

吴远华 著

● 非物质文化遗产研究与保护丛书

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

苏州大学出版社
Soochow University Press

非遗保护与 水船工号子研究

水

吴远华 著

● 非物质文化遗产研究与保护丛书

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

非遗保护与 水船工号子研究

苏州大学出版社
Soochow University Press

水

船

图书在版编目(CIP)数据

非遗保护与澧水船工号子研究 / 吴远华著. —苏州:
苏州大学出版社, 2014. 12

(非物质文化遗产研究与保护丛书)

ISBN 978-7-5672-1198-8

I. ①非… II. ①吴… III. ①号子(音乐)—研究—
湖南省 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 310877 号

非遗保护与澧水船工号子研究

吴远华 著

责任编辑 孙腊梅 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区娄葑镇东兴路7-1号 邮编: 215021)

开本 700 mm×1 000 mm 1/16 印张 10 字数 200 千

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-1198-8 定价: 35.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序 言

当今时代,对于一个民族、地区,乃至一个国家综合实力的评估,不仅要评估其政治、经济、科技等“硬实力”,还要综合考察其物质文化、非物质文化等“文化软实力”。作为一个民族、一个国家文化“活化石”的印记,作为一个地区历史发展的“活态”见证,非物质文化遗产是构成“文化软实力”不可或缺的重要方面。所谓“非物质文化遗产”,就是包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识与实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。它们既是我们国家的宝贵财富,也是全人类共同的精神家园。

湖南地处我国大陆中部、长江中游,这里是楚湘文化的发源地,历史悠久、人杰地灵、钟灵毓秀、物华天宝;这里创造了光辉灿烂的历史文化,既有蔚为壮观的物质文化遗产,也有博大精深的非物质文化遗产。湖南非物质文化遗产源远流长、形式丰富,目前入选国家级、省级项目达320多项。它们是湖南各族人民引以为荣的精神财富,彰显了湖湘文化的道德传统和精神内涵,灿若星河、光照寰宇。我们有责任和义务去保护、传承、发展好这些非物质文化遗产,这不仅是人类文化自觉的必然要求,是我们必须担当的历史使命,更是实现伟大复兴的“中国梦”的文化根基。

湖南师范大学非物质文化遗产保护与开发中心成立后,与湖南师范大学音乐学院部分从事传统音乐、舞蹈、戏曲、曲艺表演艺术研究的教师合作,在他们各自研究的基础上,将目光投向湖南省传统音乐表演艺术的

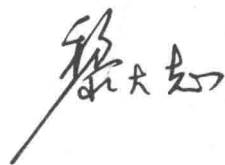
非遗类项目研究。这些研究成果的出版将展现湖南非物质文化遗产的独特魅力,同时,这是努力践行保护使命的见证,功在当代、利在千秋。旨在将我们祖辈流传下来的传统音乐文化守望好;将代表湖南传统文化的音乐品种发展好、保护好;将寄托着湖南广大人民群众喜怒哀乐的音乐文化传播好。

虽然,自我国非物质文化遗产保护工作开展以来,“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针得到了推广,中国非遗保护工作逐步规范化,湖南非遗保护走向常态化;但是,随着城市化的快速到来和网络媒体的高速发展,加之年轻一带的审美趣味和审美诉求改弦更辙,使民间流传了几百年的传统文化样式受到了强烈的冲击。非遗保护中仍存在着诸如重申报、轻保护,重数量、轻质量,重利益、轻投入,重成绩、轻管理等问题。

非物质文化遗产作为既定的形态存在,不是孤立的;就其内部结构来说,它是混生性的;就其表现方式来看,它与多种文化表征又是共生的。湖南传统音乐表演类项目是具体的存在,是混生性结构,又有共同的特点。我们不可能用一般的、抽象的原则去对待完全不同质的、具体的对象。从湖南传统音乐表演类项目保护现状来说,不能就保护谈保护,更不能就开发谈开发,还不能将保护与开发由同一主体完成和评价,而必须将保护与开发变成一种第三者的话语主体,这样才能得到有效保护。对此,我们提出以下对策:首先,政府部门要积极响应、行动起来,投入人力、物力,建立抢救保护组织,制定抢救保护措施,有效推动“非遗”保护工作的顺利进行;其次,建立“非遗”保护评估监督机制,以有效整合各类信息,实现资源共享;第三,建立政府与民间公益性投入“非遗”保护机制,有的放矢地进行保护;第四是要建立湖南传统音乐博物馆和保护区,作为一份历史见证和文化传播的载体被越来越多的人所欣赏和熟知。

概而言之,对于非物质文化的发展、传承进行研究,需要集结多方面的社会力量才能做到,并非一人和几个人所能及。同样一种非物质文化遗产的传承所依赖的是一片可以孕育它的土地和一群懂得欣赏并懂得如

何去保护它的人。弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中“希望人们不要把它看作一种意见,而要看作是一项事业,并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础,而是为人类的福祉和尊严……”我满怀真挚的情感,将这段话献给该丛书的读者。正如朱熹《观书有感》诗所说“问渠那得清如许,为有源头活水来”,愿该丛书成为湖南师范大学非遗研究与开发事业的活水源头。我们将与社会各界一道携手,为保护、传承、发展好湖南非物质文化遗产,为推动湖南文化的繁荣发展、续写中华文化绚丽篇章做出贡献!

A handwritten signature in black ink, appearing to read '黎大志' (Li Dazhi), with a long, sweeping horizontal stroke extending to the left.

2014 年 12 月 3 日

目 录

绪 论	(001)
第一章 自然生态与人文背景	(006)
第一节 自然生态	(006)
第二节 人文背景	(010)
第二章 研究现状与号子概述	(017)
第一节 研究现状	(017)
第二节 号子概述	(023)
第三章 历史脉络与音乐本体	(035)
第一节 历史脉络	(035)
第二节 音乐本体	(038)
第四章 唱词特色与表演特点	(056)
第一节 唱词特色	(056)
第二节 表演特点	(059)
第五章 艺术特征与价值追问	(064)
第一节 艺术特征	(064)
第二节 价值追问	(067)
第六章 与其他船工号子的比较	(070)
第一节 湘江船工号子	(070)

第二节 资江船工号子	(075)
第三节 沅江船工号子	(083)
第四节 洞庭湖船工号子	(091)
第五节 比较分析	(106)
第七章 主要传人与活态现状	(108)
第一节 主要传人	(108)
第二节 活态现状	(112)
第八章 存在困境与传承保护	(115)
第一节 存在困境	(115)
第二节 保护对策	(119)
结语	(123)
参考文献	(125)
附录 “号子”研究文献目录索引	(127)

绪论

我国是一个由五十六个民族组成的多民族国家,悠久的历史 and 灿烂的古代文明为中华民族留下了丰富的文化传统和文化遗产;同时,也构成了中华民族的灵魂和血脉,成为国家振兴的重要支撑,人类社会的发展既是物质文明的发展,也是精神文明的发展。当今世界,文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、国家综合实力竞争的重要因素、经济社会发展的重要支撑,丰富精神文化生活也越来越成为各国人民的热切愿望。这一愿望体现在诸多现存物质文化遗产层面,但更多的是体现在非物质文化遗产之中。

所谓“非物质文化遗产”,是由英文“Intangible Cultural Heritage”翻译而来,首次出现在2003年联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》之中。《保护非物质文化遗产公约》将“非物质文化遗产”表述为:被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。2004年,我国政府在第十届全国人民代表大会上通过了《保护非物质文化遗产公约》,“这是中国政府承认非物质文化遗产是文化遗产和世界文化的一部分,承认非物质文化遗产保护在中国文化遗产保护中的合法地位”^①的体现。随后,我国政府在联合国教科文组织关于非物质文化遗产概念界定的基础之上,结合我国实际,先后两次对非物质文化遗

^① 于海广,王巨山. 中国文化遗产保护概论[M]. 济南:山东大学出版社,2008: 97.

产概念进行了符合国情的修订。2005年3月国务院办公厅下发的《关于加强非物质文化遗产保护工作的意见》中将非物质文化遗产表述为:各民族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等,以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。虽然两次修订没有本质区别,但使得非物质文化遗产概念及其范围表述更为清晰:“非物质形态是对该类文化遗产的物理属性进行的界定;与群众生活相关和世代传承明确了非物质文化遗产的存在群体、存在形式和历史属性;传统文化表现形式则明确非物质文化遗产的文化属性和在生活中的地位。”^①由此可见,非物质文化遗产包含的内容十分宽泛,诸如各种实践、观念表述、各种知识技能、民俗礼仪、传统表演艺术等精神领域的文化创造都是非物质文化遗产。在学术界,对非物质文化遗产有广义和狭义之分,广义的理解就是指所有的非物质文化遗产,包括前人创造并遗存下来的全部非物质形态的文化遗产。而取其狭义者则认为,非物质文化遗产有一定的标准,只有符合联合国教科文组织颁布的《保护非物质文化遗产公约》中的评审标准的才是真正具有保护价值和保护意义的非物质文化遗产,这也是需要我们加大力度进行保护的非物质文化遗产。我们认为,对非物质文化遗产概念的理解应符合我国的实际特征,从“非物质性”、“历史性”和“文化属性”等内涵来关注。

非物质文化遗产,不仅在历史、艺术、宗教、人类学、社会学、语言学、文学或手工艺等方面都具有突出的多元价值,而且是广为流传的传统文化的记忆方式和表现形式。它们是人类精神创造的结晶,是世界文化的精粹。非物质文化遗产产生于人民长期的劳动实践,与广大人民群众的生产生活密切相关,它贴近实际、贴近生活、贴近群众,具有民族性与大众性的特点,与先进文化建设血脉相通。保护和弘扬非物质文化遗产是“三个代表”重要思想的具体实践,对中华文明的延续和文化创新必将发

^① 王巨山. 浙江文化遗产保护史[M]. 杭州:杭州出版社,2011:208-209.

挥巨大作用。非物质文化遗产是指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。

从《澧州志》的记载和一代又一代老船工追忆中判断,澧水船工号子早在明代就已产生,并获得初步发展,至今已有 500 多年的历史。1956 年中央民族民间音乐搜集小组专程来澧县进行采风,搜集了大量相关澧水船工号子的音乐资料,后由湖南省歌舞团组织排演,参加全国民间音乐会演,获得民间音乐一等奖。不久,中央歌舞团民族乐团将其重新组排在北京公开演出,并走出国门,到莫斯科、匈牙利等国家演出,荣获国际大奖。同时,由中国唱片公司录制的澧水船工号子专辑出版、发行,1961 年由中央人民广播电台向全国播放。澧水船工号子于 1980 年被上海文艺出版社出版的《中国民歌(第一卷)》刊载;1981 年又被编入《湖南民间歌曲选集》,列入全国中等师范学校音乐教科书。在 1979 年 4 月由人民音乐出版社出版的《民间歌曲概论》中,四川音乐学院宋大能教授定论:“湖南的《澧水船夫号子》,也是十分著名而具有代表性的行船号子,它的艺术风格独特,地方色彩鲜明,在结构上已完整成套。”^①

2006 年 5 月 20 日,常德市澧县申报的“澧水船工号子”经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。澧水船工号子被纳入非物质文化遗产,是其自身发展的结果;也是人类文化自觉、文化复兴的重要举措。然而,任何事物的发展都带有两面性,各类非物质文化遗产的保护也概莫能外,在取得成效的同时,也面临着突出的问题。随着全球化和现代化进程的加快,我国的文化生态正在日趋恶化,澧水船工号子传承与保护的现状仍然不容乐观。新中国成立以来,流域内兴建大、中、小型水库 9 000 余座,形成以水库为骨干,以塘坝为基础,大、中、小型结合的灌溉体系;同时还修筑大量水坝以减轻洪水灾害。^② 这些使行船增加了很多难处。

① 宋大能.民间歌曲概论[M].北京:人民音乐出版社,1979:96.

② 刘莉.远程学习者研究现状及发展趋势——远程教育专家访谈录[EB/OL].<http://www.edu.cn/20030403/3081421.shtml>,2003-04-03.

而20世纪80年代以来,陆上交通突飞猛进,汽车、火车运输取代了当地的水上运输,大多数船民早已另谋生路,木板帆船也被机动船代替,船工拉纤已成绝迹;老一辈的船工也因年事已高,相继离世……在此情形下,曾经名扬中外而又古老的澧水船工号子正处于濒临灭绝的困苦境地。

澧县是古楚国的属地,隋唐时期多称澧州或澧阳郡,是湘西北的重镇;有“九澧门户”之称,是湘西北政治、经济和文化中心;加之澧水自西向东穿流而过,明清时代即成为重要的商埠码头,是整个湘西北物资进出口的集散中心。长途运输只能靠水路船运,因此澧县境内的澧水、涔水、道河沿岸的劳动人民大多以行船运货为生,船舶近千,桅杆林立,船工不足一万,也有8 000多,且每只大型木船纤夫不少于20人。在行船拉纤过程中,为了集中力量,振奋精神,统一步调,自然而然地由地方小调转化成一种独特的劳动号子,即“澧水船工号子”。澧水船工号子是澧水流域船工们在数千年的社会生产实践中,共同创造出来的一种表达自己内心情感和内在思想观念的民间歌谣。它记录了澧水流域几千年来社会变迁的历史,渗透着澧水两岸各民族传统文化,也表现出船工们世代生活的艰辛,是澧水文化一个重要的组成部分。同时,澧水船工号子又是澧水两岸人们喜欢的歌谣,可以这样说,澧水流经的每一个地方,都传唱着澧水船工号子。然而,随着社会时代的进步,新中国成立以来,澧水流域一带的交通事业得到了大力发展,从前那种木船运输的社会生产形式已经逐渐消失,澧水船工号子也便失去了它原有的生存土壤而逐渐走向消亡。因而,及时地收集整理和认真研究澧水船工号子,努力开发和利用澧水船工号子为社会主义建设服务,也就成了我国非物质文化遗产保护工作的一项重要任务。

而今,如何将澧水船工号子这一古老的文化瑰宝存留下去,为我们所用、为时代服务、为社会服务,不仅是历史传承给我们的艰巨任务,更是时代赋予我们的神圣使命。

有鉴于此,本书基于田野调查,综合运用哲学、音乐学、人类学等多种学科方法,将常德澧县的澧水船工号子置于非物质文化遗产保护的语境

下进行研究,在深入展开田野调查,获取第一手资料的基础之上,从其产生的环境背景、历史源流、唱腔特色、音乐本体、传人传谱等方面进行系统的梳理,对当下的生存境遇做出深层的析理,并就其未来的传承与保护问题提出有针对性的见解,旨在为传承和保护好这一文化遗产尽微薄之力,让澧水先民遗留下来的这份宝贵财富永久地延续下去。

第一章 自然生态与人文背景

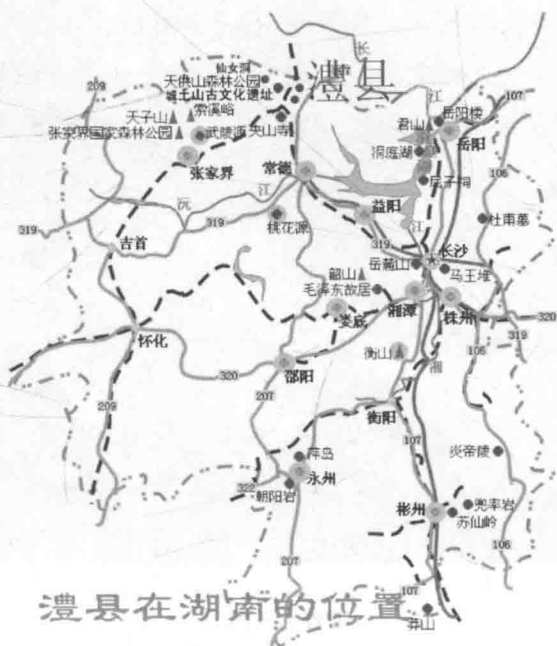
第一节 自然生态

一、地理位置

澧县,古有“澧州”之称,因澧水贯穿全境而冠之以名。今隶属湖南省常德市辖地。地处澧水下游,位于东经 $111^{\circ}12'30''$ 至 $112^{\circ}0'5''$, 北纬 $29^{\circ}16'$ 至 $29^{\circ}57'$, 东西长约 83 公里, 南北宽约 46 公里, 县域面积约 2 107.3 平方公里。坐落于湖南省西北部, 洞庭湖西岸。这里是湘鄂边界、华中腹地, 北通湖北荆州市, 南连常德市区, 东接岳阳市, 西靠张家界市, 处于四大中等城市之中心和新兴的武汉及长株潭两个城市群交汇地带, 是湘北通往鄂、渝、川、黔的重镇, 自古就有“九澧(是澧水干流及其八大支流的合称)门户”、“澧水咽喉”之美誉。

二、地形地貌

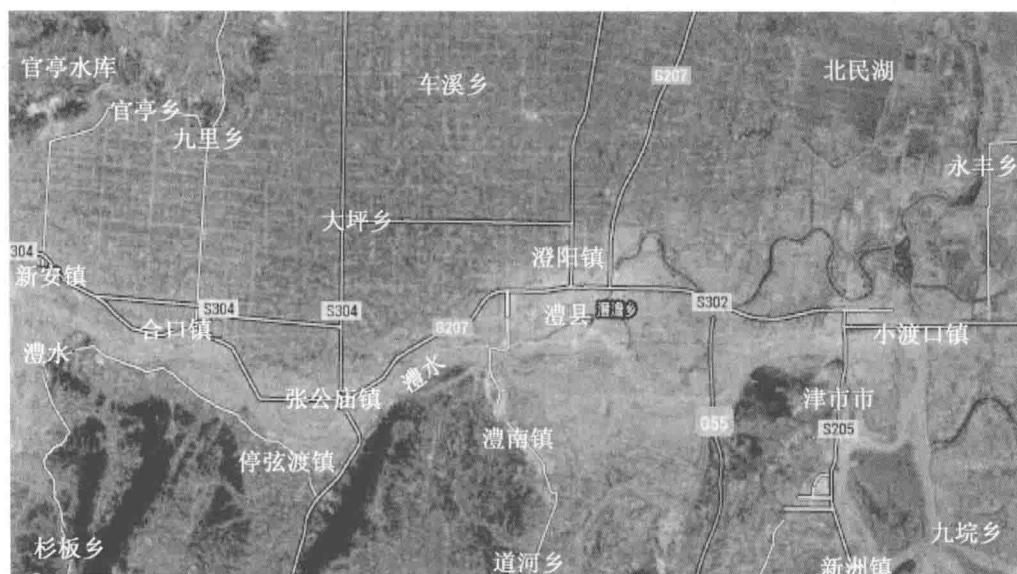
澧县地域呈弯月形, 狭长带状。地势从西北高地向东、南以及西南方向倾斜。地貌特征复杂、类型多样, 山地、丘陵、平原、河湖错落有致, 散落境内, 轮廓略似开口向东南方的“撮箕”形。西部、西北部以山地为主, 山

澧县地理位置图①

地为澧县境内主导地貌,大小山峰境内分布有 39 座,占地面积约 156 平方公里,约为全县总面积的 7.5%。地势较高,平均海拔在 500—700 米之间,最高点为坐落于该县西北部的太清山主峰鸭母尖,海拔约为 1 020 米。南部、北部为起伏不平、低缓的岗地、丘陵,占地面积约 735 平方公里,约占总面积的 35%,平均海拔在 100—200 米之间。中部为著名的“澧阳平原”,东部为湖垸区,有名的“洞庭湖平原”坐落于此。中部、东部平原地带,素称“鱼米之乡”,地势低平开阔,平均海拔不到 50 米。平原占地面积约 923 平方公里,约占总面积的 44%。湖、河、水库、堰塘等占地面积约 132 平方公里,约占总面积的 6%。其中,地势最低点位于该县东南方向的九垸乡永和村,海拔仅有 28.6 米。

① 图片源自澧县人民政府网 (<http://www.li-xian.gov.cn/zj/ShowArticle.asp?ArticleID=15422>)。

澧县地形图

三、水文概况

澧县境内水资源丰富,河、湖星罗密布。其中河流流域总面积达 1 351 平方公里。大小河流 47 条之多,分属澧水(与湘江、资江、沅江并称湖南省四大水系)、四口两大水系。其中澧水、道水、涔水等河流汇入澧水,澧水在澧县境内长达 32 公里,流域面积约为 781 平方公里。而界溪桥、顺林桥、危水河和松滋所属的大小溪河汇入四口,形成四口水系,流域面积约为 570 平方公里。

澧县境内有内湖湖泊大大小小 45 处之多,其中较大的有杨家湖、宋鲁湖、马公湖、湖坝垱、大溪湖、濠口湖、水沫堰、官垱湖、界天湖、冉坪湖、北民湖等。面积约为 40 多平方公里,年蓄水总量约为 21 400 万立方米。

四、气候温度

澧县的气候温度介于中亚热带湿润季风气候与北亚热带湿润季风气候之间,具有明显的过渡性气候特征。这里四季分明,春温夏热,秋凉冬

寒;热量丰富,雨量丰沛;年平均气温在 15°C — 17°C 之间,年降水量约为 1 200—1 500 毫米,无霜期 272 天。由于受地形影响,全县气候呈现非地带规律。山地、丘陵地带平均气温约为 9.2°C ,而河谷低洼地带平均气温为 16.8°C 。

五、资源概览

澧县地理位置优越,自然条件较好,物产富饶,资源丰富。农业以粮棉油经济作物(水稻、棉花、油菜、玉米等)、林木果蔬菜(有早熟蜜桔、脐橙、椪柑、杂柑、葡萄、梨等)、水陆种养(家禽、鱼类)等优势明显,是湘西北粮仓;工业资源主要有化工、建材、食品、纺织、医药;矿产资源较为丰富,县境已发现矿产近 30 种,主要有煤、石煤、铁矿、芒硝、盐、石膏、水泥灰岩、膨润土等,其中石膏、岩盐、钙芒硝探明储量居湖南省第二位,无水芒硝、膨润土居湖南省第一位。

天供山森林公园