

川南苗族与湘西苗族音乐特征比较

尹 甜

四川轻化工大学 643000

摘 要: 苗族是一个极为古老的民族, 苗族人具有卓越的音乐才能, 近年来, 不少学者们都已经开始苗族文化展开了研究, 本文对川南地区结合湘西地区的苗族音乐文化分别进行多维度地研究, 为将来的川南苗族和湘西苗族音乐文化研究尽微薄之力。

关键词: 川南苗族; 湘西苗族; 音乐特征; 比较研究; 传承

A Comparison of the Musical Characteristics of the Miao Nationality in Southern Sichuan and the Miao Nationality in Western Hunan

Yin Tian

Sichuan University of Light Chemical Industry 643000

Abstract: The Miao nationality is an extremely ancient nation. The Miao people have excellent musical talents. In recent years, many scholars have begun to study the Miao nationality culture. This paper conducts a multi-dimensional study on the Miao nationality music culture in southern Sichuan combined with the western Hunan region. To do a little research on the music culture of the Miao people in southern Sichuan and western Hunan in the future.

Key words: Miao nationality in southern Sichuan; Miao nationality in western Hunan; musical characteristics; comparative study; inheritance

苗族音乐是一种带有强烈感情色彩的音乐, 有着自己独特的曲调, 是中华民族音乐当中的代表之一, 它是经过几十代苗族人不断创作的结晶。但是随着现代音乐的兴起, 对传统的音乐造成了非常大的冲击, 现在听传统音乐的人已经越来越少了, 尤其是年轻一辈。如何对苗族音乐进行传承与发展, 已经成为人们要面对的问题。

一、苗族音乐传承发展的现状

中国进入 21 世纪之后, 经济文化快速发展, 人们的生活变得越来越丰富, 现代音乐也在这个时候得到了快速的发展。受现代音乐的强烈冲击, 这就让人们对于传统音乐的关注越来越少, 但是还有部分人对传统音乐默默地在坚持, 而且国家也在对传统音乐大力地扶持。但是在新时代的年轻人当中对于传统音乐的认识仅仅停留在学校的课本上, 很多人并没有真正地听过苗族音乐, 这就是苗族音乐现在面临的问题^[1]。中国在进入新世纪之后, 随着经济文化的不断发展, 新的音乐表现形式不断呈现, 这吸引了很多年轻人的眼球, 不断迎合年轻人的口味, 同时也导致传统音乐受到严重冲击, 尤其是民族音乐。很多苗族人, 尤其是年轻人不断被汉化, 听着流行歌曲和说着汉语, 甚至生活在城市的孩子已经完全不会说苗族语言, 对于传统的音乐也已经非常少涉及。苗族的传统音乐现在更多地是以文字的形式出现在学校的课本上, 目前可以听到传统苗族音乐的地方已经越来越少了。现在的苗族音乐面临着一个非常尴尬的局面, 过往的传承者年纪已经非常大了, 但是能继承的后辈少之又少, 这就导致了断层的现象出现。

二、川南苗族音乐的文化特色及研究现状

(一) 川南苗族的大喇叭文化

芦笙是苗族音乐最具代表性的乐器, 也是表达苗族精神和情感的载体, 它在苗族人民的日常文化中扮演者重要的角色。

西南民族大学韩鹏在“川南苗族芦笙乐舞发展现状研究”一文中, 对芦笙的历史、文化、构造、发生原理以及代表的旋律片段等做了很详细的分析。芦笙乐舞是苗族最具代表性的舞蹈, 西南民族大学张芷瑜, 谭勇对芦笙舞也做了很详细的分析, 其中, 对芦笙舞的音乐也有相应的描述: “音乐节奏与节拍的规律性。在迎宾舞、芦笙双人舞和“踩花山”常演的芦笙舞表演中, 芦笙吹奏的音乐曲调热情欢快, 旋律朗朗上口, 极富歌唱性。其中, 最有特点的, 莫过于活泼轻快的节奏与整齐划一的节拍。曲调大多以 4/4 拍为主, 偶尔也会出现 2/4 拍, 并且与 4/4 拍混合在一起进行富有规律的重复。在音乐结束的位置, 最后一个音通常会随着演奏者的进行作有意识、即兴地拖长, 极富韵味感”。西南民族大学王旭在其硕士论文中, 对芦笙音乐在丧葬礼仪中的作用、神话等做了很详细的研究。

(二) 川南苗族的大喇叭文化

苗族大喇叭也是历史悠久, 流行广泛的乐器之一。近年来, 苗族大喇叭更是收到越来越多的苗族人的喜爱。宜宾学院刘韧, 应元厅对川南苗族大喇叭的现状、构造、音色传承与保护进行了很详细的调查并做出分析。从目前的研究来看, 对川南苗族乐器和器乐的研究只是停留在乐器本身上, 对音乐部分的研究和描述几乎没有, 更没有系统的收集、录制完整的器乐作品并对其进行分析^[2]。川南苗族仪式包括丧葬仪式、婚嫁仪式、祭祀仪式等, 目前对川南苗族仪式音乐的研究主要集中于两篇西南民族大学的硕士论文, 一篇是王旭的关于祭葬仪式的音乐文化研究, 一篇是赵珊珊关于婚嫁仪式的音乐文化研究, 以及西南民族大学罗佳关于丧葬仪式音乐文化研究。几篇论文对川南苗族仪式以及音乐做了很详细的分析。

(三) 珙县山歌的神歌

在当地方言里, “神”和“晨”同音, 所以“神歌”亦称“晨歌”。它主要流传于重庆、宜宾地区, 是一个山歌歌种。关

于它的名称由来有多种说法。在神歌盛行的筠连、南溪、长宁、屏山、珙县等地，神歌的称谓最初与祭神仪式有关。在当地的消灾、驱鬼等法事活动中演唱的歌曲称神歌。但实际演唱的内容极少部分与神有关，多是唱情逗趣或唱历史故事，后来人们在野外田间的劳动中也逐渐唱开，内容多唱男女爱情。此说在川南地区有一定代表性。还有一说是：因为唱神歌能调节情绪、振作精神，起到“提神”的作用，因而称神歌。不论称“神歌”也好，还是“晨歌”也罢，从题材内容来看，它实际上是一种民间情歌，常以一种轻松健康、诙谐乐观的情绪和格调来抒写人们的爱情。神歌的唱词结构有七言四句、六句及八句体。其旋律常用自由、多变的节奏节拍，歌曲多是混合节拍，加上演唱时速度的即兴处理，使其歌腔变得疏散而悠长。例如，《隔河看到麦子黄》是一首四句体的民歌，F 五声宫调式。歌曲在曲式结构上表现为两乐句民歌的特点，从音高素材来看，相同素材的音高“sol-mi-so-sol-la-solmi”，在节奏上也表现出相同的重复，这样的平行乐段的写法，使得该歌曲在乐句结构上呈现出 7+7 的方整性特征。从音高组织上可以观察到，该歌曲是一首以完整音出现的五声宫调式，全曲以微音作为乐句的起始音，而结束时以宫音结束，首尾的五度关系如同属—主关系般，增强了乐句的终止感。五声性的旋律及完全重复的音乐旋律片段，使得歌曲在演唱上朗朗上口。歌曲中多次出现同音重复，使得音乐的朴实、口语即兴性更强，该旋律的灵感得益于当地人民的语言发声习性。从歌词上看，该民歌中的衬词的增添，使得节奏变得丰富复杂，三十二分音符的使用可以观察到歌曲演唱时的语音节奏习惯^[3]。衬词使得歌曲乐句做了拉伸式的衍展。在该首民歌中，歌词的衬词多以元音字母形式的衬词出现。如：“哟”“啊”“哦”“呃”等，这与声乐中的发声习惯元音字母的使用稳合，元音字母适于一字多音的演唱。一方面是为了方便演唱，另一方面可以看出音乐语言的根基。在民歌即兴时，由于歌词脱口而出，旋律强调难免出现倒字、难发音的特点。故此，衬词的代替，使得歌曲流畅易唱，也是语气助兴的一种。

三、湘西苗族音乐的文化特色

(一)“巴代”音乐文化

“巴代”是湘西苗族对当地祭司的一种尊称，类似于今天各类活动中的主持人和司仪，在苗族群体中巴代地位极高，备受尊崇，作为苗族音乐文化传播的重要载体，巴代保存了非常多的古老音乐文化元素。巴代音乐起源于祭祀活动，其内容极为丰富，形式也是多种多样。苗族的生存发展历史都是在灾难中建立的，其音乐也更多地呈现出一种独特的“悲调”，体现欢乐的唱腔则较少，古时候的苗族散居之地较多，所形成音乐唱腔和音符也较为丰富，但发展至崇山峻岭的湘西这里也只有二十四腔、三十三调了，不同的腔调之中都传承了不同族系和地域的音腔与音调，这些都通过巴代群体传承下来，形成在祭祀活动中的基本腔调。

巴代音乐从湘西苗族各种祭祀仪式中产生，仪式中的宗教文化也是音乐文化的核心内容。苗族非常重视血缘亲疏关系，民族意识非常强烈，巴代文化从苗族中来，运用于苗族人民的生活，苗民们平时都忙于农耕，如果有哪家需要举行仪式，就会请左邻右舍或是本族亲戚过来操持或是帮忙。在举行巴代仪式时，大家都会聚集在一起，能够起到团结凝聚情感的作用，有利于稳定族群。巴代雄祭祖仪式中有一个打苗鼓的环节，是鼓舞人心、追忆祖先、渲染仪式气氛、凝聚民族情感的重要手段^[4]。巴代以音乐作为媒介传播宗教文化，以此教化人心，让苗民们安分守己。除此之外，由于边墙的阻隔，统治阶级难以对其进行管理，生苗区的行为没有相应的律法去约束和规范，但巴代祭祀中的神灵大多是舍己

为人的英雄或是积善行德的好人，他们的善行和美德都是值得大家推崇和学习的。巴代作为族群中享有崇高威望的人，利用苗民们信神、敬神的特点，可以通过音乐增强苗民们的宗教信仰，引领他们规范行为和追求至善至美的生活。

(二)湘西摆手锣鼓

湘西土家族摆手舞是最具土家族民族特色及古老风情的舞蹈，摆手舞又名“舍巴”“社巴”，因其舞蹈动作以摆手为主，故取名“摆手”，世代沿袭。摆手舞产生在土家族祭祀仪式中，主要流传在湘西的龙山、永顺、保靖、古丈等县。摆手舞中规模大、人数多的称“大摆手”；规模小、人数少的称“小摆手”，舞蹈形式分为“单摆”“双摆”“回旋摆”等。摆手舞以鼓为令，大小摆手舞跳舞时配以音乐，主要伴奏形式以锣鼓为主，其节奏明快、简练，锣鼓乐器有大土锣和大堂鼓等打击乐，在整个舞蹈中起着统领和指挥的重要作用。在长期的音乐文化发展中，摆手锣鼓作为其伴奏乐器与舞蹈共生共存。有关历史文献如实记载了摆手舞与锣鼓的信息，如《龙山县志》：“至期既夕，群男女并入酬毕，披五花被锦帕首，击鼓鸣钲，跳舞歌唱竟数夕乃至。歌时男女相携，翩跹进退，故谓之摆手。[5]”作为摆手舞的伴奏乐器——锣鼓，其在当时就已作为稀有物品流通于朝廷，并且在土家族本族群内非常受欢迎。近年来通过诸如田隆信、杨文明等一批国家级非遗传承人进行的建构，使其逐渐脱离了摆手舞伴奏的从属地位，形成了一种独立表演且带有声部配合的器乐形式；同时被官方申报为省级非遗项目，由此具有独立身份的摆手锣鼓作为土家族音乐文化符号就此产生。

四、结语

随着时代的进步和社会环境的不断改变，苗族群体的生存环境受到冲击，苗族音乐文化内涵也发生改变，传统的苗族音乐如果想重新融入社会当中，就不能墨守成规，一成不变，要在其中加入时代的元素，但是这需要社会各方面的努力，尤其是需要得到年轻人的融入，他们才是苗族传统音乐未来能否继续发展的重要因素，只有大力培养年轻人对苗族音乐的喜欢，才可以让苗族的传统音乐有新的继承人，这是苗族传统音乐能否经久不衰的最重要因素。

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] 向瑜，孙鹏祥，金波. 浅析苗族古歌的传承与发展——以贵州省凯里市季刀上寨为例[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版)，2020(11): 129-131.
- [2] 肖霄. 贵州苗族婚俗音乐文献研究综述[J]. 北方音乐，2020(19): 34-36.
- [3] 李岚岚. 川南苗族音乐文化在踟躅中前行的关注与思考[J]. 音乐探索，2020(03): 47-50.
- [4] 毛克强. 槐花开在春风里——评现代川剧《槐花几时开》[J]. 四川戏剧，2019(5).
- [5] 申文. “非遗”保护视野下的车灯传承现状及保护对策[J]. 中国艺术研究院，2020(3).
- [6] 张涛等. 湘、鄂、黔、渝相邻地区土家族“舍巴日”——摆手舞活动研究[J]. 北京体育大学学报，2020(11): 1488-1489.
- [7] 崔榕. 国家在场与文化调试：湘西苗族文化的百年变迁研究[M]. 北京：中国社会科学出版社，2017.