

少数民族文化瑰宝：芦笙的千年回响

张艾佳

青岛大学，山东省青岛市，266071；

摘要：芦笙作为中国苗族、侗族等少数民族的传统乐器，不仅具有独特的音乐表现力，更承载着深厚的历史文化内涵。本文从芦笙的历史渊源、制作工艺、音乐特色及其在民族文化与社会生活中的功能等方面展开系统研究，结合文献分析与田野资料，探讨芦笙在当代社会中的传承困境与发展路径。研究表明，芦笙不仅是民族情感与审美的重要载体，更是多民族文化交融与身份认同的象征。面对现代化与全球化的冲击，应通过教育传承、艺术创新与文化推广等多重手段，推动芦笙文化的活态传承与可持续发展。

关键词：芦笙；少数民族文化；乐器制作；音乐特色；文化传承

DOI：10.64216/3080-1516.25.12.058

1 引言

中国是一个多民族国家，各民族在历史长河中创造了丰富多彩的文化遗产。少数民族乐器作为民族文化的重要组成部分，不仅反映了民族的审美情趣与精神追求，更是历史记忆与社会生活的活态载体。芦笙，作为苗族、侗族、瑶族、水族等多个少数民族共有的传统吹管乐器，以其独特的音色、精湛的制作工艺和深厚的文化底蕴，成为中华民族音乐文化中一颗璀璨的明珠。

芦笙不仅是一种乐器，更是一种文化符号，贯穿于少数民族的祭祀、节庆、婚丧、社交等方方面面。它既是沟通人神的媒介，也是凝聚族群情感的纽带。随着现代化进程的加快和文化生态的变化，芦笙的传承与发展面临严峻挑战。本文旨在系统梳理芦笙的历史演变、制作工艺、音乐特征及其文化功能，结合相关文献与实地研究，探讨其当代价值与保护策略，以期为一非物质文化遗产的传承与创新提供理论支持与实践参考。

2 芦笙的历史渊源与文化背景

芦笙的历史源流深远，可追溯至古代南方少数民族的原始祭祀与农耕文明。早在先秦时期，已有类似芦笙的管乐器出现，并广泛应用于祭祀天地、祈祷丰收等宗教与社会活动中。《诗经》《楚辞》等古籍中所载的“笙”“箏”类乐器，即与芦笙存在渊源关系，反映出其悠久的音乐传统。至汉代，芦笙逐渐从祭祀场合走向民间，功能也从礼器扩展为娱乐乐器，在唐宋时期迎来形制与演奏方式的进一步发展成熟。明代典籍《溪蛮丛笑》中对苗族芦笙作了明确记述，显示出该乐器在当时已不仅是音乐工具，更成为少数民族文化身份的重要象征。

在苗族的口传叙事中，芦笙往往被赋予神圣的起源，被视为“天赐之音”，相传由天神所授，具有驱邪避灾、召唤吉祥的神秘功能。而在侗族文化体系中，芦笙与侗族大歌共同构成民族艺术的最高表现，不仅在集体仪式、节庆聚会中承担组织与指挥的作用，更是历史记忆与文化认同的声音载体。此外，瑶族、水族等南方少数民族也拥有各自独特的芦笙演奏传统与仪式习俗，体现出“一器多声、一地一韵”的文化多样性，充分展现芦笙在不同民族社会中的适应性与融合力。

芦笙的传播路径与各民族的历史迁徙密切相关。随着苗族、侗族等自中原向南、向西的大规模迁移，芦笙也随之传入贵州、广西、云南、湖南等多地，并在不同的地理与文化环境中演变出形态各异、风格迥然的地方类型。如贵州黔东南苗族芦笙，以其管身较长、音域宽广、音色浑厚苍凉而著称，多用于重大仪式；而广西融水苗族芦笙则结构轻巧、节奏鲜明，强调与舞蹈动作的紧密配合，表现出更强烈的娱乐性与群众参与性。这种因地域差异所形成的艺术多元格局，不仅丰富了芦笙的音乐语言，也折射出少数民族文化在面对变迁时所展现出的顽强生命力与创造性转化能力。

3 芦笙的制作工艺与技艺传承

芦笙的制作是一门融合材料学、声学、雕刻与装饰艺术的综合性手工技艺，其流程繁复、技术含量高，凝结了少数民族工匠的数代智慧与审美追求。从选材到成品，一件芦笙需经历选材、制管、制簧、雕刻、组装、调音等十余道精细工序，每一环节都直接影响最终乐器的音质、耐久性与艺术价值。

3.1 选材

芦笙的管身多选用生长于云贵高原等高海拔地区的紫竹或金竹。这类竹子因气候寒冷、生长周期长，具有竹壁厚实、纹理细密、韧性良好的特点。匠人在选材时注重竹节均匀、无虫蛀裂缝，以保障发音的稳定与共鸣效果。簧片作为发声核心，传统上以手工锻打的铜片或银片为材，要求厚薄均匀、弹性适中，耐腐蚀且音色清亮通透。吹嘴则常采用水牛角或硬木（如梨木、柚木）精心雕琢，既需贴合唇形、利于吹奏，也常饰以民族纹样，兼顾实用与美观。

3.2 制管与调音

制管过程要求极高的精确度。工匠根据音高计算每根管子的长度，逐一切割、打磨内壁，确保管内光滑无毛刺，使气流顺畅通过、音准稳定。调音则是制作中最依赖经验与耳力的环节。匠人须反复调试簧片的安装角度、修整簧舌长度，甚至微调管径尺寸，才能获得精准的音高与和谐的音色层次。这一过程没有标准化的仪器可依赖，全凭制作者世代积累的听觉记忆与手感，也正因此，每一把芦笙都具有独一无二的音色个性。

3.3 雕刻与装饰

芦笙不仅为乐器，更是一件承载文化意象的艺术品。管身常施以精细雕刻，图案多源于自然与信仰，如龙凤象征吉祥，花鸟寓意生机，鱼虫代表丰收，部分纹样还与族群神话、祖先迁徙史有关。雕刻技法包括浅浮雕、透雕和线刻，要求匠人兼具美术修养与稳定的刀工。有些地区还在笙管上施以彩绘、大漆或银饰镶嵌，进一步强化其视觉表现力与文化符号性。这一装饰过程不仅提升芦笙的审美价值，更使其成为“可演奏的民族史诗”。

3.4 技艺传承的现状与挑战

尽管芦笙制作技艺已被列入国家级非物质文化遗产名录，但其传承仍面临严峻挑战。目前能够掌握全套传统工艺的匠人普遍年事已高，而年轻人多数选择外出就业，不愿投身这一耗时漫长、经济回报有限的手工业。同时，优质原材料如特定竹种、天然牛角等也越来越难获取。学者指出，需通过建立非遗工坊、纳入职业教育体系、结合文旅开发等方式增强其活态传承能力。值得注意的是，部分地区也开始尝试“订单传承”和“体验式教学”，让年轻人在实际参与制作与销售中认识芦笙的文化价值与经济潜力，从而为这一古老技艺注

入新的生命力。

4 芦笙的音乐特色与表演形式

芦笙的音色极具辨识度，融合了竹管乐器特有的温润悠远与金属簧片的清亮穿透力，音域宽广，高音明亮如云破月出，低音浑厚似山谷回响，整体音色层次丰富，表现力极强。芦笙演奏主要形式为边舞边吹奏，即芦笙舞的形式。其演奏技法多样，除基本的单音、和音外，还广泛运用颤音、滑音、吐音、琶音等技巧，演奏者通过控制呼吸气势与指法的微妙配合，能够模拟自然声响、人声唱腔甚至情绪变化，极大拓展了音乐的表现维度。

4.1 音乐结构与曲目类型

芦笙音乐多采用中国传统的五声音阶（宫、商、角、徵、羽），旋律线条流畅婉转，节奏常随情绪和场合自由变化，带有较强的即兴色彩。传统曲目题材广泛，根据不同社会功能可分为以下几类：祭祀类曲目庄重肃穆，如苗族《祭祖调》《请神曲》；节庆类曲调热烈欢快，如《跳花曲》《丰收乐》；舞蹈类节奏鲜明、律动性强，常用于伴奏集体圆圈舞；而情歌类则柔美婉转，常用于青年男女间的表达爱慕。侗族代表性的《耶歌》结构宏大，往往多声部叠唱与芦笙伴奏交织，而《赛芦笙》则常用于竞技性表演，展示吹奏者的技巧与体力。

研究发现，芦笙舞的创作灵感多来自黔南地区的自然景观和当地丰富的民俗文化，如山脉、河流、田野、四季等自然景象，以及婚嫁、庆典等民俗活动。

4.2 表演形式与社会功能

芦笙极少单独作为纯乐器表演，而是常与歌舞紧密结合，形成“以乐伴舞、以舞衬乐、歌乐相融”的综合性艺术形式，例如苗族的“芦笙舞”和侗族的“芦笙歌”。在盛大的民族节日中，如苗族的“芦笙节”、侗族的“大歌节”，芦笙演奏是整个活动的核心和高潮。成百上千人围拢成圈，芦笙手居中领奏，众人随之起舞合唱，声音震天，气势磅礴，极大地强化了族群的集体意识与文化认同。此外，芦笙也深度嵌入到人生礼仪之中：苗族婚礼上，《迎亲调》喧闹喜庆，传递祝福；丧礼仪式中，《送魂曲》苍凉悲怆，用以安抚亡灵、寄托哀思。在这些仪式中，芦笙远非简单乐器，而是承担着社会整合、文化教化与情感沟通的多重功能。

4.3 现代创新与跨界融合

为应对时代变迁,吸引更广泛的受众,许多杰出的芦笙演奏家与作曲家正积极推动芦笙艺术的现代化转型。他们大胆地将芦笙与西方交响乐、爵士、摇滚乃至电子音乐进行跨界融合,创作出如《芦笙与交响乐协奏曲》、《芦笙摇滚随想》等一批新颖作品。这些尝试并非简单拼贴,而是在保留芦笙独特音韵和民族魂魄的基础上,巧妙融入现代和声、复杂节奏与新颖配器,极大地拓宽了芦笙的艺术表现边界。此类创新不仅使古老乐器焕发出新的生命力,吸引了年轻一代的关注,也为芦笙从乡村节庆走向都市舞台、甚至国际乐坛开辟了新的路径,为其持续传承注入了强劲的当代活力。

近年来,怀化市通道侗族自治县积极探索非遗文化与旅游融合发展,采取“党组织+合作社+农户”模式,吸引当地芦笙制作“守”艺人在传承芦笙制作技艺的同时,把芦笙做成特色产业,赋能乡村振兴。

5 芦笙的文化功能与社会意义

芦笙在少数民族社会中具有多重文化功能,既是宗教仪式中的通神法器,也是社会生活中的娱乐工具与教育媒介。

5.1 宗教与仪式功能

在苗族、侗族的传统信仰中,芦笙被视为能与天地鬼神沟通的神圣乐器。祭祀活动中,芦笙音乐被认为可传达人间意愿,祈求风调雨顺、村寨平安。例如,苗族“吃新节”中的芦笙演奏,既有感恩自然的意味,也具驱邪纳吉的象征意义。

5.2 社会凝聚与身份认同

芦笙集体演奏强调协作与和谐,反映出少数民族社会的集体主义价值观。青年男女在芦笙会上通过对歌、共舞相识相恋,芦笙因而也成为婚姻与社交的媒介。此外,芦笙作为民族符号,增强了族群的文化自信与认同感。

5.3 教育传承与历史记忆

芦笙曲目中常包含民族历史、传说与道德教诲的内容,如侗族芦笙曲《祖先迁徙歌》叙述了民族迁徙史,具有口传历史的功能。通过演奏与聆听,年轻一代得以接触并理解本民族的文化传统。

6 芦笙文化的当代挑战与保护策略

尽管芦笙作为少数民族文化的重要载体,具有极高

的艺术价值与文化内涵,但其在当代社会的传承与发展依然面临诸多严峻挑战,亟需系统性的保护策略和创新性转化。

首先,传承断层与受众萎缩已成为芦笙文化延续的首要难题。随着农村人口外流和现代化娱乐方式的普及,年轻一代对芦笙的认知和情感联结逐渐弱化,能够熟练掌握传统曲目和演奏技巧的人才日益稀缺。尤其在中青年群体中,芦笙的传习氛围不断淡化,许多高难度曲目和技艺正面临无人继承的困境。另一方面,当前教育体系中也普遍缺乏对芦笙文化的系统性引入,中小学乃至高校的音乐课程很少涵盖芦笙教学,缺乏专业教材与师资支持,进一步加剧了其传承危机。

其次,文化生态的变迁与制作技艺的流失同样构成巨大威胁。城镇化进程不断加快,许多传统村落逐渐解体,芦笙原本赖以生存的社会土壤和文化空间被大幅压缩。制作芦笙的老一代匠人逐年减少,而愿意投身这一耗时费力、经济回报有限的传统手工艺的青年人寥寥无几。同时,制作芦笙所需的特定竹材和金属材料也因环境变化和资源管理问题而日益难寻,这不仅推高了制作成本,更直接影响乐器的质量与音色传统。

针对上述挑战,应采取“保护与创新并举”的系统策略,从多个维度推动芦笙文化的现代转型与活态传承:

教育推广与青年培养:应推动芦笙进入地方中小学及高校艺术教育体系,编写标准化教材,设立芦笙艺术特长班与社团,定期举办工作坊、夏令营和比赛项目,增强青少年对芦笙的认同感和学习动力。

技艺记录与传承人支持:通过现代影音技术全面记录芦笙制作与演奏技艺,建立数字化档案和传承数据库。同时,政府与社会应共同设立专项资助基金,为传承人提供生活保障、传承津贴与传播平台,鼓励其开展带徒授艺活动。

艺术创新与文旅融合:支持芦笙音乐与现代编曲、舞蹈、戏剧等艺术形式跨界合作,创作符合当代审美的芦笙新作品。开发芦笙相关文创产品、音乐节、旅游实景演出等文化消费形态,提升其市场能见度和经济价值。

学术研究与国际传播:鼓励高校与研究机构开展芦笙相关的音乐学、民族学和文化遗产保护研究,深入挖掘其文化内涵与当代意义。同时通过国际文化交流、艺术节展演等方式,推动芦笙走向世界,增强其国际影响力与文化软实力。

综上,芦笙文化的保护不应仅停留在抢救性记录层

面,更应通过教育、创新和政策支持等多重路径,使其在现代社会中获得新的生命力和发展空间,实现从“文化遗产”到“文化资源”的积极转化。

7 结论

芦笙作为中国少数民族文化的杰出代表,其跨越千年的回响远不止于音乐的流转,更承载着深厚的历史记忆、集体信仰与民族情感的深刻共鸣。在全球化与现代化交织的背景下,芦笙文化不仅是一种古老艺术的延续,更成为连接过去与未来、本土与世界的重要文化纽带。我们应全面认识芦笙在音乐、社会、仪式及审美等多个维度的价值,通过教育普及激发年轻一代的文化认同,借助艺术创新拓展其现代表达形式,并依托政策支持构建系统性保护机制。唯有如此,才能使芦笙文化在当代社会实现创造性转化与创新性发展,从而在中华民族璀璨的文化百花园中持续绽放其独特而耀眼的光芒,为构建人类命运共同体注入深沉而动人的民族智慧。

参考文献

- [1]刘强.侗族芦笙传承技艺[J].光彩,2025,(06):68.
- [2]赵春婷.笙笙不息,苗族的象征——苗族芦笙历史源流考[J].艺术大观,2025,(14):67-69.
- [3]顾世丹,沈杰.大美苗乡“笙”声不息[N].玉溪日报,2025-04-09(005).DOI:10.38270/n.cnki.nyxbr.2025.000631.
- [4]蒋芳雨.广西贺州“非遗”传承人芦笙制作技艺的音乐考察与文化阐释[J].艺术大观,2025,(01):146-148.
- [5]蒋龙辉.自然与人文融合的艺术之美:黔南民族芦笙舞的创作灵感来源[J].雨露风,2024,(12):74-76.
- [6]罗婵予.侗族芦笙舞与现代舞融合的意义[J].明日风尚,2024,(20):51-53.

作者简介:姓名:张艾佳,出生年份:2004.10,性别:女,民族:汉族,籍贯:山东省庆云县,学历:本科,单位:青岛大学,省市:山东省青岛市,邮编:266071。