

贵州

贵州民族民间音乐资料丛书

苗族芦笙

选集

贵州省群众艺术馆

编

贵州民族出版社

选集

贵州省群众艺术馆

编

序

多年来,贵州省群众艺术馆和全省音乐工作者,在挖掘整理贵州各民族音乐文化遗产方面,曾作出过突出的成绩,对传承发扬民族优秀文化起到了良好的作用。

特别是各民族的民间歌曲,充溢于人民生活的一切领域之中,反映着人民的生产生活方式、思想观念、性格、气质、精神面貌、心理感情等等,在民歌中都有真实的记录和生动的反映。

这些丰富多彩的资料文献,在整个文化工作中发挥着广泛的作用,对于专业团体的表演创作、对教学单位教材的充实、对群众文化活动选择节目之需要,都是不可缺少的,然而这些出版物在今天已难以找寻。建国 60 周年大庆之际,现将其公开出版,以适应今天太平盛世人民对文化生活的需求,是非常必要非常及时的,也是十分可喜可贺的。

“歌舞海洋”瑰宝多多,让我们继续开发!

冀洲

2009 年 7 月

目 录

苗族芦笙概述	王平波(1)
施秉县芦笙曲	(45)
黄平县芦笙曲	(62)
雷山县芦笙曲	(75)
丹寨县芦笙曲	(100)
榕江县芦笙曲	(130)
都匀县芦笙曲	(143)
平塘县芦笙曲	(153)
惠水县芦笙曲	(160)
花溪芦笙曲	(170)
紫云县芦笙曲	(242)
织金县芦笙曲	(259)
大方县芦笙曲	(273)
后记	(308)

苗族芦笙概述

王平波

引 言

“芦笙”是一种簧管吹奏类乐器,它在贵州各个兄弟民族中是流行得很广泛而普遍的,特别是在苗族人民中则更甚,是他们的主要乐器。由于各个地区的经济情况、生产方式和生活习惯的不同,芦笙又全部是手工制作,因此各个地区的芦笙具有不同的外观,不同的音调,并且在吹奏上具有各种不同方法以及风格特点。但是,尽管这样它们还是大同小异的。

苗族人民是特别喜爱芦笙的,每当劳动之余,或逢婚丧嫁娶及一些节日,他们总要吹起芦笙跳起舞来嬉戏、欢庆。会吹奏的人也特别多,除妇女外,从老人到小孩都会,他们也往往以会吹芦笙为荣。在苗族同胞中有这样的说法:小伙子不会吹芦笙的话,就很难得到姑娘的爱情,芦笙吹得好不好也成了姑娘检验小伙子的标准。除了上面谈的在劳动之余和节日吹奏芦笙外,也有用吹奏芦笙来怀念和歌颂自己民族的革命领袖和英雄人物的。例如:黔东南一带有歌颂革命领袖张秀眉的;贵筑孟关一带有歌颂为民除害的打虎英雄诺德仲的。另外在贵州西部的苗族人民也常常把芦笙作为礼乐来使用,每当老人去世或去世周年的日子都会吹起芦笙来祭祀。在青年人的婚礼上也用吹奏芦笙来祝贺,这些礼乐在曲调上是较为成套的,形式

贵州民族民间音乐资料丛书

也是非常规整的。

总的说来,芦笙在苗族人民生活中是有相当地位的,无论是过去还是现在,它都在苗族人民的生活中起着广泛的积极作用。

在封建王朝统治的岁月里,统治阶级怕少数民族借吹奏芦笙、歌舞集会起来反抗他们,曾经一度禁止吹芦笙。在国民党统治的年代,也同样不许吹芦笙,他们认为这都是粗俗的东西,不能登所谓的“大雅之堂”。加之当时人民的生活极端贫困,无暇娱乐,所以平时在村寨里就很难听到芦笙响,只有在重大的节日里,而且还得在偏远的山寨里才能偶而听到几声稀稀疏疏的芦笙响。但是,尽管这样,苗族人民并不甘愿把祖祖辈辈留下来的宝贵艺术遗产丢失掉,他们像保护其他艺术珍宝一样,将芦笙及许多优美的芦笙曲调保存了下来。至今在很多地方还流传着许许多多有关保护芦笙的动人故事。例如:黔东南台江一带的苗族人民,在十八年的反清斗争中(清咸丰年间),就用芦笙吹过豪迈的战斗曲,鼓舞着人民去进行斗争,当清朝的统治者来搜缴芦笙时,人们把芦笙藏到深山的沟洞里或埋在地下……

中华人民共和国成立后,贵州各个兄弟民族的人民和全国人民一道,踏上了新的生活里程,新的时代和新的社会制度赋予了人民新的欢乐情绪,苗族人民中吹芦笙的人也更加多了,芦笙曲也特别响了。

由于党对兄弟民族文化的重视,中华人民共和国成立以来有不少的文艺工作团体和不少的音乐工作者经常来到贵州深山群岭的村寨里,进行学习、挖掘,研究和发展民族民间音乐,芦笙当然也不例外。特别是贵州省歌舞团在多年学习民族民间艺术的基础上,曾经创造性地改良了芦笙,使得芦笙在原有六个音的基础上,增添到十八个管子,二十一个音,音域得到扩大,音色、音响也在不脱离原有风格的基础上,得到新的改善,使芦笙的表现力更加丰富多彩了。

芦笙深受苗族人民的喜爱,对贵州的各族兄弟民族来说也不太

陌生，但对生活在贵州以外的广大人民来说，芦笙还是很冷僻的乐器，了解的人并不多。为此，本书向广大读者简略地介绍了芦笙的一些基本知识，并附有大量芦笙的吹奏曲谱，希望以此让更多的人了解芦笙这一神奇的乐器。

芦笙历史及其传说

芦笙源起于何时是一个很难得出结论的问题。由于苗族人民没有自己的文字，当然也就无法从文字记载的历史文献中去追寻芦笙的起源。我们要设法研究这个问题，只有从一些年长的人们那里口耳相传得到一些有关故事及其传说。但这到底还是故事传说，还是无法来证实芦笙真正的来源及流传，这里只举几个有关故事如下：

……在古老的时候，天上有九个太阳，照得人们无法干活和休息。太阳晒得五谷不长，弄得人们没有吃的，也没有穿的，于是人们就想法找一个人来射太阳。这个人很厉害，一连射下八个太阳，剩下最后一个也被吓跑了，不敢出来。这时候天黑了，地也黑了，五谷还是不能生长，人们还是无法生活，怎么办呢？后来人们又去找一个人来，想把剩下的一个太阳请出来，这个人砍了一根竹子做成芦笙，吹出了优美的曲调，剩下的一个太阳一听见芦笙响，心想“是什么声音这样好听？”就跑了出来，从此五谷生长了，人们也能生活了。为了防止太阳再跑，芦笙也就为此被一直不断地被吹奏，保留了下来，直到现在。

……自从开天辟地以来，人们为了生活去打野兽，但总是打不到，后来有一个人砍了一根竹子做成芦笙来模仿野兽的叫声，引诱野兽出来，这样就捉到不少的野兽。芦笙也就因生活的需要而流传下来。

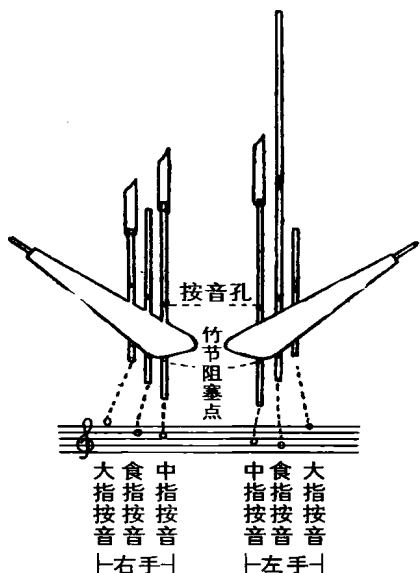
以上二则实为一些传说故事，是不能作依据的。不过，早在周朝就有了笙、竽等簧管乐器，《诗经》、《礼记》等都有所记载，再早一点的

虞舜时代就已有了汉笙，“笙庸以间”就是讲虞舜的音乐，这比周朝还早一千多年，这就是说，约在公元前二千二百五十多年，距今四千多年的时候，我国就有了汉笙，很可能芦笙在那一时期就已经出现了。另外在隋唐时代就有过葫芦笙的记载，这时中原音乐受了外族音乐的影响，在宫廷中出现葫芦笙是不奇怪的。至于那时的葫芦笙是否同现在的芦笙有关系，这是值得研究的。现在在贵州西部地区的白苗人民的生活中，还流传一种芦笙，在这种芦笙上端或下端装有一个小葫芦，让声音发出一种特殊的音响效果，他们也称之为葫芦笙。这是否就是历史上所称的葫芦笙，或与它有关，是值得加以研究的。

芦笙的种类

从芦笙的形象样式和曲调的调式上，或从发音的音量和音色上来看，芦笙是有很多种类型的，不过，如果仔细加以研究起来，基本上只有两种，为了便于称呼，就以流行的地区名为种类的名称，这两种为：黔东南地区芦笙；黔西北地区芦笙。

虽然是以这两个地区名分类称呼，但并不等于本地区不夹有另一种芦笙，也不是说这类芦笙在别的地区就没有。其次，这样分类也不同于苗族的语言、风俗习惯等的分类。关于这样分类是否恰当，还待今后

更多研究,这里只是为便于初步的研究介绍,先暂时这样分类。

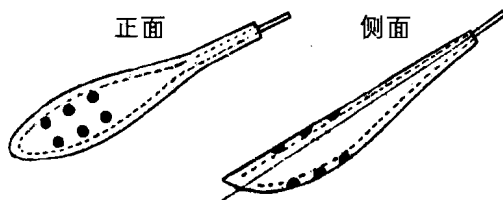
黔东南芦笙:

流行地区——黔东南整个地区。

这类芦笙在外形上就不同于黔西北地区的芦笙,它的外形特点在于吹气管(或称气斗)和发音管的交叉为斜角。交叉角度约为六十度。

结构上分为两部分,一为吹气管,一为音管。吹气管为纹路均匀细致的杉木挖空而成。

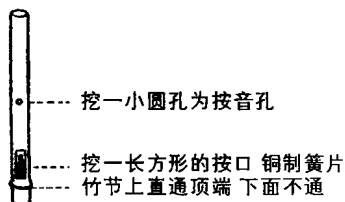
如图:

先将一块杉木做成这样的外形,然后从侧面正中(侧面图的中线)剖开,按照虚线挖空,又用牛胶粘合紧还原外形,最后根据音管的粗细在正面的黑圆点处打洞将音管插上即成。另在细的一端用细篾箍上几圈以防炸裂,再插上约十厘米的竹管便于口咬住吹奏。这是吹管的制作情况。

音管为六根当地称白苦竹的竹子做成,每根竹子在一定的位置安上铜簧片,上面再开一小孔作为手指按的音孔即成。

如图:

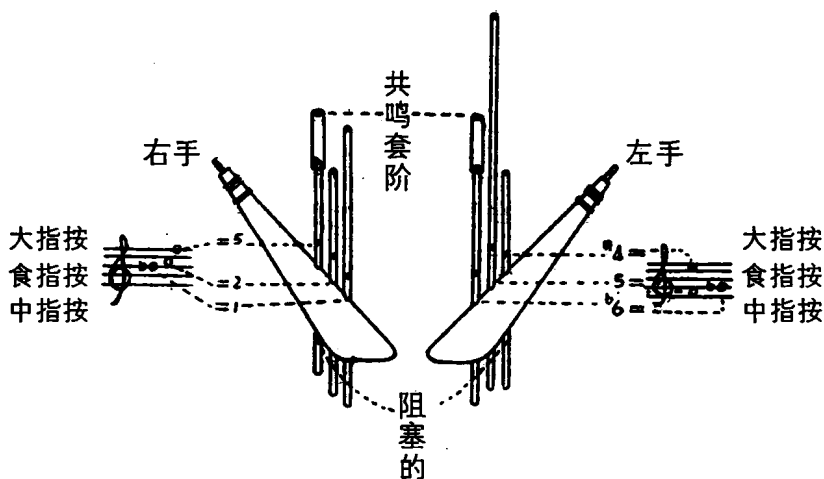
音管制成后,按音列排列插入吹气管中即成。为了使音色有所变化,在有的音管上端套入稍大一点的竹筒或笋壳,使音发生一定的变化,增加了不同的音色。

这里我们将丹寨星红旗公社富贵大队排牙生产队杨正周所吹奏的一组芦笙中的小号芦笙具体解剖一下:

音的排列为: 2 3 5 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ (音的实际高度较图表五线谱标记高八度)。

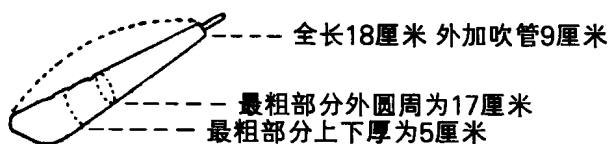
如图:

黔东南芦笙之一:施秉县芦笙侧

此芦笙也流行于黄平、台江等地

气斗

2、3、5、6 西 7/8 管外径 1 厘米、内径 0.7 厘米

1、2、4、二 7/8 管外径 0.9 厘米、内径 0.7 厘米

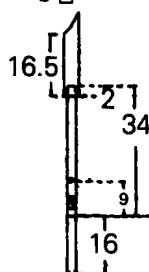
音管

2 音

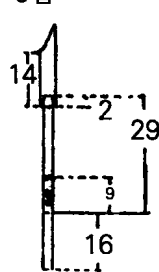
套筒

3 音

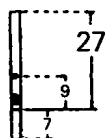

套筒

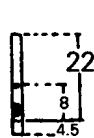
5 音

6 音

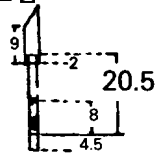

1 音

套筒

2 音

按厘米计算

此地芦笙分三种:小、中、大号。

小号芦笙最低音管全长为 106 厘米;

中号芦笙最低音管全长为 127 厘米;

大号芦笙最低音管全长为 197.5 厘米;

吹气管根据不同大小适当修改尺寸。

黔东南地区芦笙是通过口吹气到发音管中,或从音管中把气吸出,使气通过簧片时让簧片振动,在音管内产生共鸣发出音响来发音的,簧片上端不远处开了一小圆孔,使共振受到破坏,只有当手指按住小圆孔时才能发出音响。本地区芦笙发音管下端是阻塞不通的,气或音只能从上端发出。因此,发音较粗犷而洪亮,特别是加了套筒的几个音较为显著。没有套筒的发音则带有竹声。

这种芦笙在演奏手法上比较统一,不太复杂,易于掌握,六个手指各按一孔,(如上面图例所示)在曲调进行时除有一个手指按出主旋律外,其他一般只用两个手指(常常是左手的食指及中指)长时间地根据进行的节奏按出两个音,作为节奏伴奏。这类手法在后面施秉县芦笙曲中即可看出。

在调式上,也就是说芦笙的六个音,有多种不同音程关系的排列,构成了多种的调式。在本地区流行的调式有如下几种:

(一) 6̣ 1 2 3 5 6

(二) 5̣ ♭6̣ 1 2 ♯4 5

(三) 5̣ 6̣ 1 2 3 5

(四) 5̣ ♭6̣ 1 2 5

(五) 2 3 5 6 1̣ 2̣

其中第四种,我们可以把它归纳到第二种里。这一种调式里,作为省去升 4 音的第二种调式类,其他几种在调式上是有其个性的。此

地曲调基本上属于主音音乐,偶尔听起来觉得复杂,好像有几个声部,其实只有一个主旋律,其他的音经常是作为固定节奏出现,而且还是和音节奏,这种情况可参看后面的施秉芦笙曲。还有一种初听之感,全是二分音符的5音。这种情况,其原因有三,其一高音本来就突出易听到;其二是此音在发音管内装有两个或三个簧片;其三此音的发音管上端常有一个共鸣筒,因此特别响而突出。

这类芦笙很少由一个人独吹,一般均为两个人一组或一个小队(五个人)吹奏,也有五人至十几个人同时吹奏的,一句话,就是这类芦笙的吹奏有组织形式的。

本地区芦笙均为伴舞才用,即是边舞边吹,没有不舞而吹的。所以芦笙曲的节奏突出,情绪饱满(就是慢速舞曲的情绪也较饱满)、热情,以上为黔东南地区芦笙的大致情况。

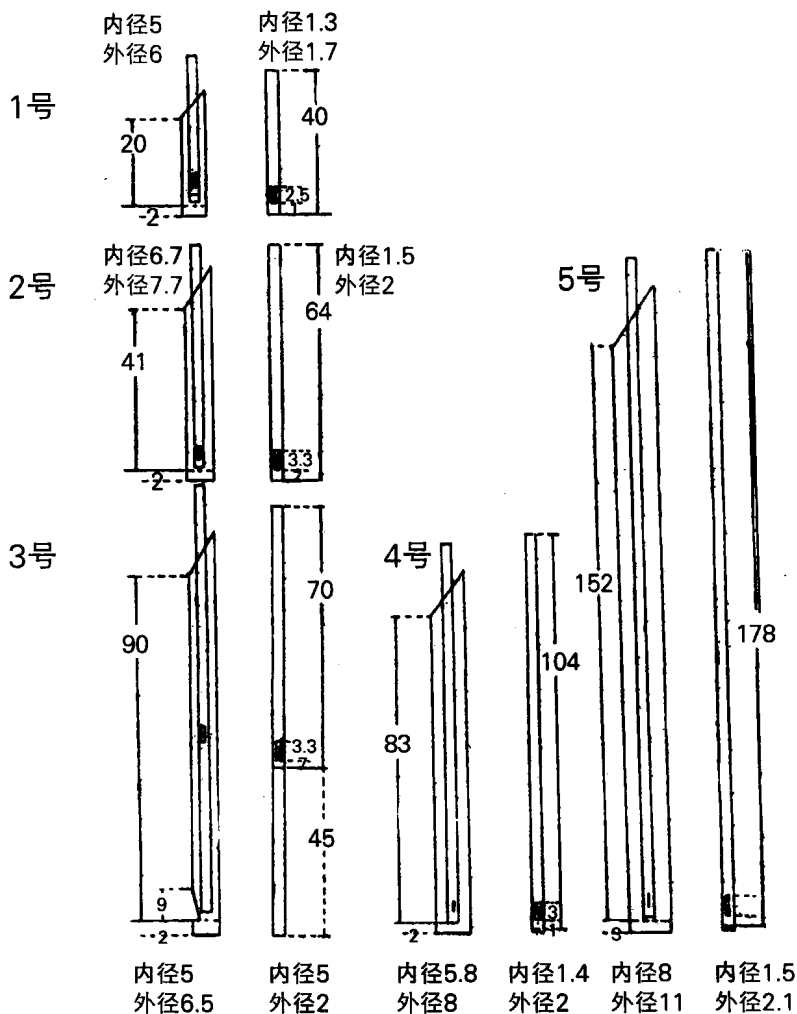
本地区除芦笙外,在个别地方(如丹寨县及临近地方)有随芦笙的吹奏同时随奏的一种乐器,名叫芒筒,芒筒只有一个主音,在重拍或曲调进行的主音下起烘托作用。芒筒是由一根直径二厘米左右的竹管上按上簧片,插在长六厘米至十多厘米的粗竹筒内吹奏,吹奏时,声音从粗筒底部发出,全筒产生共鸣,其音浑厚雄伟,颇有气氛。它有大小五种,最小的叫一号芒筒,顺序到最大的叫五号芒筒。其中二、三号在外形上相差一倍,但音高相等。由于三号在粗竹筒下方开了一孔,吹管簧片在细管的中部发音,因此音由上下两端发出,粗筒的二分之一正好是二号筒的整长。其他每号音高均相隔八度。

其实际音高为:

一号芒筒 2 音 =g(小字一组 g)

二号芒筒 2 音 =g(小字组 g)

三号芒筒 2 音 =g(小字组 g)

以厘米计算

四号芒筒 2 音 =G(大字组 G)

五号芒筒 2 音 =G(大字一组 G)

它和芦笙的组成：

大、中、小芦笙各一个

一号芒筒一个

二号芒筒二个

三号芒筒二个

四号芒筒五个

五号芒筒三个

若遇大庆或有威望的老人去世时，各增一倍为三十二人组成，以示隆重。当这支队伍在吹奏时真地动山摇之势，热闹非常。

黔西北芦笙：

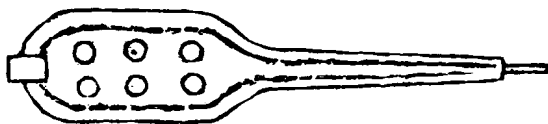
流行地区——黔西北、黔中、黔南等苗族地区。

这类芦笙在外形上同黔东南芦笙区别较大。其吹气管与音管的交叉角略大于直角。吹气管较长，并有不少的箍条箍住它。音管上端也只有一道箍条把六根管子连在一起，没有其他东西。

构造上也分两部分：

吹气管用梧桐木或杉木制作均可。制作时不破开，而从下端挖开，直挖通到上端的吹口部，按后再用一圆木把下端阻塞住。

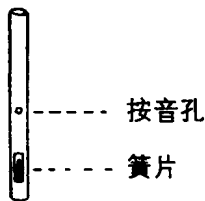
如图：

最后再用化篙皮一圈一圈箍住,以防裂开。吹口处也用一竹管插进便于口吹。

音管也为六根当地称为白苦竹或笋壳竹的竹子做成,同黔东南芦笙不同的是其下端不阻塞,整管上下全通。

如图:

下面将大方县双山区花果公社苗族芦笙的一种解剖一下。

音的排列: $\dot{5} \ \dot{6} \ 1 \ 2 \ 3 \ 5$

$5 = be^2$ (小字二组的 be)

其发音与黔东南芦笙区别较大,由于此地芦笙发音管上下端直通,音在管内不受任何折回而从两端直接出来,因此共鸣较小,特别是下端离簧片处近而短,簧片一振动后音立即而出管外。所以这种芦笙音量较小,但音色柔和而又圆润,小芦笙有纤细明亮之感,大芦笙柔和但有些沉闷,忧郁些。此种芦笙的最高音管内也装有两个或三个簧片,其音较其他五个音为突出些,响亮些。

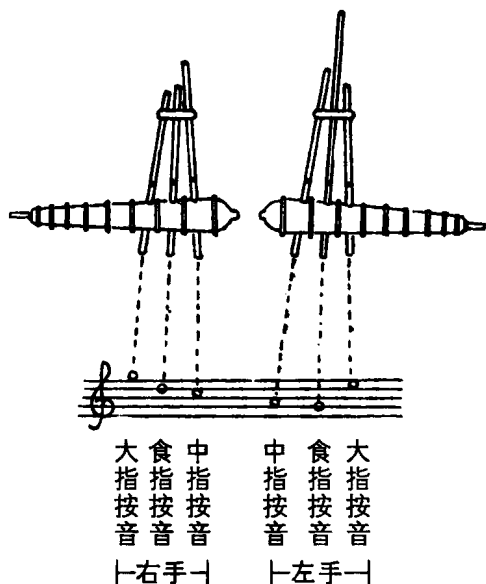
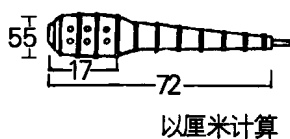
在调式上,即音的排列,只有两种:

(一) $\dot{5} \ \dot{6} \ 1 \ 2 \ 3 \ 5$

(二) $\dot{6} \ 1 \ 2 \ 3 \ 5 \ 6$

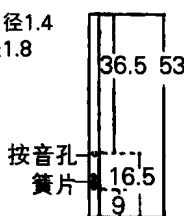
这两种调式区别较大。 5 调式一般为小芦笙,多在节日或劳动之余吹奏,适合跳欢乐愉快轻松的舞蹈。 6 调式芦笙较大,多在沉痛的祭奠仪式和追悼怀念先人时吹奏,就是舞蹈时的舞步也均为慢速。

气斗

音管

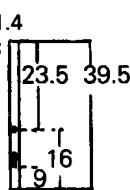
管内径1.4
外径1.8

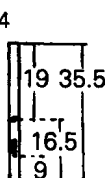
管内径1.6
外径1.8

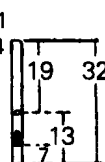
管内径1.4
外径1.8

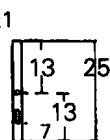
管内径1.4
外径1.8

管内径1
外径1.4

管内径1
外径2

按厘米计

大方县双山区花果公社杨子顺的芦笙 561235=^be