

MIAOZU MINJIAN QIYUE WENHUA YANJIU

苗族民间器乐 文化研究

余佳◎著

吉林大学出版社

湖南省哲学社会科学基金西部项目《苗族民间器乐文化传承与保护研究》(14YBX045)课题组结项成果

苗族民间器乐文化研究

余 佳 著

吉林大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

苗族民间器乐文化研究 / 余佳著. — 长春 : 吉林大学出版社, 2015.11
ISBN 978-7-5677-5030-2

I. ①苗… II. ①余… III. ①苗族 - 民族器乐 - 文化研究 - 中国 IV. ①J632

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 273088 号

书名：苗族民间器乐文化研究

作者：余 佳 著

责任编辑：朱进 责任校对：崔晓光 何静
吉林大学出版社出版、发行
开本：787×1092 毫米 1/16
印张：12.25 字数：217 千
ISBN 978-7-5677-5030-2

封面设计：美印图文
北京龙跃印务有限公司 印刷
2015 年 11 月 第 1 版
2015 年 11 月 第 1 次印刷
定价：38.00 元

版权所有 翻印必究

社址：长春市明德路 501 号 邮编：130021
发行部电话：0431-89580028/29
网址：<http://www.jlup.com.cn>
E-mail:jlup@mail.jlu.edu.cn

目 录

引语	1
第一章 苗族音乐历史总览	2
第一节 苗族浓厚的民族文化积淀	2
一、苗族的发展历史	2
(一) 苗族的地理位置	2
(二) 苗族的历史渊源	3
二、苗族音乐舞蹈文化	4
(一) 歌曲	4
(二) 乐器	4
(三) 舞蹈	5
三、苗族民俗文化	6
(一) 苗族服饰文化	6
(二) 苗族食俗文化	6
(三) 苗族民居文化	7
(四) 苗族婚恋文化	8
(五) 苗族礼仪文化	8
(六) 苗族伦理道德	9
四、苗族节日文化	11
(一) “四月八”节	11
(二) 姊妹节	12
(三) 苗族芦笙节	12
(四) 苗族龙船节	12

>>> 苗族民间器乐文化研究

(五) 苗族吃新节	13
(六) 苗年	13
第二节 苗族绵长的音乐发展演变	14
一、苗族音乐发展	14
二、苗族音乐分类	15
(一) 声乐曲	15
(二) 器乐曲	18
(三) 苗族古歌	21
第三节 苗族鲜明的音乐风格特征	22
一、苗族音乐的特征风格	22
(一) 历史传承性	23
(二) 民族原生性	23
(三) 丰富语义性	23
二、文化价值	24
(一) 民族的情怀	24
(二) 凝聚的团结	25
 第二章 苗族器乐文化概述	26
第一节 苗族器乐文化的指向概念	26
一、器乐概念	26
(一) 引证解释	26
(二) 历史演变	26
(三) 乐器分类	27
二、民族器乐特点	30
三、苗族器乐文化	31
第二节 苗族器乐文化的历史进程	31
一、中古民族器乐的发展	31
二、苗族器乐的发展	32
第三节 苗族器乐文化的本体特征	33
一、器乐文化的悠久历史	33
二、苗族器乐的本体特征	35

第三章 苗族器乐文化种类及其演奏技艺	37
第一节 苗族器乐文化种类	37
一、管弦乐器	37
(一) 芦笙	37
(二) 萧筒	39
(三) 芒筒	39
(四) 唢呐	40
(五) 簪类	41
二、弦乐乐器	44
(一) 古瓢琴	44
(二) 二胡	45
(三) 月琴	46
三、打击乐器	46
(一) 铜鼓	47
(二) 木鼓	47
(三) 皮鼓	48
(四) 板凳	48
第二节 苗族器乐演奏技艺	49
一、以芦笙、唢呐为主代表管弦乐器	49
(一) 芦笙演奏	49
(二) 唢呐演奏	53
(三) 芒筒演奏	56
(四) 夜箫演奏	56
(五) 姊妹箫演奏	59
(六) 木叶吹奏	59
二、以古瓢琴、月琴为代表的弦乐乐器	60
(一) 古瓢琴	60
(二) 月琴演奏	60
三、以铜鼓、木鼓为代表的打击乐器	62
(一) 铜鼓	62

(二) 木鼓	62
第三节 苗族器乐著名乐曲推荐	63
一、管弦乐曲推荐	63
(一) 芦笙乐	63
(二) 唢呐曲谱	64
二、弦乐乐曲推荐	64
(一) 古瓢琴伴奏	64
(二) 月琴曲	64
三、打击乐曲推荐	65
(一) 苗族鼓乐	65
(二) 木鼓打击乐	65
(三) 其他鼓点曲目	66
第四章 苗族器乐文化生态研究	67
第一节 苗族本土传统文化中的生态因素	67
一、苗族生态文化的内容	67
(一) 观念层面	67
(二) 制度层面	68
(三) 物质层面	68
二、苗族生态文化的特征	68
(一) 民族性	69
(二) 活态性	69
(三) 群体性	70
(四) 艺术性	70
(五) 神祇性	71
(六) 祭祀性	71
(七) 世界性	72
(八) 自发性	72
三、苗族生态文化的功能	73
(一) 凝聚功能	73

(二) 传承功能	73
(三) 娱乐功能	73
(四) 交际功能	74
(五) 教育功能	74
(六) 带动功能	75
第二节 生态文明与音乐进程的内在联系	75
一、音乐文化的生态学意义	75
二、苗族音乐的生态文化功能	76
(一) 以歌传文的独特表达方式重要的意义	76
(二) 传达了旺盛的生命意识	77
三、音乐文化生态建设的价值取向	79
四、摆正生态观，促进音乐文化发展	80
第三节 自然环境中苗族器乐文化的发展	81
一、苗族特色的自然环境风光	81
二、苗族自然文化与音乐文化	83
第四节 人文生态下苗族器乐文化的进展	85
一、苗族人文大环境的状态分析	85
(一) 苗族居住文化	85
(二) 苗族服饰文化	86
(三) 苗族节日文化	86
(四) 苗族手工文化	87
二、苗族器乐受人文因素的影响	88
(一) 苗族芦笙文化的人文因素	88
(二) 苗歌与楚辞文化	89
三、苗族生态文化的保护与发展	94
(一) 加大立法保护力度	94
(二) 抓紧抢救和保护传承人	94
(三) 加大人力物力支持	94
(四) 建立苗族生态文化基地	95
(五) 提升苗族生态文化的艺术品位	95
(六) 加强苗族生态文化的宣传力度	96

第五章 苗族器乐文化与周边民族的比较研究	97
第一节 苗族器乐的独特性详解	97
一、苗族音乐文化的独特性	97
二、苗族器乐文化的独特性	97
第二节 苗族器乐与汉族大众器乐文化的对比研究	99
一、汉族器乐文化类别简介	99
(一) 历史沿革	99
(二) 古代的“八音”分类法	100
(三) 演奏方法分类	101
二、中国汉族器乐文化分析	103
(一) 特点举例	103
(二) 文化价值	104
第三节 苗族器乐文化与其他少数民族相比较说明	105
一、土家族民间器乐研究	105
(一) 民间器乐发展	105
(二) 民间器乐种类	106
(三) 民间乐器种类	109
(四) 乐器合奏曲牌	112
二、侗族器乐文化研究	112
(一) 音乐形态特征	112
(二) 主要乐器介绍	114
三、水族器乐文化研究	116
(一) 水族歌曲风格	117
(二) 乐器种类介绍	117
四、瑶族器乐文化研究	118
(一) 音乐歌曲特征	118
(二) 乐器种类介绍	118
第六章 苗族器乐文化的历史演变	121
第一节 苗族器乐文化对传统风格的坚守	121

一、中国对民族器乐的开发研究	121
二、苗族器乐文化的发展近况	123
(一) 发展历史	123
(二) 发展现状	123
第二节 苗族器乐文化对文化大潮的响应	124
一、应对经济文化潮流	124
二、应对教育政策走向	125
(一) 发展阻碍	126
(二) 突破出路	127
第三节 苗族器乐文化与国际风尚的接轨	129
一、苗族器乐国际发展所面临的问题	129
二、中国民间器乐受到的影响	130
三、坚持文化相对主义与文化全球化	131
第七章 新时期苗族器乐文化的多方研究	134
第一节 民族内部对器乐文化研究的投入	134
一、中国器乐文化的发展及传承	134
(一) 不同发展时期的演变	135
(二) 现状及传承情况	136
二、苗族器乐自身的发展演变	139
三、民间器乐艺人的传承开拓	140
(一) 民间民俗艺术的研究	140
(二) 民间自发组织的芦笙坡会	141
第二节 国家社会对苗族特色器乐的重视	142
一、国家音乐机构的大力关注	142
(一) 民间艺术研究与国家体系下文艺发展	142
(二) 政府组织策划，打造芦笙品牌	142
二、社会器乐学者的致力研究	144
(一) 专业人士研究	144
(二) 国家重点科研	144

>>> 苗族民间器乐文化研究

第三节 教育科研对苗族器乐文化的推崇	145
一、学校音乐课堂展现苗族器乐风采	145
(一) 苗族音乐在中学音乐教学运用	145
(二) 苗族器乐文化校园行	148
(三) 芦笙艺术进课堂	152
二、音乐人士对苗族器乐的倾心专研	152
(一) 艺术家的即兴演奏对民族器乐文化传播的促进	152
(二) 艺术家对苗族器乐曲目的创新	155
(三) 壮大苗族器乐艺术家队伍	157
第八章 苗族器乐文化的传承与保护	160
第一节 传承精华的任务迫在眉睫	160
一、苗族器乐艺术精华传承	161
(一) 苗族民间器乐艺术传承中存在问题	161
(二) 苗族民间器乐艺术传承之路	162
二、苗族器乐音乐传统思维的缺失	162
(一) 音声变化	163
(二) 器乐音乐思维缺失体现	165
(三) 处理好传统与现代的关系	166
三、苗族芦笙文化的现代传承与发展	166
第二节 保护发展的措施配合开展	167
一、西方器乐下苗族器乐文化的创新	167
(一) 苗族传统民族乐器与现代流行元素的融合	168
(二) 苗族传统民族乐器与西洋乐器的配合	169
二、苗族器乐的具体创新途径	170
(一) 创新手段	170
(二) 创新角度	171
三、打造品牌、走向繁荣	172
四、芦笙艺术的创新发展	174
(一) 重视程度	174

(二) 创新途径	174
第三节 政府与民间双方面力量共促前行	175
一、政府政策的支持	175
二、输出市场的开拓	176
三、民间艺人的推动	177
四、教育工作的同步	178
参考文献	182

引 语

黄河、长江孕育下的华夏文明作为中华文化发展的源头，以其丰富的内涵和精彩绝伦的底蕴闻名于世。其中以华夏音乐文化为代表的艺术文化精髓，向着多元、共存的形态方向发展，并承载着中国艺术历史的文化价值。在中国少数民族多样化的社会环境下，少数民族音乐也已成为音乐研究与开创的重要资源。我国五十多个少数民族都能歌善舞，均拥有本民族创造和传承下来的优秀而独特的音乐，表现出了自身的文化价值，逐渐形成了丰富多彩的中华民族音乐，尤其是苗族的音乐文化更是令人瞩目。在中国少数民族中，苗族以其多彩的民族文化成为漫长历史长河中古老而优秀的传统少数民族，至今仍保留着十分珍贵的少数民族特色文化。聪明的苗族先民将音乐与各种文化艺术相结合，通过歌唱、演奏来寄托劳动、生存等社会活动中的技术及人生哲理，创造出承载着风土人情的少数民族音乐，以歌传情，延续几千年来民族脉络，彰显着民族百折不屈的发展生存之路，这些保留至今的苗族音乐文化，是文化财富，更是苗族人民的精神财富。苗族具有本民族风格特点的民间乐器有十数种，如何进行科学分类是非常值得研究的。目前，音乐界对乐器的分类主要是根据演奏方法把乐器划分为吹奏乐器、管弦乐器、弹弦乐器、打击乐器四大类。

本书将立足苗族丰富的音乐文化遗产，着重从音乐演唱和器乐演奏两个角度进行分析介绍，致力于对苗族器乐艺术的阐述，期望能推动音乐界及全社会对苗族音乐等珍贵的少数民族音乐的重视，并进行学习和传承。此外本书还从文化的层面梳理苗族音乐的历史，以保护与创新的双重视角聚焦中国古老民族艺术成就，以此丰富华夏大地几千年来文化内涵。

第一章 苗族音乐历史总览

第一节 苗族浓厚的民族文化积淀

一、苗族的发展历史

苗族历史悠久，早在五千多年前就存在关于苗族的文献记载，根据文献资料记载，苗族最早可追溯到原始社会。商周时期的苗族在长江中下游建立了“三苗国”，主要依靠农耕生活。苗族在后来的历史中经历了多次迁徙，根据每次迁徙绘制出大致的迁徙路线，是由黄河流域到达今天的湖南、贵州、云南等地。苗族有着自己的民族语言和文字，它们隶属于汉藏语系，但由于多种原因，文字留存于世的并不多。在《苗族古歌》中记载了苗族文字消失的原因：为躲避战乱及朝廷的追杀，苗族先民在民族迁徙中人为地将文字记录抹灭、焚烧，以此保命或延续民族的兴盛。这也就导致了记录性文字资料的缺乏，加之熟识文字的先人离世，苗族的文字只限于在衣服上绣制的图案文字。后来的苗族人民创造了拉丁拼音文字，但目前在苗族社会中已经大量使用汉文字了。

苗族的音乐舞蹈体系中以芦笙文化为特色，苗族人也极为偏爱芦笙乐和芦笙舞，因此其创作的历史也较为悠久。苗族当地的挑花、蜡染、绣制等工艺创作技法，如今在国际市场也享誉盛名。此外，苗族拥有瑰丽的节庆文化，以“苗年”“吃新节”最具代表性，在诸多节日中，苗族人翩翩起舞、欢快歌唱，以丰富的艺术形式来表达心中的快乐与激昂，苗族也因此被称为“歌舞的民族”。

（一）苗族的地理位置

苗族具有悠久的历史，是我国人口较多的少数民族之一。在漫长的历史

长河中，苗族的先民们为了生存和发展，前仆后继，顽强斗争，用自己的血和汗创造了光辉灿烂的历史和独具特色的民族文化，为中华民族史册谱写了不朽的篇章。由于历史上的统治阶级均对苗族采取歧视、压迫和镇压的政策，致使苗族人民长时期地挣扎在苦难的深渊。直至中华人民共和国成立前夕，有些苗族同胞，还过着一种“老鸦无树桩，苗家无地方”的悲惨游移生活。

由于历史的原因和自然条件的影响，各地苗族的社会经济发展是很不平衡的。到了近代，比较先进的地区，已和汉民族没有多大区别，由于有的地区阶级分化还是很明显，以至还保存着氏族社会的某些残余。

苗族居住的地域辽阔，在语言、服饰、婚姻、丧葬、节日、习俗及文化艺术等方面，既表现出共同特征，又呈现出不同地区的差异。这主要是地理上的切割所造成的苗族内部交往甚少的缘故，也是各地区的苗族受到不同民族、不同层次的政治、经济和文化影响的必然结果。

苗族人口居全国少数民族中的第五位。全国苗族人口约有 739 万人，主要分布在我国的西南和中南各省的山区里，其中以贵州省为最多，约有 360 万人，占全国苗族人口的近二分之一。

在贵州，黔东南苗族侗族自治州的苗族人口最多，黔南布依族苗族自治州和黔西南布依族苗族自治州的苗族人口次之，安顺、毕节、铜仁、遵义地区，六盘水市和贵阳市郊都有不少的苗族散居，形成了大杂居、小聚居的格局。

湖南省的苗族人口约有 155 万余人，主要分布在湘西土家族苗族自治州，其次为城步苗族自治县，靖州苗族侗族自治县，在其他各县、市也有数量不等的苗族居住。云南省的苗族人口约有 89 万余人，分布在文山壮族苗族自治州、红河哈尼族彝族自治州和昭通地区。其中以广南、麻栗坡、屏边、金平、盐津、彝良、威信等县的苗族人口最多。

四川省的苗族人口约有 53 万余人，主要分布在黔江地区的彭水、酉阳、秀山、黔江、石柱等县，其次为宜宾地区的叙永、古蔺、兴文、筠连、珙县、马边等县。

(二) 苗族的历史渊源

苗族的历史十分久远，与原始社会的“三苗”“九黎”关系都很密切，它们是根与源的关系，也都是苗族早期发展的形态。

先说苗族与“九黎”的历史渊源，九黎距今五千多年，在我国早期文史中记载，九黎是远古时期中国大地上一个较早的部落，它的首领称号为“蚩

尤”，百姓成为“苗民”。“三苗”的出现在九黎之后，将历史阶段往后推移至尧舜禹时期，是九黎后代进一步发展进步下的产物，历史上称之为“三苗”或是“有苗”。

“三苗”之后，出现了一段时间的历史空白，历史文献对这一时间段并无记载。直至夏商周时期，关于苗族的记载才又开始出现，这一时期苗族开始发展起来。根据记载，一个庞大的苗族部落由此兴起，历史称为“蛮荆”，又称“荆楚”，位于北方的又被称为“南蛮”。一般来说，大多数说法认同“蛮荆”即为“三苗”后裔的观点，主要由于“蛮荆”确实包含许多“苗族”的特色，又因为“蛮”与“苗”读音十分相近，又有猜想称是由于音译或音转而出现的变化。

关于“蛮荆”的解释，在《毛诗正义》中有过详细的介绍：“蛮荆，荆州之蛮也。”这里是指荆州。在《尚书正义》中又有这种说法：“北据荆山，南及衡山之阳。”由此看出“蛮荆”的发展范围十分之广。“蛮”字虽不是苗族相等同的意思，但是其中的苗族文化内涵是当今研究苗族历史的重要考证。

由以上阐述可以看出，苗族源起与远古时期的“九黎”、尧舜时期的“三苗”这一说法的可信度极高，商周时期的“蛮荆”属于“三苗”后代的说法也有证可寻。苗族作为贵州境内乃至全国少数民族中人口最多的少数民族之一，在贵州这个“苗族大本营”的舞台上集中展示了苗族的文化成果、苗族人民的精神风貌，向全国、全世界彰显着独属于苗族自身的文化财富与魅力。

二、苗族音乐舞蹈文化

(一) 歌曲

苗族的歌曲主要以飞歌、风俗歌、祭祀歌、游方歌等为类型代表，在民族音乐体系中也占据着重大比重。飞歌是其中特色最为鲜明的一种，多在田间、地头进行演唱，曲调高亢、气势宏大、节奏自由、旋律起伏。在部分地区分为男、女声飞歌，以及高、低腔两种形式。苗族的飞歌多用于节庆、盛会等重大场合中，现编现唱，风格自由随意，对于苗族人民的意义十分重大。

(二) 乐器

苗族民间乐器分为气鸣、擦鸣、击鸣三类，其中以气鸣乐器和击鸣乐器

最为普遍和流行。在气鸣乐器中，分簧哨竹管、栓塞竹管、无簧哨竹管与单纯簧片四种。簧哨竹管乐器有各种型号芦笙、芒筒、地筒和唢呐、大号等；栓塞竹管乐器有各种型号、各种眼孔结构的直箫与姊妹箫；无簧哨竹管有各种竹笛，可分为高音笛、中音笛与低音笛（俗称芒笛）；单纯簧片乐器有口弦与木叶两种。擦鸣乐器有古瓢琴、二胡、四胡等。击鸣乐器有木鼓、铜鼓、皮鼓、大筛锣、大锣、包包锣、大钗、小钗、竹柝等。

说起苗族乐器，最为普遍和闻名的就是芦笙。在苗族，芦笙是一种乐器更是一种文化的象征。随着芦笙演奏、制作等技艺的进步，芦笙的演奏范围更为广泛，在祭祀活动、举办盛会等大型场合中，都可以看到芦笙的身影。

（三）舞蹈

在苗族，民族舞蹈均以乐器伴奏，不少的舞蹈就是以伴奏的乐器来命名的。主要类型有一下几种：

木鼓舞：鼓舞的种类颇多，均以击木鼓做伴奏，也因而得名。湘西、黔东等地的苗族鼓舞尤为突出，有《花鼓舞》《团圆鼓舞》《跳年鼓舞》《女子单人鼓舞》《男子单人鼓舞》《女子双人鼓舞》《男子双人鼓舞》《多人鼓舞》《单人猴儿鼓舞》《多人猴儿鼓舞》等。表演时均置大木鼓于木架上敲击，但在打法上各地有所不同，节奏快慢缓急，往往根据情绪需要决定。

舞蹈的动作亦男女有别，例如男子鼓舞的传统动作有“公鸡啄米”“鹭鸶伸腿”“挖耳扯须”“收割打谷”“大鹏展翅”“急水翻波”等；女子鼓舞则有“美女梳头”“烧茶煮饭”“桃花绣朵”“巧媳织锦”等等。这些舞蹈动作，既粗犷有力，又柔和细腻，舞蹈人数不多，但场面十分热烈，给人强烈的节奏感。

芦笙舞是苗族最有代表性的集体舞蹈，其历史十分悠久。《宋史·列传》中记载：“一人吹瓢笙……数十辈连袂宛转而舞，以足顿地为节。”现各地苗族的芦笙舞有很大的差异。黔东南苗族芦笙舞有排笙舞和踏笙舞之分：所谓排笙舞，即吹奏者边吹边舞，始终保持着“一”字队形，而舞者沿逆时针方向翩翩起舞前进；所谓踏笙舞，即两人吹奏一对大小相同的芦笙领舞，舞者围成圆圈，沿逆时针方向前进。

此外，苗族的舞蹈还有《盘柱舞》《跳跃舞》《骗脚舞》《滚龙舞》《铜铃舞》《辗布舞》《背水舞》《舂米舞》《簸米舞》《耙棒舞》《织布舞》《穿针舞》《打耙舞》《狮子舞》《龙灯舞》《蚌舞》《踩鼓舞》等等。这些舞蹈来源于苗族人民的生活和创造，并以歌颂生活、美化生活为舞蹈内容，人们说苗族地区是“歌乡舞海”，这不是没有道理的。