

中国音乐研究所丛刊

苗族民歌

中国音乐研究所编

17

音乐出版社

中国音乐研究所丛刊

苗族民歌

中国音乐研究所编

音乐出版社

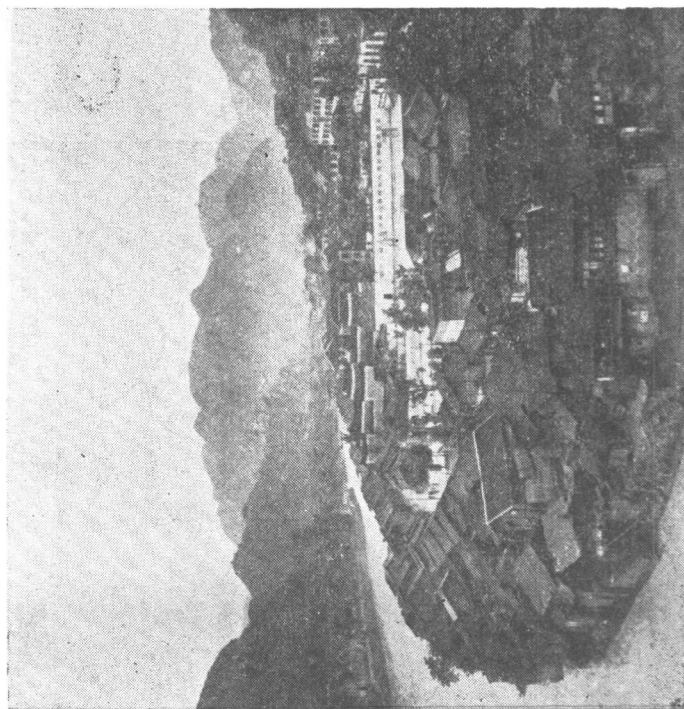
北京

目次

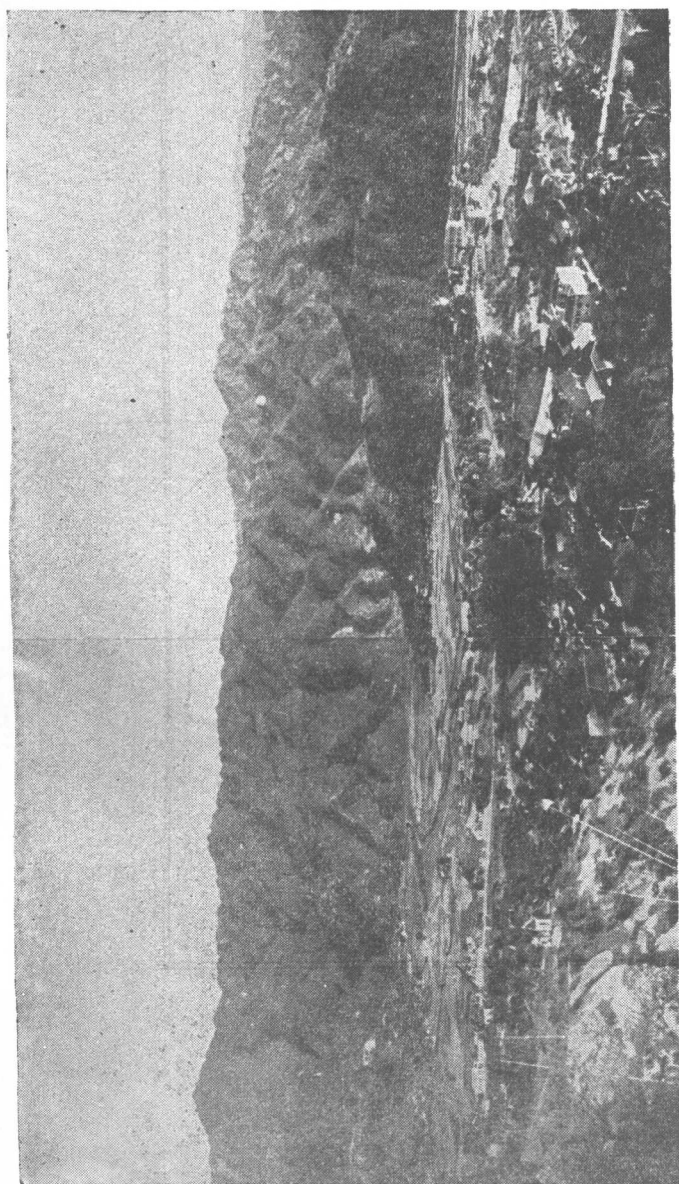
(一)引言.....	5
(二)我們調查的几个乐种.....	8
歌唱苗族英雄张秀眉的歌曲.....	8
古 歌.....	15
牯藏歌.....	22
“游方”生活及其情歌.....	27
苗族的酒歌.....	36
新編歌曲.....	36
龙船歌.....	95
劳动歌.....	106
鬼师歌曲.....	110
其他.....	115
歌舞.....	128
(三)尚待深入調查研究的几个問題.....	141

黔东南苗族、侗族自治州镇远县

黔东南苗族、侗族自治州台江县全景

(一) 引言

苗族是一个历史悠久的民族，人口分布較广。解放前，由于反动統治阶级重重压迫与剝削，生产力长期陷于落后的状态中，苗胞过着自給而不自足的飢寒生活，直到解放后，才得翻身。在共产党和人民政府领导下，成立了自治州，进行了土地改革，組織了农业合作社，在政治、經濟、文化上，日益蓬勃发展。苗族人民从飯不充飢，衣不蔽体的水深火热之中，逐漸轉变为丰衣足食。目前苗族人民正勇气百倍地朝社会主义大道闊步迈进。

黔东南是苗族的聚居区，居住着五十多万勤劳的苗族人民。自治州建府鎮远，管轄十六县。其中我們选择台江县为調查重点。該县北部縱流着清水江，南部綿亘着聳入云霄的雷公山，东靠剑河，西邻鏞山，系黔东南苗族、侗族自治州的中枢地带，聚居着苗胞6万余人，占全县总人口百分之九十二以上。在語言上屬於汉藏語系、苗瑶語族的中部方言北部次方言区，各地并有多种次方言和土語。

台江县蘊藏着丰富的苗族民間音乐，尤以民歌更为突出。长扬嘹亮的“飞歌”处处可聞。男女老少，人人善唱。因此，我們认为选择該地为調查重点是較為适宜的。

这次調查，我們是在全国人代会、民委会組織的貴州、湖南少数民族社会历史調查組领导下进行的。为了达到了解苗族某一聚

居区的民間音乐的分布与埋藏情况,并結合社会历史方面的調查,我們特別重視民間音乐与社会历史、人民經濟生活的关系,即基础与上层建筑的关系。毛泽东同志在《新民主主义論》中說到:“一定的文化(当作观念形态的文化)是一定社会的政治和經濟的反映,又給予伟大影响和作用于一一定社会的政治和經濟;而經濟是基础,政治則是經濟的集中的表現^①。这是我們对于文化和政治、經濟的关系及政治和經濟的关系的基本观点。那末,一定形态的政治和經濟是首先决定那一定形态的文化的;然后,那一定形态的文化又才給予影响和作用于一一定形态的政治和經濟。馬克思說:‘不是人們的意識决定人們的存在,而是人們的社会存在决定人們的意識’^②”。我們認為只有树立了这种科学的历史唯物主义的观点,才能避免孤立地調查音乐的偏向,也才能真正洞察艺术的本质,衡量其对社会的作用。但是,由于我們各方面的水平所限,恐怕不能达到預期目的。

我們的音乐調查工作从1957年5月25日开始至7月25日止。在这整整两个月中,主要是进行采訪与录音的工作。由于時間和人力的不足,我們采用分地区(在音乐上有共同特点的并有代表性的地区)作重点調查,和全面了解相結合的調查方法。因此,在台江县內,根据其語言、服飾、經濟生活、音乐特点等不同的五个地区(台江城关、施洞、革一、覃高、孝弟)进行采訪。并首先集中力量在城关区作試点調查,摸索出点滴經驗后,即分头深入各地区开展工作,做到在較短的時間內,完成了一定的工作量。七月至八月为整

① “政治是經濟的集中的表現”一語,見列宁《关于职工会、时局及托洛茨基的錯誤》。

② 引自馬克思《政治經濟学批判》序言。

理材料時間，全部工作為時三個月，共搜集到苗族樂類約二十多種，曲調約五十種，歌詞 267 首(3224 行)，錄音約十四小時；寫出調查文字報告約拾萬字；還搜集到若干樂器，業務照片資料等等。

這次調查，由於時間短促，語言不通，經驗不足，在整理出來的材料中，僅提出一些初步的膚淺的分析，希望得到更多的同志共同進行探討，並請指正。同時，這次調查的時間是處在整風運動之前，當時還未出現大躍進的形勢，所以，本集中對新民歌的搜集並沒有當作一個重點，而比較着重是對遺產的搶救方面。現在看起來顯然是不足的。

這次工作，能夠得到比較順利的進行，全賴當地各級領導的鼎力協助和指導，以及苗胞們的热情幫助；並蒙余富文同志幫助我們做了許多口頭翻譯工作，特此深致謝意！

1958. 10. 21.

(二) 我們調查的幾個乐种

歌唱苗族英雄張秀眉的歌曲

一、張秀眉的起义前後 自从1840年的鴉片战争以后，滿清政府被迫賠款，訂立了不平等条約。腐朽无能的清朝統治者，对大宗的賠款，只有用苛捐重稅来向人民榨取。对貴州的苗族人民，亦无例外。在苗族地区設有府、厅、州、县等統治机构，通过总督、同知、參軍、把总等等文武官員，騎在人民的头上，进行残酷的掠夺。汉、苗中的地主分子和奸商恶霸，又从中勾結、欺榨剝削，无所不为。使苗族人民处于民族和階級的双重压迫之下，受尽一切的苦难。

1851年太平天国軍兴。清朝为了鎮压革命軍，各省兴兵，使得平时依賴外省供应粮餉的貴州，接济发生困难。于是清朝对貴州境內苗族人民的掠夺，日甚一日。征粮之外，又征銀两，苗族人民无力繳納，迫使他們“自掘祖墓，取先人合斂飾物以折价”^①。使苗族人民处于水深火热之中。

当时清朝駐扎台江的統治者“同知”張礼度，对无力繳納銀两

① 見《貴州通志》前事志二十二卷。

的苗民，“提押追征，獄为之滿”^①。致令苗胞妻离子散，民不聊生。掙扎在死亡綫上的苗族人民，在太平天国革命的影响下，于1855年（咸丰五年）农历3月15日，以张秀眉为首，率众反抗，拿起了木棒、釘耙和鳥枪，攻打台江城。有名的“咸同起义”（1855年至1872年，即咸丰五年至同治十一年）为期十八年的苗族英勇的斗争，就这样开始了。

张秀眉是台江县桃賴乡板凳下寨人^②，世代务农，父亲早死，生活貧困，无所依靠。幼年时替人家看牛，年稍长，到老屯^③一家地主当长工，飽受地主欺凌与剝削。后来回家，以砍柴为生，但差役又常来催粮。他看到催粮差役任意打人押人，对清朝統治者的官吏欺压人民，心中憤憤不平。

太平天国革命时，他已二十八岁，眼看苗族人民在清朝統治者的压迫下，受冻捱飢，遂与坝场乡^④的李鴻基，雷公山杨大六等将領，率領苗胞，举起了起义的旗帜。

起义軍得到各方的响应与支持，声势浩蕩。1856年（咸丰六年）八月攻克台江、剑河，九月攻克黃平，十一月攻克黎平、錦屏。1857年（咸丰七年）初克麻江，二月克都匀，八月克鎮远。两年內攻克十数处重要城鎮，势如破竹。起义軍控制了貴州全境，努力伸展到湘西，并威胁云、桂边境。

清朝統治者发动了席宝田的湘軍，唐炯的川軍和岑毓英的滇軍，欲一举而歼灭起义軍。但“合数省之力，深入不利，……将士借

① 同前頁注。

② 在台江城西三十里。

③ 在台江北五十里。

④ 在台江东北三十里。

口餉缺，不克进攻”。^①

起义軍在攻克的地區，奪回了漢、苗地主的土地，廢除了苛捐雜稅。因此，苗族人民在這期間，曾一度過着安居樂業的生活。

1864年（同治三年），不幸太平天國革命失敗，使清朝統治者有喘息的機會，集中更多的兵力來鎮壓起義軍。後來集合了數省兵員，以洋槍洋炮，分數路進攻。由於起義軍本身是自發的農民運動，缺乏明確的政治主張與嚴密的組織，也由於歷史條件所限，沒有先進的工人階級政黨領導。雖然攻克了無數城池，廢除捐稅，但尚未建立鞏固的政權。自太平天國失敗後，各地零星的農民運動，未能聯合起來，都先後被各個擊破。另外一方面清朝與帝國主義勾結，甚至英帝國主義派人為清朝訓練兵將，參與清朝統治者對苗民起義軍的血腥屠殺；並利用起義軍的內部叛變分子，從中內應。苗民起義軍在這種情況下作戰，節節失利。最後在南拱^②一戰受挫，張秀眉率眾退守雷公山，無奈損兵折將，彈盡糧絕，不幸在1872年（同治十一年）春被俘犧牲。苗族人民在英雄張秀眉和諸將領的領導下，堅持了十八年的“咸同起義”終於失敗。

二、英雄張秀眉在人民的歌唱中 歌頌張秀眉的歌曲，苗語叫《恰巴特》(tɕ'ia pa tɕɛ)^③，“恰”是“歌”，“巴”是“反”，“特”是“漢族”（或“漢人”）的意思。直譯即《反漢歌》。^④每逢節日或農閑的晚上，在苗族地區，你可以看見寨上一群男女老少，他們聚在一位老年歌手的周圍，安靜地傾聽他唱着英雄張秀眉的事跡。歌曲追敘到百年前苗族人民在清朝的統治下，過着如何悲慘的生活，听者沉

① 《咸同軍事史》中李鴻章的“遵旨覆奏等陳大略折”。

② 在台江南九十里。

③ 為了準確記錄苗語，本書均用國際音標記音。

④ 這裏的漢族，是指清朝統治者的官吏、差役和漢族中的地主惡霸。

寂无言；唱到张秀眉领导人民如何起来反抗，把清兵打得狼狽奔逃，他们就手舞足蹈；最后听到张秀眉不幸被俘牺牲，大家又叹惜不止。

一百年了，苗族英雄张秀眉的事迹，一直活在人民的歌唱中。雷、台、剑^①一带的苗族人民，几乎家喻户晓，妇孺皆知。

我们搜集了不同地区、不同演唱形式的两种曲调：一是台拱寨，一是排羊寨。前者是以“酒歌”的曲调演唱，后者是以“古歌”调演唱。“酒歌”一般用于节日、喜庆时喝酒唱的歌曲；“古歌”是演唱苗族历史传统故事的歌曲。都是无伴奏的独唱歌曲。

歌颂张秀眉的歌曲，就我们目前所了解，仅用这两种曲调演唱。这两种曲调大体以上下两个相同的乐句组成，都是“5”调式，节奏缓慢，音程跳动不大。乐曲与五字句的歌词紧密结合。乐句简练的歌曲，适宜于长篇叙述性的内容，演唱不太费劲，听者亦易接受。

“酒歌”的曲调比较简单，由“5 6 i”三个音组成，它的基本曲调是这样的：

$$5 = A^b \quad \frac{2}{4} \quad \text{♩} = 66$$

$$\underline{6 \quad 6^{\frac{5}{7}} \quad 6 \quad i^{\frac{6}{7}}} \mid \underline{\frac{3}{4} 5 \quad 5. \quad 6 i 6 5} \mid \underline{\frac{2}{4} 6 \quad 6^{\frac{5}{7}} \quad 6 \quad i} \mid \underline{5 \quad 6 i \quad 5} \mid$$

(苗音) vdi to on piəu iu,

(直译) 为 这 水 年 酉,

(译意) (因为酉年涨大水,

vdi to na piəu pa (e)

为 这 天 年 坏。(噯)

因为这个年成不好。)(噯)

虽然，在演唱时，结合歌词的声调，音乐略有更改，但变化不多。音域从5 - i 四度之间，音程的跳越不大，多以级进，自始至

① 即雷山、台江、剑河三县。

終是平舖直叙的手法。

另一首“古歌”的曲調則变化較大，它的基本調亦由上下两个乐句組成：

5 = D ♩ = 88^①

$\dot{1} \overset{\dot{1}6}{\underline{\underline{5}}} 5 - \dot{1}. \overset{\dot{3}5}{\underline{\underline{3}}} \underline{\underline{5}} \mid 5 \dot{1}. \overset{\dot{1}6}{\underline{\underline{5}}} - \mid \dot{1} 6 \dot{1}. \overset{\dot{3}}{\underline{\underline{3}}} 5 - - \mid$

poŋ to oŋ ɲiɕu iu, poŋto ɲa ɲiɕu ɲa
 为 这 水 · 年 酉, 为这天 年 坏。
 因为酉年漲大水, 因为这个年成不好。)

歌詞仍为五字句，但乐曲的变化是多样的，随着詞句的内容以及演唱者的情緒而变化。以增减音調，延长或縮短时值等不同的手法，变化万千。試举下面两段，不难看出它們之間的变化：

$\dot{1} \overset{\dot{1}6}{\underline{\underline{3}}} 5 \quad \dot{1} \overset{\dot{3}}{\underline{\underline{3}}} \mid 5 \overset{\dot{1}}{\underline{\underline{1}}} \mid \dot{1} \overset{\dot{1}6}{\underline{\underline{3}}} \dot{1} \quad 5 \overset{\dot{1}}{\underline{\underline{1}}} \mid 5 \mid$

$5 \dot{1} \overset{\dot{1}6}{\underline{\underline{5}}} - \underline{\underline{13}} \mid 5 \overset{\dot{1}}{\underline{\underline{1}}} \mid 5 \quad \dot{1} \overset{\dot{3}}{\underline{\underline{3}}} \dot{1} \dot{1} \mid \overset{\dot{1}6}{\underline{\underline{5}}} - \mid$

整个乐曲，差不多以一个基調，发展而成一首长篇叙述性的歌曲。我們从这首乐曲，可以找到苗族說唱音乐发展的过程。无论就听觉的感受和理論上而言，用“古歌”曲調来演唱长篇叙事性的内容，是比較动人的。难怪以它来演唱苗族历史传说故事时，会使人“听三天三夜而不厌”。

歌頌張秀眉的歌曲，一般分为三个部分叙述。

第一部分描写起义前年成不好，受了水灾蝗祸，迫使苗族人民上山挖蕨巴野菜充飢的悽凉生活情境。歌曲一开始便唱着：

① 在苗族民歌中，节奏自由是其特点之一，因此，在本书譜例中有些节拍变化頻繁的曲譜略去拍号。

因为酉年涨大水，

因为年成不好。

蝗虫把禾根也啃光，

只有吃野菜蕨巴。^①

苗族人民生活无着，以借貸过日子，地主与高利貸者从中剝削，利上加利，迫使农民卖田卖地还債。于是大部分土地集中在地主手中，失去了土地的农民，淪为地主富农阶级的佃农或长工。

把利錢算起来，

田地都还賬。

男人没法想，

替人做长工。

清朝統治者对苗民的剝削更甚，先用小斗，后用大斗，先上谷子，后改白米，最后还要銀子，使苗族人民陷于飢饉。歌曲真实地反映了这个事实。

上粮用谷子，

等到过几年，

上粮要白米。

以前交六分銀，

等到过几年，

又要一吊一百錢。

苗族人民在清朝統治者和地主恶霸施行直接和間接的掠夺下，卖掉田地，挖了先人的歛物，尚不能滿足貪得无厌的盘剝刮削。加上年成不好，无以为生。最后不得不揭竿而起，高举反抗的旗帜，向統治者展开无情的斗争。歌曲叙述到起义前夕的情况：

晚上去邀伴，

① 一种植物，含有較多淀粉。

早上去邀伴，
湊得千百人，
集合台江城。

第二部分是叙述苗民起义軍与清兵斗争的过程，这部分叙述甚詳。最初是张秀眉在板凳寨起义，如何与李鴻基、杨大六諸將領，率領苗众，“你扛九斤炮，我拿长馬刀”。先后攻下台江、施秉、黃平諸县，打得清將邵鴻儒发愁，席宝田摇头。起义軍“打到那里，那里得太平”。摆脱了枷鎖的苗族人民，曾一度过着較安稳的生活。但由于前述种种原因，在第三部分中叙述到张秀眉不得不率余部“扎在雷公山，野菜来充飢”，最后因兵力悬殊，不幸被俘，在“檻送长沙”时，他还高唱着不屈的歌声：

此生我去后，
下世再轉来，
把清兵杀光。
房子咱們住，
园地咱們种，
田坝咱們耕。

苗族人民对清朝統治者的斗争虽然失敗，但不到一个世紀，中国在英明的毛主席和共产党的领导下，根本摧毀了封建的統治，打垮了地主恶霸的剝削。苗族人民翻了身，分得了田地，分得了房产，生活开始有了好轉。实行农业合作化以后，他們正在走向繁荣幸福的生活。百年前，张秀眉和无数先烈們，与清朝統治者进行艰苦的斗争，他們亦曾憧憬着“房子咱們住，田园咱們耕”的日子，终于在今天实现了。他們的鮮血不是白流的，而他們的英勇事迹，却永远活在苗族人民的心坎里，日夜歌頌，輩輩传唱。

古 歌

在远古的时候，人們简单的信念：以为在他們的劳动实践中創造了劳动工具，对宇宙及人类也認為有一定的人創造出来。于是就杜撰出各种关于宇宙及人类起源的神話。在苗族的古老歌曲中，就有着关于宇宙的形成、人类的起源等等长篇叙述性的历史传说。这些歌曲叫“开天辟地”（苗語称 tɕi ta ɕi voi “齐达希外”，直譯是“开地造天”）。一般統称“古歌”。因为地区的不同，演唱人的不同，曲調略有差异，但风格是一致的。古歌通常由一人独唱，无乐器伴奏。

演唱古歌，大都是四十岁以上的男子。两鬓斑白的老人懂得更多，他們不借文字記載，全凭口传心記，能背誦长篇歌曲，唱一两个钟头而不間断。这些歌曲的演唱者，都是业余的，他們都是从事劳动的农民。

苗族人民对宇宙的起源，与其他民族有共通之点。認為大地与万物起源，最初的元素是水、天地和黑暗。后来又認為天和地象人一样有生命，說“天是梁岱①所生，地是昂丹②所养”。对自然界賦予人的屬性。

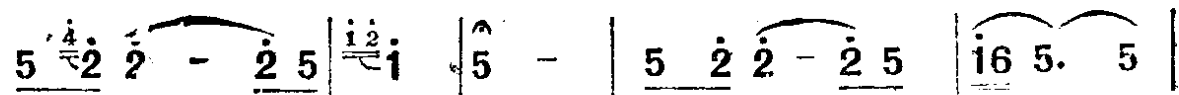
从下面一首古歌，可以看到苗族人民在古代传说中對天地的概念：

① ② 历史传说中“开天辟地”时的一男一女，梁岱是男，昂丹是女。

开天辟地歌

5 = A ♩ = 84

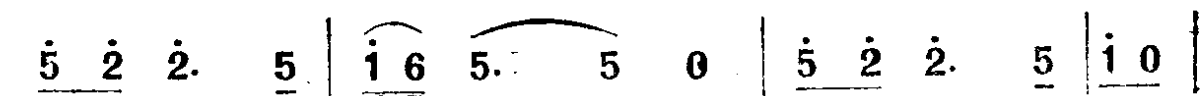
台江县排羊乡
熊应发唱
(胶带 162 甲.2)

lan vai qye lan nie (nie), lan ta qye lan mo.

一块天象 一个籬 (嚼), 一块地象, 一个磨,

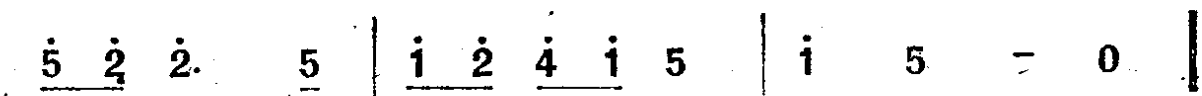
(天上象一个籬, 地下象一个磨,

təu on qye tɕi tiou (nie). nie qa qa mɿ ian.

一条河象一根筷子 (嚼), 跟草根去里,

河水象一根筷子, 水随草根流去,

man pai qan nin sau, qan tɕion xan nan tɕiu (a).

没送螞蝗到, 岩石虫走下上。(啊),

螞蝗不能到, 岩石里的虫爬上爬下。)

曲調是完整的五声音阶組成, 旋律多用上下行五度的跳进。五字句的歌詞重拍往往落在末一个詞儿上。曲体是严紧的, 第二第三句歌詞的曲調是第一句的重复, 只是在末句有小小的变动, 第四第五句歌詞的曲調完全是第三句旋律的压缩, 手法是簡練的。

下面一首古歌, 可能是較晚的。因为歌詞提到用鉄和金的柱子撑天地, 說明了社会发展到了新的阶段, 冶金术的生产代替了石器的使用, 但人們对自然界的解释, 仍屬虛妄。

① 中国音乐研究所录音胶带总编号, 下同。