

Putong Shishixue Daolun

普通史诗学导论

傲东白力格 著

中国社会科学出版社

2013年度教育部专业综合改革试点

——社会学专业建设项目资助

普通史诗学导论

傲东白力格 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普通史诗学导论 / 傲东白力格著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 3
ISBN 978 - 7 - 5161 - 6035 - 0

I. ①普… II. ①傲… III. ①史诗—文学研究—中国 IV. ①I207.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 084829 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 田 文
特约编辑 胡新芳
责任校对 董晓月
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2015 年 3 月第 1 版
印 次 2015 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 309 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

此书献给良师益友约翰·迈尔斯·弗里教授

前 言

2010年3月，笔者很荣幸地邀请到美国密苏里大学口头传统中心的主任约翰·迈尔斯·弗里教授，在西北民族大学（兰州）做为期三个星期的学术讲座。其中，去西宁做为期七天的田野调查，采访格萨尔神授艺人（传奇歌手）是我们学术计划的一个重要组成部分。后来，我和弗里教授，还有人类学专业的两位硕士研究生吴林花、万玛措等一起赴西宁，采访了三位史诗歌手：演唱《格斯尔王传》的青海海西的神授艺人才让旺堆、青海果洛的神授艺人格日尖参和青海玉树的神授艺人达哇扎巴，他们都是当地甚至全中国有名的史诗歌手。田野调查结束后回到兰州，有一次我们一起吃饭时弗里教授深有体会地说道：古希腊《荷马史诗》的演唱者在开始演唱史诗时要举行一些祭祀仪式。那么，这个共性意味着什么？遗憾的是他回国后因为重病缠身，不久就与世长辞了。我们也就没有来得及深入讨论这个祭祀仪式对于史诗歌手的口头表演究竟有什么实际的或隐蔽的作用。之前我们约定分别写出田野调查报告并寄给对方，后来也没能实现。但是这次的田野调查激发了我继续探索这个神奇的史诗世界的勇气。

为什么有一些人会演唱神奇的口头史诗，而另一些人不会呢？这些问题一直吸引着无数民间文学搜集者、研究者和一般听众的好奇心。我们同样关心：古希腊的史诗《伊利亚特》、《奥德赛》和古巴比伦史诗《吉尔伽美什》、《埃努玛·埃里什》是如何形成的？卫拉特蒙古人的史诗《江格尔》、《汗青格勒》是如何表演的？柯尔克孜（吉尔吉斯）族《玛纳斯》和藏族的《格萨尔王传》之间究竟有什么联系？我们究竟应该如何比较研究《荷马史诗》与《江格尔》呢？史诗传统在全世界的各大洲是如何分布的？全世界各地史诗之间的相似关系是如何分裂为谱系体系的？

等等。我们把全世界史诗传统当成一个集合整体时发现：这个集合构成的要素就是每一个“这首歌”；也就是全世界各大洲分布和还在传承着的每一个“这首歌”构成了世界史诗集合。早在 20 世纪 30 年代，帕里和洛德在南斯拉夫做田野调查和研究时，就发现“这首歌”既是个别的歌，又是一般的歌。所以，普遍意义上，这首歌的自身节奏、口头诗行、口头程式、口头语域、主题、故事范型以及它的地理分布、谱系分类、歌手、观众、变异和比赛等构成普通史诗学导论的研究主题。这首歌是每一次口头表演的《江格尔》、《汗青格勒》、《格萨尔王传》或《奥德赛》等，所以从此之后，我们不再把这些史诗传统当做分开存在的孤立现象，而是当做一个普遍的“这首歌”之世界现象。笛卡儿曾经说过：“谁要是决心认真探索事物的真理，他就必须不选择某一特殊科学：因为，事物都是相互联系、彼此依存的；他必须仅仅着眼于如何发扬理性的光芒——并不是为了解决这个或那个学派的纷争，而是为了人生的各个场合，让悟性指引意志何去何从。这样的话，不用多久，他就会惊奇地发现自己取得的进步，远远超过那些研究特殊事物的人，发现自己不仅达到了他们期望达到的成就，而且超过他们可能达到的成就。”

帕里、洛德开创口头程式理论之后，世界不同地方的史诗学学者都在研究当地的口头史诗究竟是如何被创造出来的问题，于是他们通过田野调查来归纳研究口头史诗传统成为一个基本的研究范式。当然，结构主义者研究史诗传统时也强调经验研究的重要性，并提倡比较研究。但是，他们只把自己的研究建立在文本史诗的基础上，而非口头表演经验的考察。比如，德国学者瓦·海希西用世界民间故事研究中常用的“AT 分类法”把蒙古英雄史诗的情节结构分为十四个大类型、三百多个母题和事项，第一次系统地建立了蒙古英雄史诗的情节结构和母题类型分类体系。帕里提出口头程式理论后，洛德继续沿着通过田野调查来研究口头史诗的新路子，开创了比较史诗学，这是一个非常重要的研究方向。之后，约翰·迈尔斯·弗里继承和发扬了洛德的比较史诗学研究传统，把史诗学的经验归纳研究方法和比较史诗学理念推到了一个新的高度。他还创办了《口头传统》学术杂志和“通道项目：口头传统与互联网”，为全世界的史诗学界提供了一个沟通和交流的基本平台。在 1988 年出版的《帕里——洛德口头传统理论》一书里，他回顾了口头传统学科的发展历史并确立特殊的学科定位。此外，他编写《口头传统教程》教材，主持国际史诗学

研究暑期班，发起口头传统研究国际学会等。

但是史诗学研究仍然处在各自为政的“战国时代”，没有统一的普通史诗学理论来指导世界各地史诗学者的研究工作。为此，笔者结合十几年的史诗学概论课程的教学经验与科研工作成果，撰写本书，试图构建一种普遍有效而且可检验的史诗学理论，以全面反映当今世界前沿的史诗学理论的研究成果、研究领域和统一的研究方法。帕里开创口传传统理论之后，洛德仍然沿着帕里开创的方向继续开拓世界各地的口头传统的比较研究。但洛德的研究仍然是一种朴素的归纳研究，所以无法解释世界各地观察到的源源不断搜集到的口头传统。加拿大学者诺思洛普·弗莱研究文学批评时，指出了朴素归纳研究致命的缺点：“批评家与数学家处于同一地位，后者面对源源不断而来的庞大数字，即使仅仅用传统的整数形式来写，直写到下一个冰河期，也不一定写得完。批评家和数学家一样，将在某一程度上不得不发明一种不那么笨重的概念。”所以这里唯一的出路是以大家可观察到的有限数量的样本为基础，从基本假设推导出的结论并可以用未来搜集无限数量的作品来检验它。于是，诺思洛普·弗莱提出了不同于朴素归纳方法的“一个中心的假说方法”。诺思洛普·弗莱“一个中心的假说方法”继承了亚里士多德的第一原理方法。同样，奇迹到处都有。企业家、工程师埃隆·马斯克（Elon Musk）把第一原理理念用到商业创业领域获得巨大的成功。埃隆·马斯克接受美国著名电视主持人采访时说：“我认为根据第一性原理，而非类比来进行推论非常重要。我们在生活中经常通过类比的方式来进行推论。这样做的原因是之前有类似的事情发生，或者有其他人在做类似的事情。这只是一个主题的微小的迭代。”他还说：“比较思维只能带来细小的迭代发展，而‘第一原理’将带来颠覆性创新。”

我们也不是把从世界各地观察到的口头传统进行归纳并以“一个主题的微小的迭代”来获得更好的口头传统理论，而是迫使世界各地的研究者通过观察到的口头传统经验数据来证伪和指出已有的口头传统理论的某一些缺陷，并构建一种普遍有效而且可检验的史诗学理论。这样就像康德说的那样：“理性必须一手执着自己的原则，另一手执着它按着这些原则设想出来的实验，而走向自然，虽然是为了受教育于她，但不是以小学生的身份复述老师想要提供的一切教诲，而是以受任命的法官的身份迫使证人们回答他向他们提出的问题。”这种可证伪的理论是一切科学的最基

本的原则，正如我在《史诗演唱与史诗理论——从亚里士多德到洛德的史诗学简史》一书中提出的那样：“科学理论既不是空洞的解释体系，也不是特殊经验的概括，它是以大家可观察到的事实为根据建立起来的解释体系。”该书主要总结西方史诗学学术思想的发展过程及其主要概念。那么，这一次出版的《普通史诗学导论》是以大家可观察到的当代中国蒙古族、藏族、柯尔克孜族的史诗歌手们的史诗演唱活动的经验数据为基础，试图构建一种普遍有效而且可检验的史诗学理论。当然，这个普通史诗学理论本身也是可以随着发现新的经验数据而得到修正、发展甚至被完全推翻的。我也真心希望大家一起来完善它。

最后，我对书中所引用文献的所有学者表示衷心的感谢！我在撰写《普通史诗学导论》时，查阅了中华人民共和国成立后中国学者对于中国史诗传统的田野调查和研究的专著和论文。没有他们积累的学术研究成果，本人是无法完成这部著作的；虽然对书中引用的文献都做了注释，这里仍然需要对那些前辈学者在田野调查中的辛勤劳作和精辟的学术研究表示深深的感谢。另外，本书初稿是以本人在西北民族大学民俗学专业的2012级和2013级硕士研究生上《史诗学概论》课程时用的讲稿为基础写成的。所以，还要感谢参与讨论《史诗学概论》课程的民俗学专业2012级和2013级硕士研究生，尤其是2013级的侯兆洁、王倩、常雅慧、马凌君等同学，她们帮我校对了初稿，在这里向她们表示衷心的感谢！

最后，感谢所有无私地帮助过我的好心人。

傲东白力格

西北民族大学民族学与社会学学院

2015年2月10日

目 录

第一篇 史诗学观点

第一章 认识史诗学	(3)
一 何谓史诗学	(3)
二 何谓史诗学理论	(5)
三 史诗学的发展	(5)
四 主要的理论范式	(10)
五 保护口头史诗工作与应用史诗学	(12)
第二章 何谓史诗研究方法	(13)
一 研究主题与流程	(13)
二 主要的研究设计	(19)
三 研究伦理	(22)
四 记录技术与口头史诗研究	(24)
五 田野调查与准备工作	(27)

第二篇 史诗演唱与分析

第三章 史诗演唱	(33)
一 史诗演唱与戏剧演出	(33)
二 史诗演唱长度、表演单位与题目	(34)
三 史诗演唱中的乐器与伴奏	(35)
四 史诗演唱中的表演与曲调	(36)

五 语速、呼吸与停顿	(36)
第四章 这首史诗与大词	(38)
一 表演与模仿	(38)
二 这首史诗与史诗剧目	(39)
三 主人公的行动变化	(41)
四 主题和典型场景	(43)
五 故事范型	(44)
六 大词(bigger words)	(44)
第五章 史诗演唱中的口头程式	(47)
一 计算单位、节奏感与诗行	(47)
二 从步格到口头程式	(49)
三 程式类型和特点	(52)
四 程式系统及其变换	(56)
五 程式频密度	(58)
六 歌手与程式运用	(58)
第六章 这首歌的主题与典型场景	(59)
一 这首歌中的主题及其定义	(59)
二 主要主题与装饰主题	(61)
三 典型场景、主题与程式关系	(62)
四 典型场景的定义	(65)
五 典型场景、题名与“新文本”	(67)
六 口头史诗的故事形态学	(69)
第七章 故事范型、变体史诗与集群史诗	(71)
一 某故事范型的重复出现	(71)
二 变体史诗与故事范型	(72)
三 简单集群史诗与复杂集群史诗	(73)
四 故事范型与书写传统	(75)
五 书写史诗的分析与相关概念	(76)

六 故事范型、大词与口头传统	(77)
----------------------	------

第八章 演述场域与史诗语域

一 史诗演唱中的演述场域	(79)
二 演述场域的定义	(80)
三 演述场域的类型	(81)
四 表演时间与表演风格	(81)
五 语域与史诗语域	(83)

第三篇 史诗演唱与全球分布

第九章 史诗演唱的世界分布体系

一 史诗传统的全球地理分布	(89)
二 史诗传统的亲属关系定义	(90)
三 史诗演唱体系的五种亲属关系	(91)
四 世界史诗演唱谱系分类体系	(94)
五 田野调查中新发现与科学分类	(114)

第十章 史诗曲调、学艺期与传奇歌手

一 史诗曲调	(118)
二 民歌曲调与史诗曲调	(120)
三 史诗曲调的地方特色	(123)
四 老师、学生与学艺期	(125)
五 传奇歌手的性质	(128)
六 思想与文本	(130)

第十一章 地域分布、书写文本与口头表演

一 流传区域与地域分布特点	(133)
二 这首歌的流传区域	(134)
三 史诗聚落的地理分布	(135)
四 书写文本与口头表演的循环圈	(136)
五 流浪歌手	(139)

第十二章 史诗的听众、认同与文物	(142)
一 史诗观众	(142)
二 听众邀请歌手的理由	(144)
三 社区生活与史诗村	(146)
四 史诗演唱与地方护法神	(147)
五 歌手的服饰与意象	(149)
六 史诗故事与历史文物	(152)

第四篇 史诗歌手

第十三章 歌手表演的生命史	(159)
一 英雄与观众	(159)
二 歌手角色诞生	(160)
三 开始公开表演	(164)
四 形成风格	(165)
五 发现歌手	(165)
六 功成名就	(167)
七 成为他者	(169)

第十四章 歌手的信仰与知识	(172)
一 歌手祈祷与故事神	(172)
二 歌手的占卜与治病	(174)
三 歌手的妻子与孩子	(176)
四 歌手的演唱模式与愿望	(178)
五 故事的终点与意义	(180)
六 歌手的期盼与命运	(183)

第十五章 歌手的收入与传承	(185)
一 歌手的收入	(185)
二 歌手的表演风格	(187)
三 歌手的开场诗与禁忌	(189)

四 歌手的史诗观与访谈录	(192)
五 这首歌的传承方式	(199)
六 优秀歌手群、博物馆与生态区	(204)

第五篇 史诗演唱的竞赛、演变与调查

第十六章 史诗演唱与歌手竞赛会	(209)
一 歌手与奖励	(209)
二 歌手与史诗演唱比赛	(211)
三 史诗演唱比赛的组织者与参与者	(215)
四 歌手的荣誉称号	(216)
五 歌手的采访与史诗书写本的流传	(220)
六 一种传播模式:史诗演唱的书写传统	(228)
第十七章 史诗演唱与变异模式	(234)
一 认同表达与变化	(234)
二 这首歌的史诗题名变异	(236)
三 这首歌的程式与典型场景变异	(238)
四 这首歌的道德功能与故事范型变异	(239)
五 印刷本、翻译本与史诗传播	(241)
六 史诗年代学分析	(244)
第十八章 田野调查与科技进步	(246)
一 田野调查中的记录技术	(246)
二 文字记述:文本史诗形成	(247)
三 音频与视频:采访技术	(250)
四 文本史诗、歌手与网络技术	(252)
五 弗里的通道项目与电子伴侣	(253)
六 口头传统与全球性的史诗学田野调查研究	(255)
七 口头传统与朴素归纳方法	(258)
参考文献	(262)

第一篇

史诗学观点

第一章

认识史诗学

一 何谓史诗学

史诗学是研究史诗歌手如何完成一部或多部史诗作品的口头表演活动的学科。歌手们在完成某一史诗作品的口头表演行为时使用一种史诗演唱能力，而这种史诗演唱能力是非歌手们所缺乏的一种能力。有些人以顿悟的方式获得这种能力，而有些人逐渐地学会这种能力。史诗学可以帮助你了解这些史诗歌手工作、成长和学艺的各种秘密。

当然，这部书中不可能一劳永逸地解决你的一切困惑。这里仅仅是打基础，为以后深入了解史诗表演活动、史诗表演能力和歌手生活特点等提供一个简便的理论框架。史诗学不仅介绍一些史诗理论和研究方法，还会介绍史诗表演的各种要素——即这首歌之程式、主题、故事范型、场景、语域、分布、歌手、观众等史诗演唱现象。我们可以用史诗学来研究荷马史诗是如何形成的，卫拉特蒙古人的史诗《江格尔》是如何表演的，《玛纳斯》和《格萨尔》之间究竟有什么联系，史诗在全世界是如何分布的，全世界各地史诗之间的相似关系又是如何分裂的，等等问题。

（一）史诗学想象力

为了更好地了解史诗表演行为，史诗学专家依赖一种独特的创造性思维方式。这种独特的思维方式，在物理学当中叫数学推导方法，在经济学术中叫模型分析方法，在文学中叫诗学原理方法。

史诗学的诗学原理或想象力是一种对歌手的史诗表演行为的观察能力。这种思考方式是一种摆脱对对象的朴素归纳方法，它一开始就用自由自在的创造性思维或史诗学想象力来获得某种大家直接观察到的公理性质

的原理，由此推导出全部的结论；而且大家就会使用大量的经验材料去检验这种结论是否成立。史诗学专家的想象力能帮助我们超越个人经验和观察，进一步去了解更宽广的、普遍意义的主题。亚里士多德说：“正如有人用色彩和形态模仿、展现许多事物形象，而另一些人则借助声音来达到同样的目的。”（陈忠梅，1996：27）这种用声音来模仿的艺术——戏剧和史诗，如同画家用色彩一样，用声音来塑造艺术形象，让观众从逼真的模仿中获得快感。所以，对史诗学专家来说，想象力是一种个人使用的分析工具。史诗学专家的想象力或史诗学的想象力，可以用来协助我们更加正确地了解日常生活中接触到的史诗表演行为。

（二）史诗与戏剧

史诗与戏剧是否从属于同一门科学？由于古希腊没有共同的名称，于是亚里士多德用“诗”艺术这个名称统一了起来，在比较荷马史诗和古希腊戏剧的过程中，他找到一种用声音来模仿的特点，并建立了区别于历史学叙事和自然科学叙事的一种独立学科——诗的叙事诗学。现在诗学不仅包括牧羊颂、史诗与戏剧，还包括诗歌、散文、小说、电影、电视剧、动漫、手法字体等。

目前，在全世界的史诗与戏剧两个领域中，仍然没有统一的专门的称呼。大家用“诗歌”等词语来泛泛地指称作家创造的诗歌、民间歌曲和史诗。当然，史诗和戏剧之间存在极大的差异。在亚里士多德之后，再没有人对史诗和戏剧的共性进行专门的研究。加拿大学者诺斯罗普·弗莱在《批评的剖析》中，第一次对各种语言艺术形式做出统一的解释，但是没有直接分析史诗和戏剧构成的共同要素。

口头传统这个学科名称能帮助我们重新反思民间文学的理论与方法。它是用一种非进化论的观点来重新讨论民间文学即非作家创造的口头表演的口头传统学科的性质。这个学科与民俗学、口述史构成一种天然的联盟，于是成为一种更大的学科，并且正在发展、成熟之中。

在日常生活中，我们经常依赖常识来解释以前从未遭遇过的现象——神授艺人、重复性程式、故事情节类型等。然而，我们的常识，虽然有时候是正确的，但往往是不可靠的，因为它所凭依的是一般信念，而非建立在系统的事实分析之上。