态音乐文化,有着独特的价值系统和思维方式,是人类文明发展史上的一枚瑰宝,将它进行系统的教与学,一是让青年学生对本民族的优秀传统文化音乐文化有所了解,有助于增强学生的民族自尊心与自信心,二是让青年学生在保护、传承“非物质文化遗产”中增强自觉性,加强历史责任感,为传承和弘扬优秀民族文化作贡献。从微观上讲,本教程的具体教学与实施,在于使学生对苗族侗族传统音乐文化中的代表性音乐品种和曲目,在感性把握的基础上,能从理论上做到一般的总结和概括,从而掌握好本土音乐的精神与特质,有利于他们在今后的表演、编导、创作等活动中,创造出既有民族风格、地域特色,又有时代精神的好作品,奉献社会。

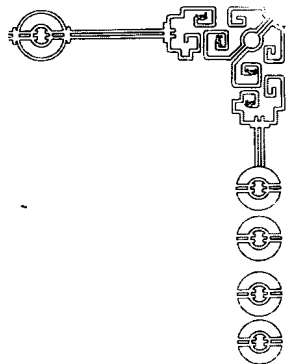
由于自己才疏学浅,年事已高,时间紧迫,书中谬误之处在所难免,望领导、行家、老师和同学们多提意见,以便再版时修正。

王承祖

2008.6.20 于凯里

目 录

绪 论	1
第一章 民间歌曲	15
第一节 概述	15
第二节 民歌的类别与艺术特征	19
第二章 民间器乐	147
第一节 概述	147
第二节 民间器乐的类别、功用、分布情况与艺术特征	151
第三章 说唱音乐	209
第一节 说唱音乐界定	209
第二节 说唱音乐的类别、功用与艺术特征	210
第四章 戏曲音乐	236
第一节 戏曲音乐的界定	236
第二节 侗戏概说	237
第三节 侗戏音乐	240
参考文献	251
后 记	253

绪 论

一、黔东南苗族侗族民间音乐所依托的时空背景

(一) 苗族

苗族是一个具有悠久历史的古老民族。贵州民族出版社1985年出版的《苗族简史》称：“苗族的族属渊源和远古时代的九黎、三苗、南蛮有着密切的关系。”可见，苗族族源可以追溯到5000多年以前炎帝（神农）黄帝（轩辕）与蚩尤征战不休的年代。《国语·楚语》曰：“三苗，九黎之后也。”注释中说：“九黎，黎氏九人，蚩尤之徒也。”《越绝书》曰：“蚩尤，少昊之末，九黎之君。”《礼记·礼运·注疏·引礼记·郑注》曰：“诛九黎，分流其子孙，为居于西裔者三苗。”《皇朝经世文编·青螺文集》曰：“考红苗蟠据楚、蜀、黔之界，即古三苗遗种也。”

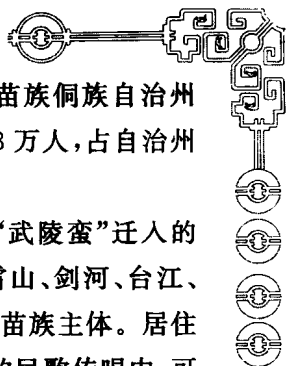
5000多年前，以蚩尤为领袖的“九黎”部落已在黄河中下游生息繁衍。《国语·楚语》曰：“九黎，蚩尤之徒也。”九黎集团地处平原，最为强盛。不仅能种植谷物，而且能制作较为精美的陶器。当时以游牧业为主的炎帝与黄帝两大部落为了争夺地盘，不断与九黎部落发生冲突，争战不休。蚩尤武艺高强，英勇无比，号称战神。传说轩辕以木为兵，神农以石为兵，蚩尤以金为兵，所以蚩尤九战九胜。但后来黄帝与炎帝联合，于涿鹿会战，蚩尤不慎被杀，九黎大败。

《山海经·大荒南经》所载“蚩尤所弃其桎梏是为枫木”。意思是说，蚩尤战败被杀之后，其尸骨化为枫树。黔东南的《苗族古歌》中有一首《枫木歌》，歌中唱道：“枫树生妹榜，枫树生妹留……榜留和水天，成双十二夜，怀十二个蛋，生十二个宝……”，其中孵出了苗族的祖先姜央。故这里的苗民把蚩尤尸骨化成的枫木作为始祖看待，枫木成了苗族的图腾之一。湖南城步的苗民有祭“枫神”为病人驱除鬼疫的习俗，令人敬畏的“枫神”就是蚩尤。黔东南丹寨县有不少苗族村寨，每年农历十月的第二个丑日是他们的“祭尤”节，即祭祀苗族先人蚩尤。他们视“祭尤”节比什么节日都重要，这一天他们举行的“祭尤”活动特别隆重、特别热闹，过节的方式也很别致。故人们称他们为“尤人”。湘西与黔东南的苗胞在祭祀祖先时，须杀猪供奉“剖尤”。湘西苗语“剖”是公，“尤”是名，即“尤公”之意。黔东南雷山、丹寨等县苗族同胞为祭祀自己祖先蚩尤创造的年历，直到现在还保留着“十月为岁首”的周代纪年法过苗年。

蚩尤被杀，九黎瓦解，接着发生了人类历史上的古长征，即九黎部落南渡黄河的大迁徙。正是由于苗族先民在历史上经历了大幅度、远距离、长时期的迁徙，决定了苗族的命运。有人说，苗族历史是一部迁徙史，不无道理。

尧、舜、禹时代，九黎分化为三苗集团，苗族先民为“三苗”的一部分，并初步形成苗族统一体雏型。著名的“龙山文化”就有大量的苗族文化的文化因子。

苗族是中华民族大家庭中的一个重要成员。据 1990 年人口普查统计，全国共有苗族人口数为 7 398 035 人，仅次于汉、藏、壮、满、回等族，在 56 个民族中居第六位。目前，国内的苗族主要分布于西南七个省（区）。其中，贵州省居首位，共

有 3 686 900 人,遍布全省各地,而以黔东南苗族侗族自治州境内为最多,据 2004 年年报统计共有 180.53 万人,占自治州人口总数的 40.17%。

黔东南的苗族,早在汉、唐时期,由史称“武陵蛮”迁入的一支苗胞,在榕江定居一段时间之后,又向雷山、剑河、台江、丹寨、凯里、黄平、麻江等地分散,形成黔东南苗族主体。居住在这片土地上的苗族民歌非常丰富,在大量的民歌传唱中,可以找到大迁徙前远古社会的遗迹以及大迁徙中的艰辛经历。随着大迁徙带来的文明和受到中原政治、经济、文化的影响,在交通比较便利的苗族聚居区便率先进入了封建社会,经济文化得到一定程度的发展。时至宋代,黔东南的土地得到大量开发,农业生产采用先进铁质工具,手工业蓬勃发展,铜鼓、芦笙、腊染等已达到较高的工艺水平。就芦笙而言,芦笙就是苗族最早使用,至今仍普遍流传的乐器。

在苗族社会中,芦笙不仅仅是乐器,它作为一种文化载体,几乎渗透到苗族社会生活的各个领域,涉及面极其广泛。作为音乐器材,它是一种吹奏乐器;作为舞蹈器材,它不仅是伴奏乐器,而且是舞蹈的道具;在祭祀活动中,它既是一种神器,又可充当法师;在男女社交中,它是一种极好的媒介;在社会生活中,它是礼仪的标志和神秘的交际工具;在社会教育中,它是一种以音带言的传承与教化工具。作为一种文化现象,它涉及面深广,对人类社会学、史学、民族学、民俗学等各种人文学科的研究,均具有特殊的价值。比如关于芦笙与女娲的关系之研究,便可透过芦笙的历史追溯,证明汉族的远古时期,同样也是苗族的远古时期。湖北随县曾乙侯墓出土的文物中有芦笙,其形式、构造与现在的苗族芦笙基本相同。经专家鉴定为公元前的作品。当时楚地正是苗族聚居之处,这