

非物质文化遗产研究与保护丛书

池瑾璟著

非遗保护与 辰州傩戏研究

FEI WUZH I WENHUA YICHA N YANJIU YU BAOHU CONGSHU

苏州大学出版社
Soochow University Press

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,加之年轻一代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,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!

2014年12月

目 录

绪 论.....	(001)
第一章 辰州傩戏的自然人文背景	(003)
第一节 自然地理环境	(003)
第二节 历史人文背景	(008)
第二章 辰州傩戏的研究文献叙事	(015)
第一节 相关著作	(015)
第二节 研究论文	(018)
第三章 辰州傩戏的历史发展脉络	(025)
第一节 傩戏的起源	(025)
第二节 傩戏的发展	(029)
第四章 辰州傩戏剧目的文学特征	(036)
第一节 剧目表现内容	(036)
第二节 剧目文化特质	(040)
第五章 辰州傩戏的音乐艺术特点	(049)
第一节 唱腔与曲牌	(049)
第二节 伴奏与曲牌	(075)

第六章 辰州傩戏表演场合与程式	(080)
第一节 表演场合	(080)
第二节 表演程式	(082)
第七章 辰州傩戏的舞台形象塑造	(089)
第一节 使用面具	(089)
第二节 主要道具	(096)
第三节 角色装扮	(099)
第八章 辰州傩戏的传承人与传承剧目	(104)
第一节 代表传承人	(104)
第二节 代表传承剧目	(118)
第九章 辰州傩戏与其他傩戏的比较	(150)
第一节 与湖南省内其他傩戏的比较	(150)
第二节 与湖南省外傩戏的比较	(162)
第十章 辰州傩戏的传承发展现状	(184)
第一节 保护现状	(184)
第二节 存在问题	(186)
第三节 发展措施	(189)
结语	(193)
参考文献	(195)
后记	(202)

绪 论

在中华民族 5000 多年的文明进程中,勤劳智慧的华夏儿女创造了形式多元、内涵丰富的精神遗产。既有物质文化遗产,也包括非物质文化遗产。它们是中华文化历史的记忆,反映着广大民众的精神生活,折射出中华文明的价值取向,在历代社会进程中发挥了深远的影响。然而,20 世纪以来,由于受政治、历史、经济、文化等多方因素的制约和影响,上述精神遗产赖以生存的环境流失,传承后继无人,处于消亡的边缘,甚至有的已经消亡。抢救、保护与传承先辈留下的文化遗产,留住乡愁,留住历史记忆,成为人类普遍关注的题目,也是一个具有重要意义的课题。

湖南地处中国大陆中南部,长江中游洞庭湖以南,故而得名“湖南”,又因湘江流贯全境简称为“湘”。湖南自古有“惟楚有材,于斯为盛”之誉,这里是楚湘文化的发源地;这里历史悠久、人杰地灵、物华天宝。从非物质文化遗产保护的视角看,目前已有多项入选国家级、省级项目,它们是湖湘文化的丰采,是湖湘人民引以为荣的精神财富。我们有责任和义务去保护、传承和发展这些灿烂辉煌的文化,这不仅是人类文化自觉的必然要求,也是我们必须担当的历史使命,更是实现伟大复兴“中国梦”的文化根基。

在湖南西部,一个美丽而神秘的地方沅陵县,孕育并世代传承了“辰州傩戏”这种特殊的“声音”。几百年来,它博采众长、兼收并蓄中华多民族、多戏种的艺术精华,形成了既生动细腻又粗犷质朴,既典雅飘逸又勇武刚劲的艺术风格。它如同山间竹笋,以顽强的生命力破土而出,吸收着

民俗文化的阳光雨露，茁壮成长。

一路走来，辰州傩戏有过辉煌，也充满着艰辛。随着现代化、城市化进程的加快，它正面临着生存的挑战。一方面，受强势音乐文化的冲击，致使辰州傩戏后继无人、参与人数下降；另一方面，受城市化进程的影响，致使辰州傩戏的生存空间越来越小。所以，对辰州傩戏生态现状的调查与保护迫在眉睫，这一戏种一旦消失，便不可复制，亦不能再生。辰州傩戏的传承与发展需要一块孕育它的土地和一群辛勤“浇灌”它的人们，需要集结多方面的力量。

本书从非物质文化遗产保护的视角，对辰州傩戏的生态及其传承情况进行了研究，探讨辰州傩戏的生态文化及其传承发展，揭示辰州傩戏在传承过程中所带来的价值及其传承所面临的危机，以帮助现代人正确理解和看待这一古老的非物质文化遗产，更好地保护和传承这一古老的非物质文化遗产。

本书主要以辰州傩戏为研究对象，在查阅文献和深入田野调查的基础上立论，综合运用民族音乐学、音乐人类学和文化生态学等方法，系统探讨辰州傩戏的文化生态背景、历史渊源、表演特征、传承人和剧目、声腔曲牌、伴奏音乐、舞台设计等方面的特征，调查辰州傩戏的当代传承情况，分析辰州傩戏的传承价值，对其传承所面临的危机的成因作出判断，并提出合理的、有针对性的保护对策和建议。愿此书能为保护和传承好辰州傩戏这一非物质文化遗产尽微薄之力，为进一步推进辰州傩戏的研究工作添砖加瓦。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，为中国特色社会主义文化的繁荣与发展贡献力量。

第一章 辰州傩戏的自然人文背景

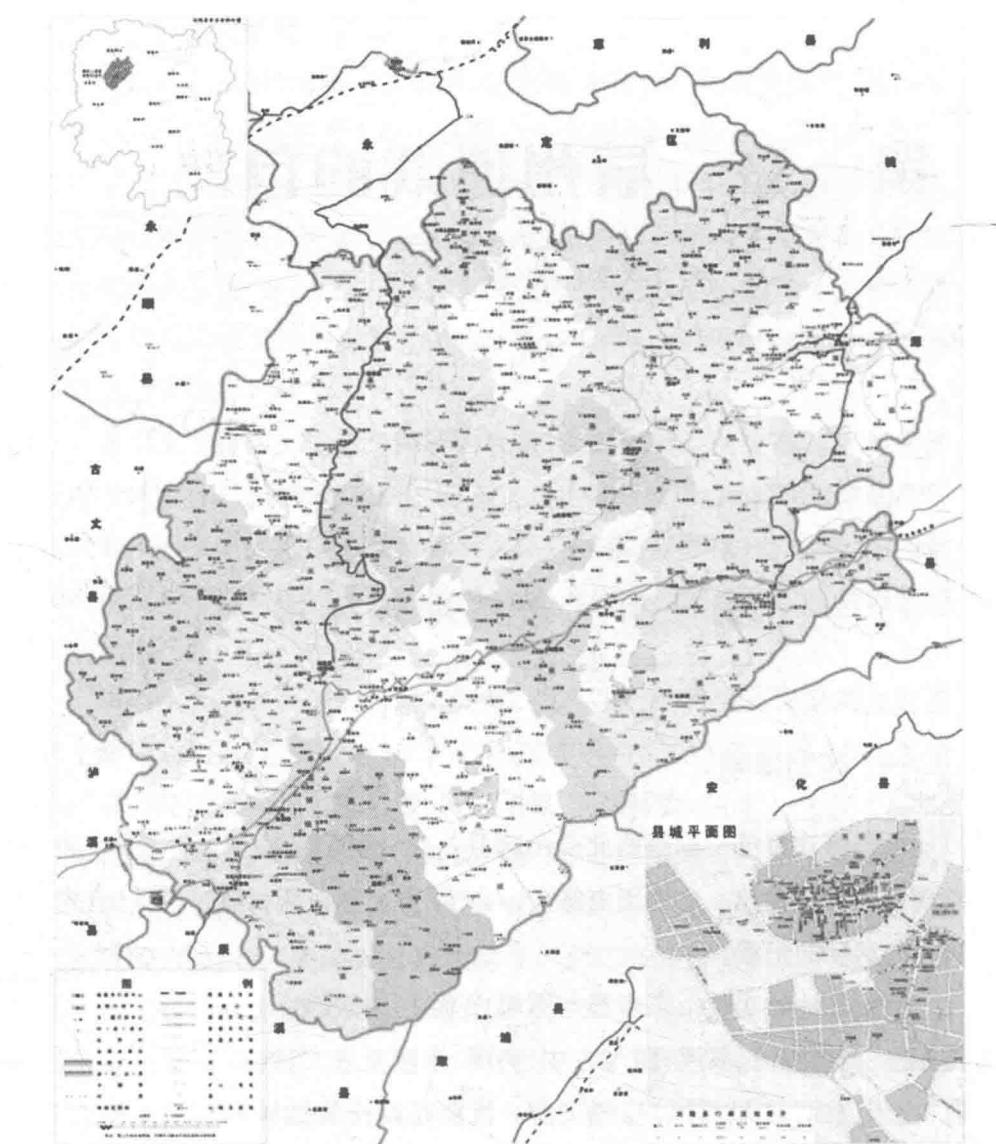
第一节 自然地理环境

一、区划建制

辰州傩戏流传于湖南西北部沅陵县一带，沅陵县，古属辰州郡，今为湖南省怀化市辖地。这里历史悠久，人文厚重。早在新石器时代，已有先民在此活动的记载。

沅陵县地处武陵山东南麓与雪峰山东北尾端交汇处。东与桃源、安化相连，南接溆浦、辰溪，西与古丈、泸溪、永顺毗邻，北与张家界交界，素有“南天锁钥”、“辰州门户”的美誉。沅陵是湖南省地域面积最大的县，总面积约 5850 平方公里，约占全省总面积的 2.8%。

沅陵县现辖沅陵镇、五强溪镇、官庄镇、凉水井镇、七甲坪镇、麻溪铺镇、稍箕湾镇、明溪口镇、太常乡、盘古乡、二酉苗族乡、荔溪乡、马底驿乡、楠木铺乡、杜家坪乡、北溶乡、深溪口乡、肖家桥乡、大合坪乡、火场土家族乡、清浪乡、陈家滩乡和借母溪乡等 23 个乡镇，下设 465 个村民委员会、4967 个居民小组和 33 个居民委员会。

沅陵县地理位置图

二、地理地貌

沅陵县地处山脉交界地带，是最早受造山运动影响的地区，今仍保留有大面积的板岩地层；后又受流水侵蚀，逐渐形成了谷地地貌。

圣人山

沅陵县地形复杂,山峦重叠、溪河纵横。境内地处武陵山余脉,地势由西北向西南倾斜。沅江、酉水二水纵贯全境,呈现两峡谷,致使境内地貌呈东北、西南向开口的特征。雪峰山南部延伸入境,主要山脉有九龙山、洪山界、圣人山、王尖、苦菜界等。其中1000米以上的山峰有30余座。最高点为圣人山主峰,海拔1355.3米,最低点是沅水河面,海拔45米。

沅陵县境内山地面积大、分布广,占全县总面积的72.75%。境内丘陵分布较为广泛,多集中在海拔350米以下的地区,占全县总面积的19.12%,呈孤立或条形交错排列,县内的平地主要由流水冲积物堆积而成,占全县总面积的2.44%。有呈藕节状的溪谷地和呈条带状的河谷地,相对高度小于10米,地面坡度小于5度。集中分布在沅江和酉水及其大小支流两岸,适宜于农作物生长。境内分布的岗地多为旱地,约占全县总面积的3.04%。多呈平顶状、条状、馒头状相间分布,地势起伏缓和,适宜于作农田开掘,境内水域占全县总面积的2.6%左右。

沅陵杜家坪梯田

三、气候温度

沅陵县位于湖南省降雨集中地安化县西侧,年降雨量位居怀化市首位,年平均降雨约为 1440.9 毫米,变化幅度为 958.8 ~ 2047.8 毫米。县境由于东西地形复杂的影响,且森林植被覆盖程度不一,因而气候差异大,垂直立体气候变化明显。平原地区太阳辐射量大,日照较强;山区因云雾较多,地面接收太阳光能量有所减少,日照较弱。

沅陵县属典型的中亚热带季风湿润气候,四季分明,冬冷夏热,气候温和,雨量丰沛。境内平均气温约 16.6℃,年际变化幅度为 15.8 ~ 17.8℃。温度最高在 7 月,平均 27.8℃,变化幅度为 25.9 ~ 29.6℃。温度最低在 1 月,平均 4.7℃,变化幅度为 2.1 ~ 6.9℃。

四、资源概况

沅陵县是湖南省面积最大的山区县。县内 40.8% 的山地土壤由板页岩风化而成,被大面积山地、林地和草地覆盖。境内水能资源开发潜力巨大,可利用水面达上万公顷。森林资源丰富,树种繁多,并拥有一批有待开发的经济价值很高的特有树种和木本野生药材。

境内年平均降水总量为 90.46 亿立方米,地表径流总量为 54.4 亿立方米,人均地表水 9761 立方米,为湖南省人均占有水量的 2.5 倍。入境客水为 517.6 亿立方米。水系以沅江为主干,呈树枝状分布,长约 3888.55 公里。容纳大小溪河 910 余条,其中流域面积在 3 平方公里以上的溪河 466 条。一级支流 78 条,二级支流 219 条,三级支流 134 条,四级支流 30 条,五级支流 5 条;流域面积在 3 平方公里以下的溪河有 444 条。

五强溪水库

沅陵县年平均地下水水资源量为 8.83 亿立方米,储存量 8.06 亿立方米。境内地下水类主要是松散堆积层孔隙水、基岩裂隙水(包括碎屑岩裂隙水和浅变质岩裂隙水)、碳酸岩类岩溶水等。主要分布在县西南太常至舒溪口乡沅水河谷一带,以及乌宿、北溶、麻伊洑、麻溪铺、凉水井、官庄等区和筲箕湾、张家坪、火场、军大坪等乡镇。此外,还有井泉洞水 6307 处,排水量达 7.2 亿立方米。

境内已探明储量的矿种达 11 种,产地 17 处。主要矿产有黄金、硫铁矿、铅、锌、锑、钨、铜、金刚石、重晶石、石灰石、煤、石煤等,其中探明的铁矿约 1.2 亿吨、石煤 400 亿吨、石灰石 100 亿吨;石煤矿储量位居全国前五,磷矿位居全国前十。

境内风光秀丽、旅游资源丰富。悬崖绝壁、沟壑纵横,峰峻石奇,形成多处罕见的峰林异景。五强溪电站的兴建,嵌以久负盛名的古刹、山寨、茶园等人文景观,形成了独特的旅游胜地。

沅陵凤凰寺

另外,位于县境沅水南岸的凤凰山国家森林公园也是境内重要的旅游景观之一。始建于明代的凤凰寺,由观音堂、送子殿、太佛殿、玉皇楼、弥陀阁等建筑构成,是湖南省内著名的文物保护单位之一,山势奇异,风光灵秀。

第二节 历史人文背景

沅陵,古称辰州。这里历史悠久,文化底蕴深厚。辰州傩戏是在古代傩祭仪式活动的基础上,融入当代的民俗生活、民间信仰,并吸收当地民间文化艺术因素而形成的艺术品种。如丹纳所言,作为精神产品的文化

艺术,只有还原到其赖以生存的环境中去,才能做出合理的解释。辰州傩戏的形成和发展离不开其固有的历史人文背景。因为“艺术的品种和流派只能在特殊的精神气候中产生”^①。辰州的民间民俗、宗教信仰、文化艺术及历史人文景观等都是辰州傩戏得以生成的因子。

一、民间习俗

(一) 节气习俗

居住在沅陵的人们长期以来过着典型的农耕生活,他们非常关注时令,灵活把握自然,遵循日出而作、日落而息的生活和生产规律。他们的传统节日主要有腊八节(腊月初八)、小年节(腊月二十三或二十四)、元宵节(正月十五)、二月二(土地生日)、三月三(万物复苏)、四月八(牛王生辰)、五月五(众人警避百毒)、六月六(太阳诞辰)、七月十五(鬼节)、八月十五(中秋节)、九月九(重阳节)、十月十(早斋节)等,每逢节日都要祭祀先祖、祭拜天地。此外,每月初一、十五两天,也是敬神祭祖的常规日期。

(二) 祭祀习俗

除了在以上所举的一些节日习俗中举行祭祀仪式之外,生活在沅陵这片土地上的民众信奉万神论,认为风雨雷电、日月星辰、山川河湖,甚至花草树木等都是神灵的象征。由于这种朴素宗教思想,导致他们认为人类的一切活动和行为都受到神灵的庇护,便设神灵专门祭祀或供奉,带有浓郁的宗教属性。譬如,他们常常祭祀的神灵有“猎神”,又叫梅山神,掌管山林狩猎;“土地神”职司家庭善恶的奖惩;“四官神”专司看管家养六畜;“五谷神”职司五谷丰登;“七姑娘”主司吉凶问卦,祛除病灾;“阿密妈妈”是小孩的眷护之神,而“家先菩萨”则是各家各户已故长亲。此外,在那里的居民看来,还有一些神灵是不得不敬的,诸如:主福、主善的“坐堂白虎神”;主灾、主祸的“行堂白虎神”;主火灾降临的“火鸟神”,又叫火焰

^① 丹纳.艺术哲学[M].傅雷译.安徽文艺出版社,1995:33.

神；主司神经痹乱、身患怪症的“麻阳神”，又叫麻元神、麻元鬼和麻阳鬼等。

（三）人生礼仪习俗

中国素有“礼仪之邦”的称谓，沅陵人自古讲究人生礼仪，并有传统的礼仪习俗。譬如：“浊米酒”，俗称满月酒，新生儿出生 40 天时，就要请家族、亲戚来做客；“祝寿”，即 60 岁以上且上无父母健在的老人方有资格；“婚娶”，有求婚、插茅香、认亲、拜节、定日子、送日子、置嫁、娶亲、哭嫁、着露水衣鞋、舅负姑上轿、迎亲、跨门、过门坎、拜堂、敬祖、谢媒、敬茶、入洞房、敬婆家长者、回门等十余个步骤^①；“丧事”，有入殓、入葬、砌坟等诸多环节。这些人生礼仪习俗，程式严格、场面壮观。

二、宗教信仰

宗教信仰是一种特殊的文化现象，是指某一人群对其信仰的对象产生的心理认同和精神皈依。中华民族的宗教信仰有悠久的历史、丰富的内涵和多样的形式。在一定意义上说，人类一切文化艺术的源头都与神圣的宗教信仰密切关联。各地的群众有各自不同的宗教信仰，沅陵人民在漫长的历史征途中，经历着从自然宗教到人为宗教的演化过程，构筑起具有自身地域风格的文化景观，并衍生出多样的文化艺术样式。

道教于东汉时期传入沅陵地域，因其宣扬的养生、长生及渡世救人的思想观念而被普通百姓和官员广泛接受，继而获得广泛传播，产生了一批宗教职员，主持民间生产生活、丧婚习俗等宗教仪式。

佛教于东晋年间传入沅陵地区，开始向这里的原始宗教渗透，因其宣扬灵魂永生的思想观念，也被人们所广泛接受，产生出一种名曰“文教”的新教。其职业者被称为“道士”；其主要职能为禳灾祈福，为亡灵超度，以及选日子、看风水等。

^① 瞿宏州. 湘西土家族民间习俗文化蕴含初探[J]. 三峡论坛, 2012(02).

三、文化艺术

(一) 民间歌谣

民歌是人民群众在日常生产劳作中即兴创作并传留下来的歌曲形式,可分为山歌、小调和劳动号子等类型;民歌具有口头创作即兴性、传承性以及流变性等特点。沅陵民歌有着悠久的历史、多样的题材、丰富的内容和多种表现形式,为广大人民群众所喜闻乐见。

人民热情歌唱场景

沅陵民歌是沅陵人民生产生活的重要组成部分,也是他们表达思想、传递感情的重要形式。代表作品如《唱支山歌试妹心》《好郎无须姐开口》《赤脚一双当鞋跑》《子孙切莫做长工》《唱鸟》等。

(二) 传统戏曲

沅陵地区的戏曲不仅有悠久的历史、丰富的内涵,而且有多样的形式和广泛的群众基础。其中以傩戏和花灯最具代表性。

傩戏是当地普遍流行的一种宗教仪式戏剧,往往以姓氏为主体,以村寨为中心开展活动。活动时间多则半个月,少也有一两天。这里的傩戏可分为面具傩和开面傩。所谓面具傩,即戴面具表演;开面傩,则不戴面