

贵州少数民族音乐文化典籍

贵州省音乐家协会 编

杨方刚 编著

芦笙篇

芦笙乐谭

贵州人民出版社

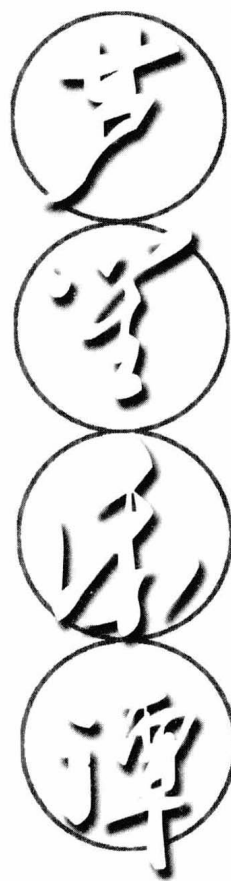

贵州少数民族音乐文化集粹

贵州省音乐家协会 编

杨方刚 编著

芦笙篇

贵州人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

贵州少数民族音乐文化集粹·芦笙篇:芦笙乐谭 /
杨方刚编著. — 贵阳:贵州人民出版社,2010.1
ISBN 978-7-221-08688-4

I. ①贵… II. ①杨… III. ①少数民族—民族音乐—
贵州省②芦笙—民族音乐—贵州省 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 179305 号

贵州少数民族音乐文化集粹·芦笙篇

芦笙乐谭

杨方刚 编著

责任编辑:张云端 康征宇

音乐编辑:张中笑(特邀)

封面设计:张世申

版式设计:陈 电

出版发行:贵州人民出版社

(贵阳市中华北路289号)

印 刷:恒美印务(广州)有限公司

开 本:787×1092mm 1/16

印 张:11.25

字 数:184千字

版 次:2010年1月第1版

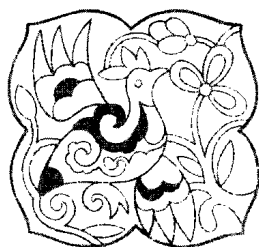
印 次:2010年1月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-221-08688-4

定 价:45.00元

本书获

- △ 中共贵州省委宣传部文艺创作专项资金扶持
- △ 贵州省出版发展专项资金资助

编写领导小组

组长 崔文玉
副组长 张中笑

秘书 杨方刚 柴永兴 杨胜利 张泉

编委会

主编 张中笑
副主编 杨方刚

编委

(以姓氏笔画为序)

王承祖 王立志
李继昌 张中笑
张人卓 张泉
杨方刚 胡家勋
高应智 柴永兴

总序

对“多彩贵州”的 深层思索和理性认知

谌贻琴

经过近五年的努力,“贵州少数民族音乐文化集粹”丛书终于与广大读者见面了。丛书编委会邀我为书作序,因本人不是这方面的专家,只能谈几点自己的感受,以之代序,冒昧之处,还请编者和广大读者见谅。

首先,这套丛书的编撰出版,体现了贵州少数民族音乐文化保护和传承工作的又一重大推进。贵州是一个由49个民族构成的和睦大家庭,各民族在与大自然相依相伴、和谐相处的历史长河中,创造了丰富多彩的民族文化。其中优美动听、特色浓郁的少数民族音乐更是璀璨夺目的瑰宝,在构建和谐社会、建设生态文明的今天,是值得倍加珍惜的非物质文化遗产。然而,在时代变迁的洪流中,这些依靠人民群众口耳相传的民族音乐,有些已处在濒临失传的境地。贵州各级党委政府及社会各界对此高度重视,采取许多措施,大力开展抢救和保护工作,编撰和出版相关书籍便是其中最为基础的一项工作。自上世纪50年代初,在“土改”过程中发现侗族大歌始,在近六十年的时间里,贵州先后组织编撰出版了《中国民族民间器乐曲集成·贵州卷》、《中国民间歌曲集成·贵州卷》、《侗族大歌研究五十年》、《贵州少数民族音乐》、《贵州民族音乐文选》、《本土乐话》等一批专著及论文集,现在面世的“贵州少数民族音乐文化集粹”丛书,也是贵州少数民族音乐文化保护和传承在推进过程中涌现出的一项重要研究成果。这些研究成果,对抢救和保护贵州少数民族音乐文化意义重大,必将推动贵州民族传统音乐文化的传承和发展。

其次,这套丛书的编撰出版,体现了贵州少数民族音乐工作者高度的文化自觉和责任担当。新中国成立以来,贵州广大民族音乐工作者积极投身于保护

和传承贵州少数民族音乐文化的事业中，努力发掘、收集、整理、研究贵州少数民族音乐文化。2003年，张中笑先生、杨方刚先生积极发起编撰这套丛书，倡议得到了省内一批长期致力于贵州民族音乐事业的老专家及广大民族音乐工作者的积极响应和拥护，他们主动地参与到这一浩瀚的文化工程中。他们不受社会浮躁情绪的干扰，不计报酬，默默耕耘，体现了中国优秀知识分子报效祖国、无私奉献的崇高精神和历史责任感。在写作过程中，大家不计私利，虚怀若谷，互相切磋，充分显示了学者们的精诚团结和广阔胸怀。作为贵州宣传文化战线上的一员，在此，我向他们致以崇高敬意，感谢他们为发掘、收集、整理、传承、发展贵州少数民族音乐文化做出的卓越贡献。

另外，这套丛书的编撰出版，体现了贵州人对“多彩贵州”的深层思索和理性认知。丛书凝聚了作者们大量的心血和智慧，内容涵盖省内世居的主要少数民族的传统音乐文化，并以“民族”列卷，每个民族的传统音乐文化又以文化功能列类，以通俗易懂的文字，深入浅出地对民间音乐与民俗活动进行文化解读，这在全国尚属首创。正如张中笑先生、杨方刚先生所说：“这是一个崭新的工程，我们将告别几十年来我们已经驾轻就熟的写作思维和路子，我们面临着新的学习、新的探索。”正是凭借着作者们深厚的艺术功底，严谨的工作态度，无私的奉献精神，我们看到了一套为“多彩贵州”添彩的丛书，一套为贵州少数民族音乐文化树碑立传并使之发扬光大的丛书，一套展示了贵州极其丰富的非物质文化遗产资源的丛书。我想，这样一套“音画”丛书，一定会为宣传贵州、建设贵州发挥积极作用并永载史册。我们将之敬献给伟大祖国的六十周年华诞！

（作者：中共贵州省委常委、省委宣传部部长）

貳

贵州的民族民间文化以及音乐文化，像贵州的历史一样，也可追溯到远古时期。“贵州各地出土的战国、秦汉时期的音乐历史文物中，有铸有人和日、月、星文图像的羊角形夜郎青铜编钟（六枝出土），铜鼓、乐舞汉砖（赫章出土），鐔于（松桃出土），弹古琴俑、舞俑（黔西出土）……”^①“赫章可乐汉墓出土的画像砖有五个艺人在进行乐舞表演，其中有一女子低头弹琴伴奏，四人进行舞蹈表演，舞姿各异，衣长袖宽，再现了夜郎歌舞文化的风采。”“贵州的汉墓还出土了砖石画像，刻有‘打鼓图’、‘芦笙舞图’……”^②

唐宋时期，贵州地域少数民族音乐歌舞发展得已相当成熟。据《旧唐书·卷一九七·列传第一四七·南蛮 西南蛮》记载：“东谢蛮，其地在黔州之西数百里……宴聚则击铜鼓，吹大角，歌舞以为乐。”《宋史·卷四九六·列传第二五五》记载：“至道元年（公元995年），其王龙汉遣其使龙光进率西南牂牁诸蛮来贡方物。太宗召见其使……令作本国歌舞，一人吹瓢笙如蚊蚋声，良久，数十辈连袂宛转而舞，以足顿地为节。询其曲，则名曰‘水曲’。”

明、清以降，关于贵州各民族民间音乐歌舞的历史记载，已屡见不鲜。“清人一首诗写道：‘十月苗民乐事忙，斗牛才罢启歌场。一翎鸡毛当头插，十部芦笙响未央。’贵州是民族歌舞的海洋。”^③

贵州有着悠久的民族音乐文化传统！

贵州数以千计的各民族音乐工作者们，在开始于20世纪50年代的对于全省各民族民间传统音乐文化的初步发现、调查、搜集、整理、研究并已获得初

① 《中国民间歌曲集成·贵州卷》：冀洲主编，中国ISBN中心，1995年12月，第1版，第4页。

②③ 《贵州省志·文化志》：贵州省地方志编纂办公室，贵州人民出版社，1999年9月，第1版，第2页。

少数民族“……用竹为簧，群聚鼓之，以为音节。能为细布，色至鲜净……铸铜为器，大口宽腹，名曰铜爨，既薄且轻，易于熟食。”《华阳国志·卷四·南中志》载：建兴三年（公元225年），诸葛亮平定南中（今川南及云、贵一带）之后，“……收其俊杰……出其金、银、丹、漆、耕牛、战马，给军国之用”。这些记载，让我们看到秦汉至三国时期贵州地域经济发展状况之一斑。两汉时期，贵州地域还出现了《尔雅注》的作者舍人、辞赋家盛览、教育家尹珍等文化名人。

两晋南北朝时期，是贵州历史上一个民族迁徙、分化、融合最为活跃，最为显著的时期，今贵州境内各民族及其分布状况大体形成。

随着贵州社会经济的发展，中原文化进一步向贵州腹地渗透。唐宋时期，中央王朝在今贵州大部分地域设羁縻州，指派土著大姓首领进行治理，同时在小部分地域设州县委任官吏进行治理。至元代，今贵州地域逐步纳入元朝版图，朝廷在此建立了土司制度，封授土著首领为土司官吏行使统治，《明史·卷三一六·列传第二零四》载：“贵州，古罗施鬼国。汉西南夷牂牁、武陵诸傍郡地。元置八番、顺元诸军民宣慰使司，以羁縻之。”又载：“永乐十一年（公元1413年）……设贵州布政使司，而以长官司七十五分隶焉，属户部。置贵州都指挥使，领十八卫，而以长官司七隶焉，属兵部。府以下参用土官。”至此，“贵州”作为一个行省建制正式建立，“贵州”作为一个相对固定的省级行政区划的名称载入史册。

贵州有着厚重的历史积淀！

步成果的基础上，通过自 1979 年肇始的中国“四大音乐集成”工作的开展，在“四大音乐集成”总部提出的“范围广、质量高、品种全”的九字方针指导下，对深藏于全省荒山野岭、大川河谷、城镇村寨中的民族民间传统音乐文化宝藏，进行了一次广泛而又深入的群众性的大普查、大收集、大整理，历经数十年的艰辛劳作，奋勇拼搏，于 2006 年，完成了《中国民间歌曲集成·贵州卷》（上、下册）、《中国戏曲音乐集成·贵州卷》、《中国曲艺音乐集成·贵州卷》、《中国民族民间器乐曲集成·贵州卷》（上、下册）等鸿篇巨制，使浩如烟海的贵州各族民歌、民乐、戏曲、曲艺音乐文化大放异彩，光耀黔中，光耀中华。

贵州的多彩，就是民族文化的多彩。

多彩的贵州，得益于这多彩的民族文化！

“四大音乐集成”省卷本的编纂完成，具有深远的历史意义和重大的现实意义。原中国音乐家协会主席吕骥先生说得好：“如果说，我国古建筑，历史绘画、雕塑、壁画以及其他美术品为中国美学提供了丰富的例证，那么，中国民间音乐，其中如民间歌曲、民间戏曲音乐、民间器乐，以至其他种类的音乐，则从另一方面，从听觉方面，同样在无比广阔的领域内为我们提供了一个从未被全面开拓过的美学矿藏。无论从审美心理、审美习惯、审美观念的民族差异，时代差异，对劳动人民和其他阶层人民审美观念的异同，都是有待开发研究的领域。这些方面的深入探讨，对研究我国音乐美学以及今后的发展趋势，都具有重要的参考价值。不待说，对于建设社会主义精神文明，同样具有不可忽视的意义。”^①

① 《中国民间歌曲集成·贵州卷》：冀洲主编，中国 ISBN 中心，1995 年 12 月，第 1 版，第 8 页。

的“学术性、趣味性、可读性”和胡家勋同志提出的书稿要做到让读者“一见钟情、渐入佳境、爱不释手”的主张，尤其得到了全体与会者的赞同，并确定将这两条意见作为全部书稿的风格、个性、质量的衡量尺码。

这个创意，得到了省委、省政府相关领导的重视和大力支持，特别是得到了省文联、省音乐家协会的具体领导与支持。根据省文联副主席、省音协主席崔文玉同志的指示，成立了丛书编写领导小组。五年来，编写领导小组，尤其是小组里省音协的三位领导成员，更是不辞辛劳、竭尽全力，一直领导和关心着丛书的具体编写。正是这个领导小组，领导和团结了我省的民族音乐学家们，经过数年不断的研究与探索，使这部完全不同于以往的广大读者所熟知却难以接受、难以理解的音乐专著的丛书；这部即使不具备专业知识的普通读者，也能从其浅显、生动而有趣的文字解读中去了解、去认识、去欣赏我省各民族那蕴含着深厚历史文化积淀的民族音乐文化丛书，问世了！

我们希望：广大读者能通过这套丛书的阅读与欣赏，更加热爱我们的民族、我们的贵州、我们的国家，更加热爱绚丽多彩、和谐而美好的生活。

我们希望：这部倾注了作者心血，又寄托着领导与支持者们厚望的丛书，能在社会和谐、人类进步的宏伟事业中发挥出积极的作用。

锦鸡伴着芦笙摆

粟周榕 摄

「目 录」

题引	1
一 苗族芦笙的文化属性	5
二 苗族芦笙乐曲的审美创造	8
第一章 穿越亘古时空	13
第一节 传说中的古代芦笙	15
一 以声为号	15
二 以音抒情	16
第二节 尘封千年的礼器芦笙	18
第三节 现实生活中的民间芦笙	19
一 芦笙基本形态	19
二 芦笙演奏的主要形式	21
三 一种独特的文化表达方式	24
第四节 民间芦笙的记谱	25
第二章 长歌万里迁徙	29
第一节 悲壮的乐舞	31
第二节 苍劲的笙曲	34

第三章	大音通神育人	45
第一节	神器法器	47
一	祭祖	47
二	做嘎	51
第二节	信号·代言	65
一	信号	65
二	代言	67
第三节	养心育人	71
第四章	乐舞形态多姿	83
第一节	独具一格的乐舞	84
一	炫技芦笙	84
二	舞乐并重的芦笙	86
三	舞乐融为一体的芦笙	87
第二节	自成体系的芦笙音乐	95
一	由一两个基本乐素铺衍而成的成套芦笙曲	95

二	二	二	三	二	一	第一节	第六章	第三节	第二节	第一节	第五章	五	四	三	二
演奏形式与乐曲特色	形制与乐队编制	水族芦笙	传承方式	乐曲的艺术特色	芦笙的形制与演奏形式	侗族芦笙	侗、水、瑶族芦笙	芦笙传承中的关键	芦笙传承的文化内涵	芦笙传承方式及人文意义	薪火世代传承	粗犷热烈的套芦笙曲	具有纯器乐曲特征的抒情叙事芦笙曲	刻意以平行五八度叠置构成二声部的芦笙曲	为传习芦笙演奏技法而创设的芦笙乐曲
137	137	137	134	132	131	130	129	121	114	113	111	102	100	99	96