

全国民族音乐学第三届年会论文

湖北民歌研究之三

论鄂西土家族哭嫁歌

方 妙 英

湖 北 艺 术 学 院

一九八四年五月

论鄂西土家族哭嫁歌

目 录

一、古老而美丽的诗歌民族 - - - - -	第 2 页
二、传统的血表联姻与哭嫁 - - - - -	第 4 页
三、化而为诗发而为歌 - - - - -	第 7 页
1、抒情悲歌 - - - - -	第 13 页
2、抒情放歌 —— 陪十姊妹 - - - - -	第 29 页
3、抒情放歌 —— 陪十弟兄 - - - - -	第 35 页
四、结 语 - - - - -	第 38 页

论鄂西土家族哭嫁歌

目 录

一、古老而美丽的诗歌民族 - - - - -	第 2 页
二、传统的血表联姻与哭嫁 - - - - -	第 4 页
三、化而为诗发而为歌 - - - - -	第 7 页
1、抒情悲歌 - - - - -	第 13 页
2、抒情放歌 —— 陪十姊妹 - - - - -	第 29 页
3、抒情放歌 —— 陪十弟兄 - - - - -	第 35 页
四、结 语 - - - - -	第 38 页

论鄂西土家族哭嫁歌

一、古老而美丽的诗歌民族

“毕兹卡”(或“贝锦卡”)是土家族的自称。他们世世代代集聚在湘、鄂、川、黔边境一带，生息繁衍。在湖北多分佈在恩施地区及宜昌地区的五峰，长阳两县。信多种神教，敬奉族神(祖先神，土王)土家族语言继承古代巴语，属汉语语系，土语族，接近彝语支。明末清初顾炎武《天下郡国利病书》载：“施州地，夹杂夷落，故乡者即夷蛮，巴汉语相混。”现在毕兹卡一部份讲本民族语还能用本族语歌唱，一部份讲汉语(属西南方言)，土家族没有文字。

在漫长的历史长河中土家族的先民经历了羁縻州群，土司制度的封建农奴主制度时期，封建地主制度时期以及半封建，半殖民地社会时期。他们祖祖辈辈受着历代反动统治阶级压迫和剥削长期过着“壳叶当被，棕片缝衣”的凄楚生活。虽然土家族人处境艰困，但民心乐观，悍直尚义，不事华美，对进山“过客不裹粮，投宿寻饭，无不应者，入山愈深其俗愈厚”^①这种民族美德与素质在民歌曲中常能得印证。

解放后在党中央关怀下先后于1957年成立湘西土家族、苗族自治州，1983年12月成立鄂西土家族、苗族自治州。鄂西地区在春秋

注：①，来凤县志。

时为巴国境，在战国时为楚国占领属巫群。鄂西土家族，苗族自治州面积为二万四千多平方公里，目前人口约有一百十七万左右。

勤劳智慧的土家族人民自古乐歌善舞。他们头裹刺花中帕，衣裙尽绣花边，素有“歌山花海”的美称。是古老而美丽的诗歌民族。鄂西地区历代都有汉族迁入。明清前土家族“言语饮食迥异华风”。清雍正改土归流后汉族迁居渐多带来大量汉文化。共同生活，共同劳动，相互学习，相互影响，因此，土家族不但有着自豪的民族音乐优秀传统而且有着长期的民族文化交流的历史。各种薅草锣鼓，穿歌子，姐妹歌跳丧，摆手舞，咚咚喹，打溜子等都具有鲜明的民族色彩与浓郁的土家风格。虽它们没有文字记载，但已大部份被保留在今天活着的优秀歌手，卓越的民间故事家们身上；被保留在为广大人民喜闻乐见的丰富的口头文学：民谣，诗歌，神话，传奇之中，从而使这些琳琅满目的艺术珍品被视为土家族的族史和哺育子孙后代的教科书而沿传下来，成为我国灿烂辉煌的民族音乐文化的一个重要组成部分，闪烁着它独特的耀眼的光采。

二、传统的血表联姻与哭嫁

在白云飞绕，丛岩峻岑的鄂西大山区里除了到处可以听到各种高亢的号子，激越的山歌，秀丽的小调外；还可听到具有山寨独特风格的传统习俗：“歌丧哭嫁”的丧事歌和婚事歌（通称风俗歌）。它们感情丰富，语言朴素，歌调凄切是历代土家族，汉族人民藉以抒发生离死别的哀情的精神寄托和对痛楚心绪的抚慰。

鄂西地区的“姊妹歌”分为“十姊妹”和“十兄弟”。姑娘出嫁陪唱“十姊妹”，而男家接媳妇要陪唱“十兄弟”。“姊妹歌”在土家族称为“哭嫁歌”。

土家族自古以来在婚姻制度方面相传有开姑表亲，同姓开亲以及少部分开姨表亲的所谓“血表联姻”的习俗。这是血缘家庭的烙印；是原始社会早期婚姻制度的遗苗。数千年相沿下来的聚族而居可以看出这个痕迹。特别是第一种开姑表亲。“凡姑氏之女须嫁舅氏之子”；“一女来一女去”的所谓“骨种”联姻。^①少数青年男女偶有未按“骨种”成婚的，他（她）们也不能自主择偶婚配，也还是要受‘父母之命，媒约之言’的管束不能越雷池一步，他（她）们燃起的爱情火花只能自生自灭，对响往的自由之神只能化为幻影，唯有俯首从命走世代苗下的老路，叹不幸，悲命运，忧未来，诉离愁，无力扭转这千古难易的旧规，无法拧断这一紧系心灵的血缘纽带；长年以来她们以这种哭嫁形式诉说对传统婚俗的不满，对父母

注：参见谭江安《民族风情录》，《民族文化》1982，3

的感恩，对诸亲姐妹的惜别，对未来吉凶的疑虑，对陌生的“亲人”、“新家”的恐惧和对命运的莫测……等等。正像清代文人彭秋潭在《哭嫁竹枝词》中所描绘的那样：“十姊妹歌歌太悲，别娘顿足泪沾衣。”十分生动；真实。土家族姑娘就是用这种声声长歌当哭送走那一去永不复返的少女芳华。

土家族历代对哭嫁是极为重视的。姑娘出嫁是非哭不可的，如若姑娘不哭，亲属族人就认为是极不吉利的事情，尤其是在迎亲队伍到来时姑娘还无泪，母亲就要用自己的哭唱来引导姑娘哭。毕兹卡的传统观念认为“哭嫁”是一种美德，因此他们常以会不会哭，善不善于哭来权衡一位姑娘的聪慧和才智，往往他们从孩提时代起就要被大人带去受熏陶，到了稍懂事约十二、三岁左右就要仿习哭嫁。如姑娘到了及笄之年还不会哭或哭得不好，那她将会被众乡邻耻笑视为低能笨呆，有失体面。

传统的哭嫁时间长短不一，通常为七天到半个月，也有长达一个月之久的，一般情况是姑娘在出嫁前半个月或一个月，由她母亲或长辈妇女在待嫁姑娘房内或床沿一边做针线活（或缝衣或绣丝帕）一边“练习”哭嫁，时间多为黄昏开始半夜即止，从隔夜哭逐渐到连夜哭。同时“开哭”伊始多为微哼低吟，轻泣小唱，临近婚期前三天三夜，痛惜之情更见深切。特别是到出嫁头天晚上，姑、姨等长辈以及平素相好的未婚姐妹都要来陪哭，在桐油灯或木子油灯下，在燃着的阴阳火的丛树杈边，陪哭的，喊哭的，看哭的，听哭的亲朋好友，远邻近舍都围聚在一起通宵达旦。当新姑娘扯脸，上头后

哭嫁情绪更为激烈，直到新娘被她亲哥背上花轿离开娘屋的瞬间，母女俩的阵阵恸哭，亲友们的殷切祝福以及稚童们天真的戏言欢语顿时交织汇集在一起使哭嫁达到了高潮。

从目前搜集到的资料来看，哭嫁的内容是非常丰富的，涉及的面也是相当广泛的；如辞祖宗，哭爹娘，哭兄嫂，哭难捨难离的小姐妹，哭梳头，哭上轿；也有哭诉做媳妇的苦楚，斥骂媒人的；另外少数也还有向新娘嘱托，叮咛，劝说，赞嫁妆的……从这些众多的内容中我们可以窥见旧社会土家族人民的生活缩影，以及民族的心理素质和道德规范的横断面。

这种哭嫁形式在鄂西的恩施，宜昌土家族中基本都是大同小异，在湘西的土家族中也同样流行“哭嫁歌”。此外，湖北的汉族尤其是鄂西的汉族以及毗邻的湘（伴嫁歌，送嫁歌），川（坐歌堂，伴郎歌，哭嫁歌）两省也都有相类似的哭嫁习俗。

三 化而为诗发而为歌

从鄂西土家族哭嫁歌的歌腔功能来划分，大致可分为两类：第一类是以哭代唱，唱中有哭，边哭边编的抒情悲歌；第二类是以唱带哭或只唱不哭的长诗结构式的抒情放歌。从歌唱的方式来分第一种是少数，个别进行的“哭唱”，第二种是集体众人的齐唱或（一领众帮）前者我称它为堂外哭嫁歌后者我称它为歌堂哭嫁歌。无论是哪一类型，哪一种方式歌唱的哭嫁歌，它们都能沁入肺腑，动人随情，既能化而为诗又可发而为歌。

哭嫁歌的唱词按歌者与新娘（或称新姐）的亲疏关系而有所区别一般亲属以哭嫁为主相好姊妹及邻里以劝嫁为主，成套唱词有一定格式和规律，多长短句，也有五言和七言的，文学性较强，散唱的多即兴，可进可退。哭嫁形式有一人单哭和两人对哭两种。除母女对哭，对唱外尚有姐妹对哭，姑嫂对哭等。古书所载的“伯夷，村姑相向而哭”就是这种风尚。通常是出嫁姑娘哭唱一句，她的母亲或姑妈，姨母或陪嫁姐，陪嫁嫂也要相应哭唱一句，有时两人一前一后，一高一低，一哭一唱，相互交错，接踵紧随形成卡农式的女声二重唱。

如下面这首来凤卯洞公社河东管理区的《哭姑婆》（谱例：1）是新娘与新娘的姑婆俩对哭，对唱所形成的犹如女声二重唱的哭嫁歌。新娘先开头哭喊一句“我的姑婆（喂）”后接着姑婆也就应哭一句：“我的孙女（啊）！”俩人各唱各的，但基本有内在联系，如：“你孙

女下贱的日子就从明早来了，”对唱是：“你贵气就从明早起；”“你的
孙女有脚不敢来，”对唱：“有翅能飞万重山。”两声部进退自如，感情
真切，全曲骨架音为“la, do, ^bmi”（特性音程是小三度及减五度）

谱例 1

哭 姑 婆

（哭嫁歌）

鄂 西 南 · 未 凤
土 家 族

舒志菊， 向光秀 唱
王兰馨，张双印，张戊英 记

中速稍快，较自由地

新娘

我的 姑 婆(喂)!

姑婆

我花钱 费米的

我的 孙女(呀)! (啊)

娘 佬 (啊)!

(啊 哈)

我的 孙 (啊)!

(咋 啊 哈)

我的 姑 婆(喂)!

(啊) 你 为 起 (嘛)

我 孙 女

你 已 到 (喔) 前 程 世 界 嘛

哭 姑 婆

王兰馨, 张汉卿, 张成英记

〔唱 词〕

新娘: (向光秀唱)

我的姑婆! 我花钱费米的娘佬①

你为起命不好的孙女嘛

花钱费米的走起来。

我的姑婆, 我操心费力的娘佬,

为起你不好的孙女嘛,

把你操了心。

你的孙女下贱的日子就从明早来了,

我操心费力的娘佬,

你的孙女下贱的日子就从明早起了

离了你跟前左右好可怜。

在你面前贵气的日子坐满了。

这下子靠你们高打阳伞还遮阴,

这下子靠你们高打灯笼远照着。

你的孙女这下子头顶别人的天,

你的孙女这下子脚踩别人的地。

姑婆: (舒志菊唱)

我的孙女我的孙

前程世界未到了。

我孙女啊!

离娘离爷不靠你一个,

离娘离爷不靠你一人。

你虽离娘没离乡,

你贵气就从明早起,

你下贱就从明早完。

娘家不是长流水,

婆家才是养鱼塘。

我的孙女在行的孙,

你服侍人家老的和少的,

在下要讲团结, 和人家莫讲白。②

你和人家讲团结你贵如金,

你和人家讲团结你贵如银。

人家老的坐一排，
 你的孙女一个人去当奴才；
 人家巧娘巧爷你孙女不会好
 待承③
 你孙女服侍人家不到边，
 人家要冷言冷语骂几天，
 这下子人家老的不开口，
 你的孙女有脚不敢走；
 这下子人家少的不开排④
 你的孙女有脚不敢来。

你和人家团结好，
 人家把你当个宝。
 你和人家老的和得来，人家
 把你当宝宝儿。
 服侍人家老的你孝敬，
 服侍人家少的你有名。
 你要体谅人家老的少的意，
 你有脚只管走，有脚只管来，
 有脚能走千里路，
 有翅能飞万重山。

在邻近的湘西土家族也有，请参考龙山《哭嫁歌》(谱例2)姊妹俩的对唱。龙山与来凤是咫尺之隔。

注：1, 娘佬：除了爹妈以外，下辈对其他长辈的笼统尊称。
 2, 讲白：吵咀的意思。
 3, 待承：对待，安排的意思。
 4, 不开排：不允许。

谱例 2

哭嫁歌

湘西·龙山
土家族
鲁昌秀、鲁四妹唱 远达记

慢，自由地

姊 (哎) 我的 姊妹! 我们 是 (啊)

妹 (哎) 我的 姐(啊)!

生 错了 八字(哪), (哎) 投 错了(啊) 投

(唉 哎) 我们 是 坐 轿的命, (唉)

错 了 生来。 (哎 咳咳) (哎) 我的

(哎 咳咳)(唉 哎) 我的 姐来 我的

(《湖南民间歌曲集》(湘西土家族、苗族自治州分册))

哭嫁歌音调有来自日常生活音调的；也有采用本地传统的田歌、山歌、小调、灯歌等歌腔结合毕兹卡方言口语，“以我为主”稍加变化而成的，是一种风格浓郁，充满着挚爱与绵情的风俗歌曲。

1. 抒情悲歌

— 堂外哭嫁歌

堂外哭嫁歌是指多在后堂或姑娘房内少数或个别唱的哭嫁歌，这种哭嫁歌停，续自由，无礼仪约束，节奏不强，旋律性稍差，哭多于唱，多单哭和对哭。

例如：利川朱福店的《哭嫁歌》(谱例3)，全曲音域在五度以内，起伏不大，属徵调式最后一小节的切分音用得生动，“妈呀娘哎”是作为呼喊性的小拖腔来结束的，这是鄂西土家族人民日常生活音调的再现。

谱例 3

哭嫁歌

(生活音调·哭腔)

鄂西南·利川
土家族
陈云怀唱,潘顺福记

中速

我的妈(呀)娘(哎), (我)今天娶出去 哒(呀) 妈(呀)娘(哎)。

又如来凤卯洞的《哭爹娘》(谱例4)全曲运用“羽、宫、商”三声腔,属羽调式。音域仅四度多级进进行每句末尾均有较长时间哭泣声和较多的下滑音。它的节奏规律是:

开始节奏型 $\frac{3}{4} \times \times \text{—}$

结束节奏型 $\frac{3}{4} \times \times \times \text{—}$

句间节奏型 $\frac{3}{4} \times \times \times \times \times \underline{\times \times}$

在有规律的节奏型中速度可以稍微变化。全曲自由来回不断重复呼喊,重复哭唱,基本是啼泣唱中哭吟,在哭吟中悲歌。如果我们抽去旋律来朗诵这首歌词的话,不难看出它是首凄苦揪心的诗篇。

谱例 4

哭爹娘

(哭嫁歌)

鄂西南·来凤
土家族
省县民歌采前组记

(女哭娘)

$\text{♩} = 90$

1, 我的爹(呀)啊! 我的娘(哦)!
父 母 养 我(啊) 万 苦 辛 (罗),

(伊 啊 哈 伊) 我 是 你 的(呃 啊)
(伊 啊 哈 伊) 我 难 报 父 母(啊)

一 个 儿(哪 哦); (伊 啊 哈 伊)^①
半 点 恩(哪 哦)。 (伊 啊 哈 伊)

注：为哭泣时抽气之声。

(歌 词)

2, 我的爹; 我的娘! 咸腌萝卜淡操心; 我娘操的空头心, 我娘盘的空头人, 鸡母错抱鸭儿蛋, 画眉错抱阳雀生; 盘得长大各自飞, 娘在东来儿在西, 堂屋打伞二重天, 亲生父母丢一边。

3, 我的爹, 我的娘, 你的冤家从今后, 我要头顶别人天, 我要脚踩别人地; 冤家脚踩是生地, 冤家眼看是生人, 人生要被别人欺, 马善要被别人骑; 十字街前杀独猪, 三沟两岔欺独人; 别人母子坐一排, 冤家一个当奴才, 服侍别人不到边, 冷言冷语骂几天。

(娘哭女)

4, 我的崽三根芭茅不能容得虎藏身, 娘这阴沟的岩板, 不是你这龙行地, 人家的娘才是你的娘, 别人的家才是你的家, 要顺人家老的心, 要顺人家小的意; 你莫给苦娘来加气, 你莫给苦娘来加愁; 为人要争一口气, 为佛要争一炉香。