

中国音乐研究所编

苗族芦笙

中国音乐研究所编

音乐出版社

33

21

統一書号: 8026·1175

定 价 0.80 元

86233

56021

254032

86233
56021

中国音乐研究所丛刊

苗族芦笙

中国音乐研究所编

音乐出版社

北京

中国音乐研究所丛刊

苗族芦笙

中国音乐研究所编 何芸、简其华、张淑珍执笔

音乐出版社出版（北京和平门外西琉璃厂170号）

★北京市书刊出版业营业许可证出字第063号

新华书店北京发行所发行

850×1168 32开 3¹/₄印张 99面乐谱 插图16面

1959年8月北京第1版

1959年8月北京第1次印刷

统一书号：8026·1175

印数：00,001-2,440册 定价0.80元

前

言

芦笙是苗族人民的主要乐器，流行于民間也較為普遍。在貴州东南部的苗族地区，以黃平县和丹寨县为吹芦笙的主要流行地区。在芦笙的构造、芦笙的乐曲以及乐曲形式方面，都各有鮮明的特点。我們介紹这两种不同类型的苗族芦笙，以供讀者对黔东南的苗族主要乐器有所了解；亦可提供給研究理論作曲以及研究民族乐器的同志們参考。另外，我們附上侗族的芦笙和苗族的銅鼓、夜簫、吹木叶等几篇短文，便于讀者对苗族的其他乐器亦有一个概括的了解。

这分材料是我們于1957年5月参加全国人代会民委会所組織的貴州、湖南少数民族社会历史調查組工作时編写的。那时还未出现大跃进的形势，所以在芦笙乐曲中表现新生活的內容方面是缺乏的。同时，由于当时我們急于赶回北京参加反右派斗争运动，所以从調查到写成初稿一共不到一个月时间；因此缺点一定很多，希望讀者多提意見。

最后，我們对大力协助我們的黃平县政府和当地的苗族、侗族民間乐手們以及帮助我們一同进行調查工作的余富文同志致以衷心的謝意。

目 次

前言	3
丹寨县苗族芦笙	5
黄平县苗族芦笙	41
台江县苗族芦笙	77
黄平县侗族芦笙	82
黄平县苗族铜鼓	92
丹寨县苗族夜箫	96
苗族的吹木叶	99

丹寨县苗族芦笙

丹寨县位于黔东南苗族、侗族自治州的西南部，与三都、都匀、雷山县毗邻，靠近黔桂铁路线。该地妇女服饰以穿短裙为特点。

吹芦笙和踩芦笙舞，普遍流行于全县各个村寨，几乎寨寨有芦笙队，①男子人人会吹，女子个个能舞。过年过节时，芦笙队更是成为热闹场所中的主角，数十支芦笙，甚至上百支笙管齐鸣，宏亮的乐音，十几里外都清晰可闻。附近的都匀、三都以及雷山靠近的短裙苗族地区均向丹寨购买芦笙和学吹芦笙曲。②所以在自治州的西南部，以丹寨为吹芦笙的主要流行地区。

在风俗上，撒种以后即不吹芦笙（二月至七月），否则认为五谷不茂盛。因此，只能在七月至次年正月内可以吹奏。

丹寨的芦笙和芦笙曲，可分为齐奏的和合奏的两种类型。两者在乐器的构造、乐队的组织、乐曲的形式、舞蹈的姿态、吹奏的场合和形式等都或多或少的有所区别。现分别介绍于后：

（一）齐奏的芦笙（苗语称 qo tsa [戈扎]）③

（1）乐器的构造：以六根长短不一的竹管，三管为一列，分两排

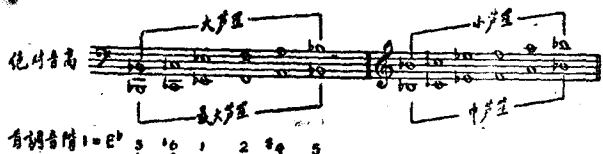
① 每个农业合作社都有两套用于齐奏或合奏的芦笙。

② 在丹寨县麻鸟寨和羊先寨内有制造芦笙的作坊。

③ 为了标音的准确，我们运用国际音标记音，全书同此。

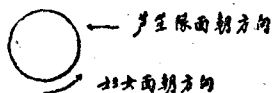
插进木制的刻成空洞的长方形的“巴壳”(笙身)内,然后合拢再用竹篾编成七个精细的竹箍紧紧套上,力求不漏气。另外在 C^b 和 E^b (即苗语管名 $tioŋ$ 和 $noŋ qoŋ$) 两根竹管梢端,合套上一个竹制的短小的共鸣筒;在 B^b (即 $toŋ$ 管) 管上端的小孔上,套上一个用薄竹膜挽成的三角形(小喇叭式)共鸣器;又在 B^b ($qo liu$ 管) 管的下端套上短小的竹制共鸣筒。六根竹管均能发音,每根竹管在插进“巴壳”处装有铜质簧片,从吹口送气震动簧片而发音。由于共鸣筒的作用,音色异常宏亮。

(2) 乐队的组织:以最大、大、中、小四支芦笙为一组。每支音高各相隔八度,管名、指法和音位排列尽同。它们之间的音距如下:

芦笙手多为农业合作社内的年青小伙子。

(3) 吹奏的场合及舞蹈形式:吹奏芦笙多与舞蹈相结合。除吃牯犊及死人时①不能随意吹奏外,平时昼夜都可以吹奏。舞蹈时,围成圆圈,男子吹笙在前,面朝圈里,横身舞蹈前进;妇女随后,面向前进方向,随乐音而舞,左右脚交替前进,三步一顿,四拍为一基本步法,不断反复,步法比较简单。有时在结尾($qo la$ [戈拉])乐段可以转圈。舞蹈的图式如下:

① 吃牯犊和死人时均有专用的乐曲,其他乐曲不能吹奏。

(4)乐曲的内容与形式:这种齐奏的芦笙曲,有标题,有词意,但不用人声歌唱。苗胞称之为“芦笙讲话”。虽然它只是通过乐器吹出音调,但是,由于每首芦笙曲的词意,当地的苗胞都背得烂熟,所以,只要芦笙吹起一支调子,大家就知道吹奏者要表达什么意思了。这种带词的器乐曲,我们根据声乐与器乐的一般发展规律来推论,它很可能是脱胎于民歌。苗族人民以它来表达较细腻的内心情感,反映着各种不同的生活内容:

1. 吃牯𦍋^①迎鼓时吹奏的芦笙曲(qo tau niu [戈斗纽])——祭祀前,全寨每户派一人随芦笙队挑酒菜到坡上藏木鼓(苗语称niu tau [纽斗],吃牯𦍋时必敲的鼓)的岩洞前欢宴,餐毕,五六根芦笙引头,木鼓抬于后,其余的人随木鼓合着“引鼓曲”(见谱一)沿途舞蹈返寨。乐曲的节奏缓慢,舞蹈以两拍的时值跳一步,情绪庄严。这种乐曲平时不能吹,只能在木鼓放于寨上时吹奏(十一、十二月至次年二月)。

2. 丧葬时吹奏的芦笙曲(qo no to [戈诺多])——从人死后即吹这种曲调(见谱二),吹奏时只用两根芦笙,不跳舞。(死者在二十岁以上才吹,但如十七、八岁的芦笙手病逝亦可吹笙哀悼)横死者则不吹笙。

当地人听到这种乐曲,都会毛骨耸然!但不熟悉乐曲与生活关系的人听之,却会感到轻松愉快,因为旋律比较跳跃,吹奏的速度也较快,很易误认为是快乐的舞曲。

3. 吹芦笙至深夜时所奏的乐曲(qo dom mau [戈董谋])——共有两首曲调(见谱三)。当在芦笙堂玩耍的人,听到这种曲调奏

① 这是苗族祭祀的一种活动。过去九年吃一次牯𦍋,后改为十三年吃一次,解放后苗胞响应政府不杀耕牛的号召,逐渐自动取消了这种活动。

出时,就各自散去,犹如解散的号令。

4. 討花带 (qo qci qo [戈篩朔])——当甲寨的芦笙队到乙寨去吹芦笙至深夜时,就可吹奏向姑娘們討花带的乐曲(見譜四),姑娘們听后,就商量送給誰,确定后就將花带系在好朋友的芦笙上。如芦笙手的女朋友多的,就会得到好几根花带。但假若芦笙队中某人得不到花带时,芦笙队就会不断地吹着討花带的曲子:

快快的送来呀!

快快送根美丽的花带让我们回去吧!

直到每支芦笙都系上鮮艳的花带时,就轉吹感謝姑娘們的乐曲(見譜四)。如果最后仍然得不到花带时,就吹着芦笙罵道:

笨妹妹! 懶妹妹!

断手脚! 不会绣花!(見譜四)

5. “游方”調 (qo nau non [戈鬧弄])——当甲寨的芦笙队到乙寨吹奏芦笙时,看见美丽的姑娘就吹“游方”調,主要内容是表示与姑娘亲暱。歌詞大意:

姑娘呀,不要結婚吧!

我們勸,一块玩到老。(見譜五)

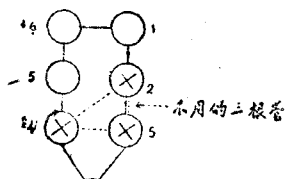
年青人常常借此机会来談恋爱,但芦笙堂上的“游方”形式,都是公开和集体的。

6. 邀請姑娘踩芦笙的乐曲 (to pai nian [多拜釐])——过年过节,芦笙队在芦笙堂邀請姑娘們来跳舞时,吹奏此种乐曲(見譜六),姑娘們听到“多拜釐”,就赶紧换上簇新的盛装来到芦笙堂与芦笙队的小伙子一同欢舞。

7. 互相詢問 (au qan na to nai [欧根那多乃])——年节时,芦笙手往往会到另一寨子的芦笙队中参加吹奏。如宾主不相識

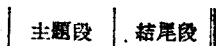
时,就以吹芦笙来谈话。内容大致是问客人从哪里来,你们来此同谁玩等等。客人亦用芦笙来回答(见谱七)。

此外,还有在平常吹奏的一般芦笙曲和用于结尾的芦笙曲(qo la[戈拉]),“戈”即“芦笙”,“拉”即“无花样”,汉意可译为“简单的芦笙调”或“基本调”。其所称为简单的芦笙调,因为这种乐曲大部分只用三根管发音:

初学吹笙的人,都从“戈拉”学起,因技巧上比较简单,六根管同时使用则比较复杂。这些基本调,有两首常用在乐曲的结尾段(见谱十)其他的“戈拉”可以插在齐奏的乐曲中替换着吹奏。老年人最喜爱吹这种曲调。

齐奏芦笙的乐曲,在情绪上都是轻快跳跃的。多用“1”“5”调式,有时也用“6”“2”调式。曲体上只有一种结构简短的形式:

在主题段中,第一乐句总是重复三次,然后接二、三、四乐句(句数不等),每乐句重复一次,最后一乐句常常重复第一乐句,随即转入结尾段,每首乐曲的结尾都使用固定的乐曲(专用于结尾的 qo la [戈拉]),有时在某些乐曲中,只用“戈拉”的后半段(在一般芦笙曲中运用这种形式最多,即省去一、二小节,只用三、四、五、六小节)。请参看下例:

邀請姑娘跳芦笙的乐曲：

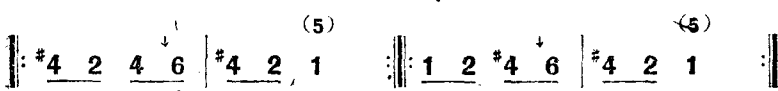
1 = E^b

ayə nie tə pai təŋ

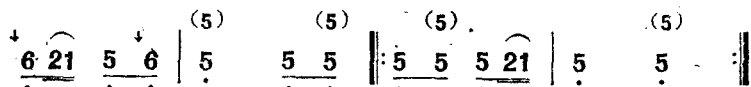
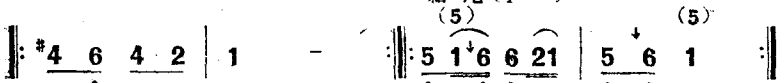
(放下小孩我們來玩)

重复三次

* ① 下同
(5)

結尾 (qə lo)

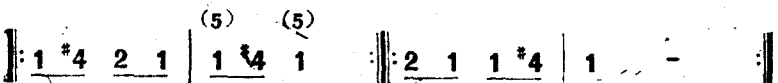
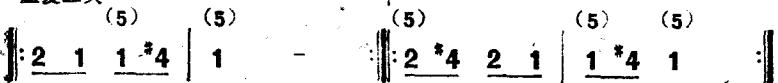
互相詢問的乐曲：

1 = E^b

au qan na tə nai

(魚从那条河里來)

重复三次

(結尾同前)

与以上两例相仿的乐曲甚多，請參看曲譜部分。

① ⁽⁵⁾₁ 为双音，下譜均同。

(二)合奏^①的芦笙(苗語称 qo ton [戈东])

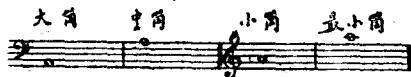
(1)乐器构造: 与齐奏芦笙构造相同, 只是在竹管的长短以及共鳴筒的使用上, 和“巴壳”的外形上有所区别。在 C (tion) D (non qon) A (qo liu) 三管梢端各套一竹制共鳴筒。笙身粗大, 一端稍往上翘。

在合奏时除用芦笙外, 还使用芦笙筒作为低音乐器。芦笙筒的构造比较简单, 共有两种形式: 一种是将大竹筒剝空后(筒底是閉塞的), 放进一根細竹管, 約在竹管五分之二的位置(靠下端)嵌上銅質簧片, 可发出一个单音。由于大竹筒的共鳴箱长大, 发音非常雄渾、响亮; 另一种形式是在大竹筒下端剝成半圓形的缺口, 等于将共鳴箱出口扩大, 所以发音比前一种更响亮。

(2)乐队組織: 以大、中、小三支芦笙和十五根大小不同的芦笙筒为一組(大筒四个, 中筒九个, 小筒一个, 最小筒一个)。三支芦笙的音相隔八度。

芦笙筒的音高, 每种类型亦系相隔八度:

① 这里所称之“合奏”, 主要含义是乐器与乐器之間的关系, 即芦笙与芦笙筒混合吹奏, 不是以复音的关系来确定其定义。因为在“齐奏”芦笙中也存在着和音的关系, 但当地对合奏的概念不以此为根据。我們为了保持民間的习惯称呼, 故不予更动。

(3)吹奏场合及舞蹈形式:主要在迎新年庆祝佳节或农闲空隙甲寨与乙寨进行比赛时吹奏。若甲寨是主人,当乙寨芦笙队到寨时,主人用酒喷洒芦笙以示欢迎;乙寨芦笙队则在每根芦笙上插上一根绿草,表示驱邪除恶吉祥来临之意。比赛时,两队在芦笙堂吹一首相同的乐曲(但因制造芦笙没有一定的音高,各队芦笙常常不同调),以音量大者为胜。

舞蹈形式有两种:一种是笙筒围一圈在中間,三支芦笙沿圈外,边奏边舞。在舞步上只有两种动作,往前走四步,随即旋转大跳跃,芦笙不断随节奏左右摆动,动作较大,舞姿甚为健美。另一种是中間仅留几根笙筒,其他笙筒随芦笙后面边奏边舞,有些大笙筒约有五、六尺长,也参加舞蹈,舞时,笙筒另一端由一小孩扛着,以便于吹奏。舞步与齐奏的芦笙舞相同。两种合奏的芦笙舞,妇女都不参加,只在旁观看。

(4)合奏乐曲的形式:合奏乐曲只有两种曲调,均用“6”调式。乐曲结构基本上与齐奏芦笙曲的主题段形式相同,只是乐曲略长,无结尾段。曲首乐段可以任意反复,(一般重复五、六次,最多重复十余次),结尾处重复第一乐段,中间部分发展不大。全首乐曲只围绕“1 2 6”这三个基本音进行,结束音在“6”,材料是十分精简的。在第二首乐曲(lis qau qau lis qau)中,整首乐曲的结尾乐句都用同一的材料,而上句的变化仅是一音的差别,听起来,乐曲似乎只是上下乐句的反复进行(见谱九)。

(三)笙的唱名和吹奏技巧

初学吹芦笙的少年,在未掌握乐器之前,必须运用民间创造的芦笙曲唱名法(见谱例)背熟各种调子,然后再使用乐器,并逐渐学

习各种吹奏技巧。技巧好的人能吹出动人的乐音，并且得到众人的尊重和赞许；老年人都乐意将女儿许配给芦笙手。因此，年青小伙子都努力锻炼，希望自己成为一个出色的芦笙手。

在吹奏技巧上主要有如下几种：

(1)指法：装饰音的奏法——在乐曲中常出现快速的 $\underline{5\ 1\ 6}$ 或 $\underline{6\ 2\ 1}$ 的音型，因此，按孔时手指要灵活，用劲不能太大。

和音的奏法——芦笙曲中的和音常有： $\begin{smallmatrix} 5 & 5 & 5 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 2 & 3 & 6 \end{smallmatrix}$ 等，在民间认为吹双音是很复杂的技巧，因为管孔按不准确就会出现“难听”（不协和）的音响。所以对和音的结合和竹管的音位，都要相当熟练，才能吹得正确。

在乐队中，指法的统一很重要，否则就会使乐曲演奏不易整齐。民间的芦笙乐队，对这一点亦甚为重视。

(2)用气要能够吹奏出各种强烈的、轻快的、沉重的等等不同的感情，全靠气流的控制。这等于手风琴风箱的作用一样重要。吹芦笙时在吹、吸、运气上必须要均匀，这是最基本的技巧。

(3)舌尖和舌根的运用：芦笙曲演奏时，常常听到类似“吐音”的吹奏法；有些较慢，有些较快，这就成了碎音或颤音的效果：

1. ---- 2. ----- 3. ~~~~~
 6666 6 6

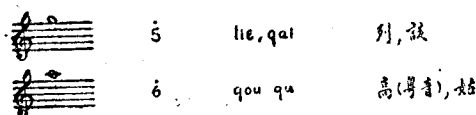
这三种奏法都不是手指作出的效果，而是在吸气时，使用舌尖的左右摆动或上下抖动的技巧；或用小舌颤动而波及气流所产生的效果。技巧最高超的是在吹气时可以吹出吸气时的效果，但能够掌握这种技巧的人并不多。

丹寨的芦笙曲轻松愉快，乐器的音色柔美和谐；在曲体上短小

严谨。运用变奏和重复的手法甚为显著。每首乐曲的进行差不多都是根据第一乐句而变奏发展。但变奏的范围不大,往往只有一、二音之别。在乐曲与乐曲之间有着许多共同性,如果将几首曲调连接起来,亦可成为一首风格统一的变奏曲。从乐谱上看,也许会因为乐曲无甚发展而耽心曲调平板;但是,通过演奏之后,由于民间乐手运用了各种吹奏技巧,高、低音芦笙的不同音色及和音的配置,就会使曲调顿时活跃起来,增添了鲜明的色彩。虽然重复出现较多,但令人不觉厌烦。这些富有民族特色的民间作曲手法和吹奏技巧,特别是智慧的苗族人民所创造的唱名法和新颖的五声和三声音阶,都具有独特的风格。

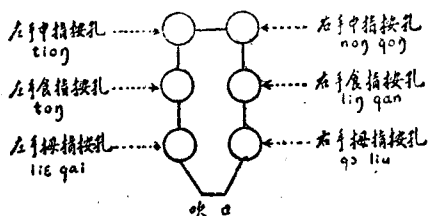
丹寨苗音芦笙曲唱名

(小调式)	首调音(1=C)	首音唱名	汉音
	5	la, ga	拉, 嘎
	6	liz, qou	流, 高(高音)
	1	nog, lyo, qo	弄, 略, 戈
	2	qan, liq	根, 今
	4	lie, qai	列, 该
	5	qou, qu	高(高音), 姑
(小调式)	1=C		
	6	ta, qa, qou ma, liag	他, 妥, 高(高音) 玛, 略
	i	lia, qau, uo	流, 钩, 窝
	2	nog, lyo, qo	弄, 略, 戈
	3	qan, liq	根, 今

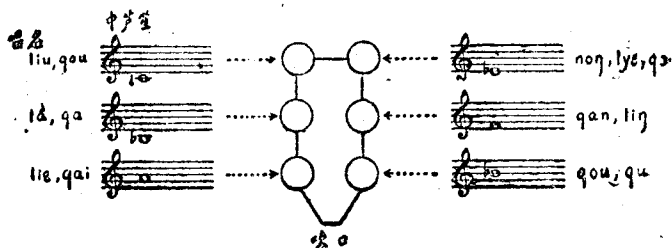

- 同和音时的唱名
- 同音反复时用的唱名, 如: $\frac{5}{la} \frac{6}{qa} \frac{15}{liu} \frac{6}{qou}$

芦笙管名及按指

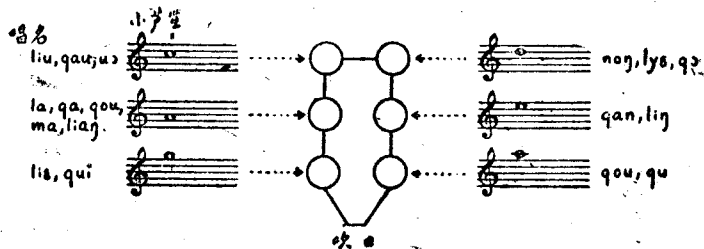

用于齐奏的芦笙音高与音位

音阶音阶 1=5 5 6 1 2 4 5

用于合奏的芦笙音高及音位

音阶音阶 1=C 6 1 2 3 5 6