

杨 鹏 国 著

苗族舞蹈与巫文化

苗族舞蹈的文化社会学考察

中国民族舞蹈史话

苗族舞蹈与巫文化

苗族舞蹈与巫文化 / 中国民族舞蹈史话 / 中国民族舞蹈史话 / 中国民族舞蹈史话

中国民族舞蹈史话 / 中国民族舞蹈史话 / 中国民族舞蹈史话 / 中国民族舞蹈史话

48.85

683

杨 鹏 国 著

苗族舞蹈与巫文化

苗族舞蹈的文化社会学考察

贵州民族出版社

责任编辑 黄仕日

封面设计 吕凤梧

苗族舞蹈与巫文化

——苗族舞蹈的文化社会学考察

杨 鹂 国 著

* * *

贵州民族出版社出版发行

(贵阳市八角岩省府大院内)

湖南芷江印刷厂印刷 贵州省新华书店经销

* * *

787×1092毫米32开本 6.25印张 4插页 135千字

1990年3月第1版 1991年3月第2次印刷

印数1400—2400册

ISBN7—5412—0089—1/J·4 定价4.00元

乌蒙山麓苗族男子芦笙舞

杨光勋摄

铜鼓舞（黔东南雷山罗毅摄）

《踩鼓舞》

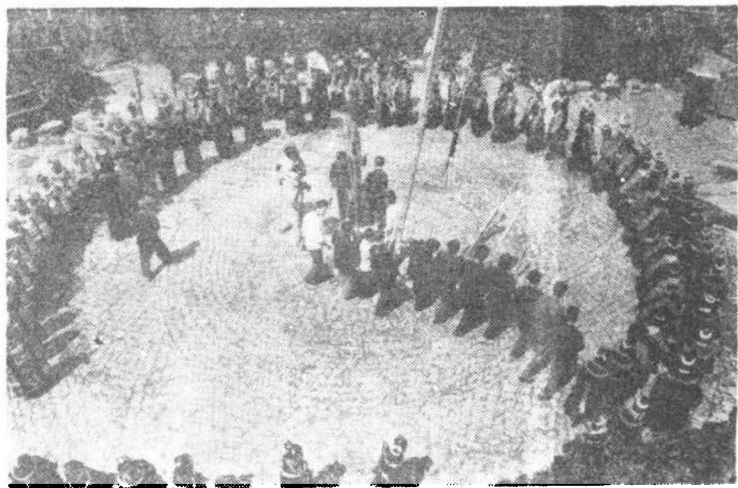
陈宇华 摄

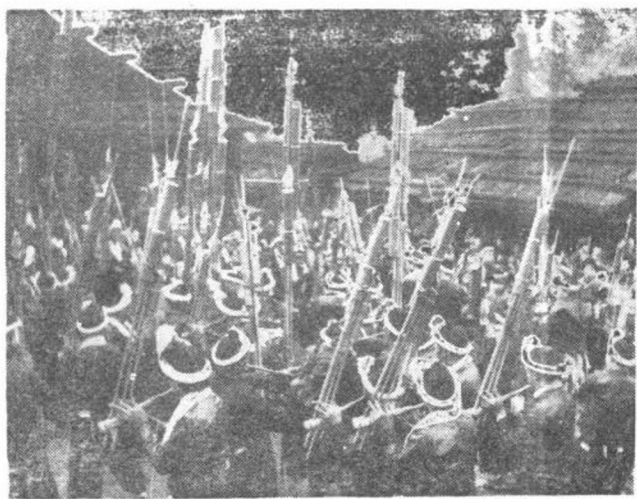
芒筒芦笙舞

陈宇华 摄

鼓笙集体舞（黔东南雷山 卢先逢摄）

苗族芦笙会（黔东南龙朝伍摄）

苗族《木鼓舞》（黔东南台江 罗毅摄）

乌蒙山苗族女子芦笙舞

杨光勋摄

序 I

李瑞岐

在苗族民间，芦笙舞、铜鼓舞、木鼓（或称皮鼓）舞，几乎同稻梁菽一样，是各方言区苗族人民生存之所必需。新中国成立后，特别是近10年来，这个生自草坪和场坝的艺术也被频繁地搬上国内外的都市舞台，使其由民间自娱发展成了自娱、娱人并茂的艺术。于是，她便以其别致的风格，独特的韵律，乡野的情趣和神秘色彩，吸引着诸多专家、学者的注目。本书就是顺应这种时代需求而问世的。

做为中国少数民族舞蹈的一个重要组成部分，苗族舞蹈之所以能够踏着自己矫健的历史脚步，跨越数千年而走进今天的艺术世界，首先在于她有自己赖以生存和传承的艺术生态环境。这就是诸如文学的肥料供养，音乐的雨露滋润，美术的阳光

照耀等等；而当揭开艺术生态环境的天窗，我们便会发现底层那个与苗族自给自足经济相适应，以幸福和光明为目标的文化追求意识，才是苗族舞蹈生命和特色的膏壤沃土。要想深入底层探索苗族舞蹈这朵奇葩的孕种、生根、长叶和光合作用的奥秘，本书是便是得心应手的钥匙。

透过本书，我们清楚地看到苗族舞蹈的昨天令人亲，苗族舞蹈的今天惹人醉，苗族舞蹈的明天费人思。不过，时代在不断地给苗族舞蹈的发展繁荣创造崭新的艺术生态环境，我们充分相信：苗族舞蹈的未来必将同苗族人民的未来一样美好。

作者杨鹑国同志是一个未跨“而立”之年的苗族青年。1984年在贵州民族学院中文系毕业后，他毅然返回哺育自己的家乡——黔东南苗族侗族自治州——继续吮吸母亲的甘甜乳汁，潜心于苗族文学艺术的研究。不到4年时间，他就在地州级、省级和中央级报纸书刊上发表了数十篇学术论文，并在各级文化艺术部门的论文评比中获过奖。本书是他以敏锐和独到的眼力，从不同角度、不同侧面系统研究舞蹈的第一部论著，填补了国内外空白。

愿他的研究不断取得新的成果。

1989年4月10日于凯里

序 II

扬槩（苗族）

苗族的历史悠久，苗族的舞蹈源远流长。但由于苗族历经战乱，迁徙频繁，社会发展缓慢，直至解放，还没有自己的专业舞蹈人员，更谈不上舞蹈的专业化发展，传统的民间舞蹈依然保持着土生土长的原始风貌。时至于今，仍无所谓舞台不舞台，一片宽敞的草坪便是载歌载舞之地；无所谓演员不演员，每个苗族同胞都可以自由地加入舞蹈的行列（某些祈祷减灾免难的巫舞除外）；服饰也不讲求一律，华丽也行，简朴也行，全由参与者根据自己的条件和爱好去决定……

然而，无论外界投来怎样的目光，山乡的苗家人似乎都不甚理会，犹自一往情深地钟爱着自家的传统舞蹈，把它广泛地

运用于生活的各个领域，从而形成功能各异的众多的舞蹈品种。

苗族的舞蹈，多以伴奏乐器来命名，计有木鼓舞、芦笙舞、踩鼓舞、铜鼓舞、古瓢舞、板凳舞、花鼓舞、猴鼓舞、筒子鼓舞、唢呐花鼓舞、接龙舞等数十种。其中，木鼓舞最古老，芦笙舞最流行。在苗族传统的观念里，木鼓是祖灵栖身之所，是不能随便敲击的圣器。除非到了杀牛祭祖的祭鼓节，要唤醒祖灵来享用牺牲，与子孙同乐时，才能敲木鼓。末了，还得将它送回专藏木鼓的山洞。显然，木鼓舞首先是作为祭祖活动中的一项神圣仪式存在的。而芦笙，传说是“母亲”的化身，吹出来的是“母亲”的声音，芦笙自然被广泛用于各类节庆祭典及社交场合，从而导出多姿多彩的芦笙舞系。另外，其他乐器大都有其神奇的起源传说，由它们导舞伴舞，都能程度不一地激起参与者内心深处的恋祖求同情感。而这种情感恰恰是渴求殊世独立的弱小民族最神圣的情感。苗族舞蹈既有如此神秘的社会文化功能，那么，苗族钟爱它，甚至对它怀有一种难以理喻的虔诚，就不足为奇了。

当然，苗族舞蹈的功能是多方面的，上述的功能只是其中之一罢了。如果要对苗族舞蹈的总体作一界定的话，是否可以这样说，它是一种古朴多姿，内蕴丰厚，气氛神秘，并兼具多功能的全民性文化现象。如果要对之作较系统的研究的话，就不仅要“对现象”本身作宏观的把握和多侧面的描述，还应对“现象”的成因和流变过程作深层的探索。真要做到这样做，又谈何容易，似乎非权威莫能为了。

当人们眼巴巴地望着权威的时候，苗族青年学者杨鹍国

爆了冷门，捧出了洋洋十余万言的《苗族舞蹈与巫文化——苗族舞蹈的文化社会学考察》一书，首先填补了苗族舞蹈无专著的空白。他的这本书以文化社会学为基本理论框架，对苗族舞蹈作了较为全面的深入系统探究，深信一定能给我们以新的启发。也许书中的某些观点还值得斟酌，那也无伤大雅。作为一种尝试，本身就显示了学术上的恢宏气魄；至于成熟的季节，那是不会迟到的。我们有理由期待资深的权威接受新人的无声挑战，拿出更权威的著作，推动苗族舞蹈的研究，以弘扬中华民族的古老文化。

1989年8月30日于苗乡

目 录

序 I	李瑞岐
序 II	扬 槃
导论：苗族舞蹈系统的一般文化特征	(1)
〔苗舞的文化背景——巫教文化——农耕文化——山地文化——无字文化——少数文化——苗舞的表现形态和构成系统〕	
1、作者·舞者·观众·传承者：苗族舞蹈系统的主体构成	(13)
〔集体创作和杰出艺人之关系——杰出艺人的贡献——生产者暂时转换为舞者——观众的主动参与体验和非被动旁观——作者舞者观众传承者的全民性——全民性的社会背景——血缘传承者——苗舞的传承要诀〕	
2、巫术·史诗·爱情·娱乐：苗族舞蹈的内容传达	(21)
〔作为神灵圣餐的苗舞——汉族舞蹈的“敬鬼神而远之”——长于叙事的苗舞——缅怀祖先——叙述现实——参与人世——苗舞的历史和现实之奇妙关系——在舞仪中表达主动自由且真切质朴的爱情——在功利中寻求娱乐〕	
3、芦笙·木鼓·铜鼓：苗族舞蹈与音乐	(29)

〔共时态的歌乐舞——音乐在苗舞中的引导地位——苗舞器乐类总——芦笙及其型式——“母亲的声音”——舞蹈的道具和“镣铐”——芦笙的渊源——笙舞的古今形态实例对应——苗家三鼓——祖灵的居所——鼓的社会功能——三鼓的源流——鼓舞的生态环境——苗舞与音乐的几种关系——典型的音乐体系舞蹈〕

4、神话·传说·故事：苗族舞蹈与诗歌…………… (53)

〔所谓“有乐无歌”——一代学者的误会——舞时必歌的苗舞——独特的一隐（诗歌）二显（舞姿和音乐）——舞曲导源于词谱——诗歌是苗舞的理性内涵——苗舞诗歌的表层结构与深层结构——罕见的神话舞蹈——苗舞与中外舞蹈的异同——故事舞蹈实例描述〕

5、刺绣·蜡染·雕刻：苗族舞蹈与装饰…………… (70)

〔高度追求装饰的苗舞——装饰对舞情的烘托和表现——苗族羽翎饰与鸟图腾崇拜——装饰形式和舞蹈内容的对应关系——服饰的色彩纷呈得促于舞蹈生活习俗的推动〕

6、工具·艺术·道德：苗族舞蹈走向生活…………… (87)

〔苗舞是一种文化传统和生活模式——用舞蹈宣传宗教信仰——神灵在跳舞——表示性爱的原始手段——生理基础和社会基础——一种职业和一项娱乐——苗舞与宗教和性爱的分裂——苗舞的表现系统和再现系统——苗舞的多义性和适应性——苗舞作为一种本能习惯和社会训练而存在——活动舞蹈与艺术舞蹈——苗舞之于祭祖——苗舞之于丧葬——苗舞之于年节——苗舞之于社交——苗舞之于婚嫁——苗舞的社会意义〕

7、功利·图腾·农事·战争：苗族舞蹈的巫文化

心理.....(117)

〔苗舞的巫文化心理——一个长期被忽视的问题——巫文化心理与氏族部落生活——巫术是达到目的的工具——图腾乐舞是一种巫术礼仪——舞蹈情感和祖先崇拜——舞蹈中的农事意识——武舞与战争观念——苗舞是一种思维意识的超越——苗舞是一种文化认同的结果——苗舞是一种情感的体验和宣泄〕

8、族源·迁徙·氏族·民族：苗族舞蹈的文化史

价值.....(142)

〔一部苗族社会历史的人体文化丛书——“我们从哪里来”——“我们到哪里去”——“我们是谁”——苗舞的历史体现者身份〕

9、规范·原则·镣铐：苗族舞蹈程式化的文化基因

.....(153)

〔“戴着镣铐跳舞”——一种难以摆脱的程式——程式化的文化背景——山地农业自然经济——血缘宗法制社会——群体模式和向心模式——无字文化的铸造——巫术传统的要求——信古守常的思维定势〕

10、希望·柔和·阳刚·狞厉·综合：苗族舞蹈的

美学特色.....(164)

〔怡然悦心和天趣盎然——一种审美享受——幸福吉祥与太平盛世——连绵不断且轻悠缓慢——粗犷有力并气势雄浑——神秘威严又肃穆庄重——美术音乐戏剧诸要素的组构——民族的即世界的〕

11、异化·错位·选择：苗族舞蹈与现代社会之一

.....(175)

〔科学观念及手段的渗入与苗舞“交感作用”的衰弱
——传统苗舞的位置失落和无所归属——苗舞系统的动力结构——顺应式和冲实式的运动模态——在同化和调节中求统一〕

12、升华·超越·融合：苗族舞蹈与现代社会之二

.....(182)

〔苗舞价值的新认识——不同社会文化的同构——苗舞自然因素的凸现——苗舞的跨文化现象——在现代文化与民族文化的溶汇中整合〕

附录.....(187)

后记.....(189)