

苗族音乐文化的传承与发展分析

尹 甜

四川轻化工大学 643000

摘要:苗族素以能歌善舞著称于世,而今仍流存于世的苗族传统舞蹈有上百种之多,是我国民族艺术宝库中的瑰宝。但令人遗憾的是,一个有着如此丰厚音乐舞蹈资源的民族,许多流传于民间的苗族传统音乐、舞种在其舞蹈艺术史上却记载甚少。

关键词:苗族音乐; 文化传承与发展

苗族作为中国历史最为悠久的部落之一,经过长时期的迁徙和变迁,音乐文化也随着苗族人民的习俗和习惯源远流长。苗族音乐文化大多与苗族人民的生活习俗,仪式,历史传说等相关。目前对苗族音乐文化的研究主要集中在研究苗族音乐所表达的文化内涵,苗族音乐文化的传承与保护等方面。

一、苗族传统音乐传承的问题思考

苗族传统音乐是中华民族传统音乐当中重要的组成部分,它的传承与发展需要中华民族所有人的共同努力,如果要将传统的苗族音乐再次带入到人们的视野当中就需要各方面的努力。如果要将苗族的传统音乐重新发扬光大,就不能再一成不变,因为传统的苗族音乐虽然是历史文化的沉淀,每一首苗族的传统音乐都蕴含了非常浓厚的文化底蕴和历史底蕴,但是其音乐的形式还是非常的落后,和现代多元化的音乐风格相比相形见绌,这就导致了传统的苗族音乐被年轻人冷落,这是传统音乐中的一个很严重的弊病,年纪大的传承者缺少时代的触觉,对于传统的音乐文化仅仅是传承,并没有推陈出新,导致没有新的受众,这就形成了一个恶性的循环,年老的苗族传统音乐传承者没有办法创新,又没有新的接班人,这就导致了一个断层局面的局面^[1]。要想扭转这个局面就需要大力培养新的苗族传统音乐接班人,这需要社会各方面的支持,众所周知,年轻人是国家的未来,如果要将传统的苗族音乐发扬光大就绝对离不开年轻人,在学校当中培养传统苗族音乐的继承人是发展苗族传统音乐最好的途径,因为年轻人有非常强的时代触觉,他们可以很好地将苗族传统音乐结合时代的脉搏进行创新,只有将传统的苗族音乐新作,才可以吸引更多的人喜欢上苗族的传统音乐。

二、民间音乐传承与保护的主要体现

(一) 具有文化生态保护的维护价值和深远历史文化的探讨价值。

苗族在历史上经历了七次恢弘悲壮的大迁徙,散居于深山丛林之中,为了精神上能够得到安慰,也为了寻求更好的生存与发展,巴代应运而生主持三大仪式,以此抚慰民族创伤和人们的精神恐惧,其社会功能主要有以下几方面。第一,祭祀功能,苗族人认为人与神是可以通过巴代主持的祭祀活动进行沟通的,例如传统的椎牛、接龙、椎猪三大祭祀活动都是巴代雄主持,届时巴代雄身着紫色长衫,手持竹拆、蚩尤铃、卦、祖师棍、烧腊器等法器,用苗语将仪式内容唱诵出来,以此祝愿神灵保佑子孙、风调雨顺、五谷丰登等。第二,文化传承功能,从巴代的唱腔中就能知道湘西苗族的发展历史、信仰传承,唱腔中更是能够体现民族特色、思想感情。因此,我们也可将巴代视为苗族文化的传承者。其所唱诵的内容包括苗民们对大自然、人类起源、文明发展的认识,体现了苗民对于本民族历史发展追忆,以及祈求收获、平安

等美好愿望,这种万物有灵的思想就是湘西苗族人早期文化与智慧的体现^[2]。第三,教化功能,巴代是苗族部落公认的信仰主使,承担着传承民族主流文化的责任,在主持祭祀活动、社会活动、习俗文化等仪式中借助音乐、器乐、舞蹈等艺术表现形式传达宗教信仰,以此实现安定社会、教化民风的功能。第四,娱乐功能,苗族古歌中的“对歌”是祭祀活动中的娱神环节,参与的大多是青年男女,对歌形式下男欢女爱的愉悦场景能让人心情舒畅,为祭祖仪式增添了很多浓郁的艺术气息,并使人神合一的氛围更浓厚,贯彻了苗族人“神即是我,我即是神”的思想。

(二) 具有民族文化意义的社会价值。

历史是人民创造的,是群众的智慧和劳动价值凝聚的结晶。要记写群众历史的智慧,突现民众开天辟地的丰功伟绩,唯用民俗。民俗是群体活动的集结体,是传承民俗音乐的媒介和载体。民俗活动是民族文化的具体体现,在人类的生产生活过程中和人类的历史进程中,无不是民俗活动价值体现的方向。因此要想将民俗文化进行良好的保护和健康的传承,就需要重视在日常生活中的民俗文化的传承。如苗族的哭嫁歌唱习俗,时至今日仍在持续。若不会哭嫁,认为是没有“出息”,丢了族人的“丑”,因而成了约定俗成,有着凝聚民族情感和塑造人民灵魂的文化内涵和不行文的法定性、统治性、沿袭性。哭嫁是苗族社会活动中的一种现象,苗族仪式包括丧葬仪式、婚嫁仪式、祭祀仪式等,具有鲜明的民族特性,不论是湘西苗族还是川南苗族,都是一脉相承,是理性思维和内心情感宣泄的心理表达方式,蕴含着长辈对后辈的教化,具有深刻哲理性。

(三) 增强民族内聚力,促进民间音乐的创新与发展。

近些年来,湘西经济发展较快,特别是总主席视察湘西以来,国家对武陵山地区经济开发更为重视,基础设施建设得到了快速发展,现代化的交通工具、机场、铁路、高速公路等交通网络初见雏形,使湘西地区与发达地区之间的时空距离大为缩短,少数民族文化事业建设走在前列。风格古朴、旋律优美的湘西苗族民歌也越来越受到四方游客的青睐。湘西的各个旅游景区,无处不见苗、土、汉民族的歌舞表演。堪称西南第一苗寨的德夯每年都会举办鼓文化艺术节,其时苗鼓如雷,歌声婉转,篝火熊熊,舞步轻柔,将奇峰异岭,瀑水峡谷融为一体。湘西苗族的猴儿鼓、川南苗族的喷呐舞,大山的打溜子交响乐,失传了的苗族古歌,在这里得到了充分展示^[3]。民族文化成了维系民族团结、增强内聚力的纽带,承载着苗族当代经济、政治、文化的发展,裹挟着层层的历史“瑞雪”,满载着中华民族丰富的世俗文化,形成新型的文化形态,体现着时代赋予的崭新意义。

三、民族音乐传承的方法路径

(一) 学校教育传承方式

苗族音乐文化的传统传承方式以民间传承为主,但在现

代化进程中,传统的世俗化教育方式已难以适应不断变化的时代环境,苗族音乐的民间传承力量已越来越脆弱,即使是政府资助下运作的“苗歌传习所”“民间歌场”“苗族音乐广场”等苗歌传承中心,也因种种原因难以实现苗族音乐保护与传承的预期效益。近年来,学校教育或苗歌培训班成为了传承苗族传统音乐文化的重要方式。此外,近年来少数高校或职业学校也开始开办苗歌传承班,如宁德师范学院等。这些学校通常聘请苗歌非遗传承人担任苗歌和苗语的教学或指导老师,系统教授苗歌的演唱方法、技巧等,并组织学员参加当地举办的各项节庆活动,将课堂教学与实践(即民间仪式操演)紧密结合,提升苗歌传习者的实践能力。

(二) 互助教学、师生合作传承传统音乐

高校教师与非物质文化遗产传承人应建立“互动教学,双优互助”的合作机制。其中,高校教师可以优化非遗传承人的教学能力,非遗传承人可以优化高校教师的文化视野,双方在“互动”中共同提升专业能力,探索现代化的非遗教育方式,从而全面提升高校音乐教育的教学水平。高校,特别是地方综合类高校,在传统音乐活动的设计时往往只注重知识与技能的单向传输,无法使学生产生愉悦的学习体验与情感共鸣,无法达成音乐教学对美育、德育的启蒙目标。针对此问题,教师应在教学实践中贯彻生活化教学方式,将生活情境与音乐教学有效联结,可以充分激发学生兴趣和发掘学生的审美特点,进而提升教学效果。我们的生活中不仅存在美,也存在丑,而音乐教育重在发现美和创造美,音乐课的教学目的之一便是培养学生的审美能力。教师可以在音乐教学中加入音乐欣赏环节,让学生在对音乐作品的自主鉴赏中提升对音乐学科的学习兴趣,提高审美品位。在对音乐作品欣赏的过程中,学生可能会从自己的生活经验出发,对音乐作品进行联想,因此,反映高校学生内心世界或生活的音乐作品更容易被学生接受。教师要依据学生的年龄特点与认知水平,不断挖掘可以触动学生心灵的音乐作品,在潜移默化的音乐欣赏中培养学生的审美能力。此外,音乐无处不在,不仅存在于课堂,学生平时在接触电子产品时一定会接触各种音乐。老师可以通过在课上播放当前大学生喜欢的音乐节目,或者播放一些当下的流行歌曲,结合课程的必学曲目给学生讲解分析,让学生感受不同音乐在歌唱形式、乐器演奏、情感表达上的区别,帮助学生对自己喜欢的音乐有一些专业性的了解,让他们在好奇中提升音乐素养。另外,教师也可以推荐学生在周末或者假期听几场音乐会,让学生身临其境感受音乐的魅力,真正体会到音乐给人精神上带来的享受,并在多元化的音乐风格熏陶中不断提升自身认知水平与审美能力。

(三) 依托传统音乐文化,加入现代信息技术手段

从学科整合的视角出发,依托湖北传统音乐文化,探索高校音乐教育高质量发展路径,拓展高校音乐教育的广度和深度,构建高校本土特色音乐学科,为当前及以后湖北省高校的音乐教育创新提供了一定理论依据。音乐是一种听觉上的艺术,在音乐课堂中结合多媒体设备创设相关音乐情景、播放音乐歌曲,能够让学生直观感受音乐作品的主旨和思想,能够帮助学生在听觉的冲击下更好地对音乐作品进行欣赏与理解,充分发挥学生的具象审美,将学生引入艺术的世界中。这对学生审美兴趣的激发有很大的作用。教师在教学实践中可以充分利用多媒体教具进行音乐、舞蹈等教学素材的呈现,吸引学生的注意力,让学生能够全身心地投入对音乐作品的欣赏当中。这样能够让学生充分体会歌曲表达的意境与情感,在演唱中收获快乐,在快乐中不断提升音乐素养与审美能力。

(四) 强化苗族民俗文化自觉、文化自信

文化自觉是对文化的自我觉醒、自我反思和理性审视。文化自信是主体对自身文化的认同、肯定和坚守。要实现苗族民俗的复兴与文化再造,就必须强化苗族民俗文化的自觉和自信,坚信“民族的就是世界的”!第一,民俗并非庸俗,更不是恶俗。真正的民俗是脱离了低级趣味的,是民族精神的真实体现。第二,民俗并非亘古不变的,更不是陈旧的。有生命力的民俗是随着社会的发展、人民群众日常生活的改变而不断变化和革新的。取舍苗族民俗复兴的内容为了使苗族民俗重新焕发活力,“取其精华,去其糟粕”是非常必要的,我们应该充分考虑民俗内容在现实的价值意义和复兴的可行性,科学选择赋予时代特点和符合人民需求的传统民俗内容,具体如下:第一,守住民俗的简朴本色^[4]。民俗是某一个时期的历史记忆,我们应当整合传承人记忆中的民俗,尽可能地保留依然具有时代意义的民俗活动,保留民俗音乐原本的唱腔韵味、音乐特点和演唱特点。第二,符合民众的实际需求。民俗承载着巨大的社会功能、教育功能、娱乐功能、实用功能和旅游功能,能在社会发展进程中发挥积极的社会作用,并且能够满足民众对生活、物质、精神等方面的需求。因此,我们应该复兴符合民众实际需求的民俗,这样才能给民俗的生存发展创造空间和条件。

(五) 加大民族音乐传播

从政府层面来说,政府需要组建与民族音乐艺术相关的部门,以此为基础展开民族音乐的传播活动。首先,政府可以定期举办形式多样的活动。其次,政府可以借助广播、电视等传统媒介以及互联网等新兴媒介进行民族音乐的传播,从而提高民众对民族文化的了解与认识,为大众提供丰富多彩的民族音乐作品,将民族音乐传达给更多的人。从社会层面来说,各个机构以及媒体应当积极承担起传承、发展民族音乐的责任,加大传播力度,将民族音乐更好更快地推向社会。首先,电视台、广播台等机构应当以民族音乐为主题创作形式多样的节目。其次,具有社会影响力的公众人物也应当承担起社会责任,将民族音乐传达给更多的社会群体。

四、结语

音乐的产生促使苗族文化色彩更加浓郁,他们可以与天地通灵,是信仰的主使,以主持祭祀仪式、社会活动仪式、习俗仪式的方式传承本民族的主流文化,并通过音乐、器乐、舞蹈的形式将苗族的宗教色彩展现出来。苗族音乐是苗族重要的艺术文化资源,蕴含着苗族的智慧与希望,传承保护苗族文化对于当地的经济、社会稳定、民族团结具有重要意义。

本文系民族民间音乐舞蹈研究中心2021年度一般课题,课题名称为《川南苗族与湘西苗族音乐特征比较研究》项目编号:MYB2021-21的研究成果

参考文献:

- [1] 党允彤.论贵州苗族芦笙舞的当代传承与保护[J].贵州民族研究,2020(06):59-61.
- [2] 曹端波,王唯惟.生命、季节与舞蹈:苗族传统社会的仪式与艺术[J].贵州民族研究,2020,36(10):116-119.
- [3] 马静,纳日碧力戈.苗族传统社会中的舞蹈文化研究[J].北京舞蹈学院学报,2020(06):16-20.
- [4] 张友谊.从文化自觉到文化自信[N].光明日报,2017-11-29(11).