

非物质文化遗产研究与保护丛书

杨和平 / 著

非遗保护与 青州苗族歌鑿研究

FEIWUZH I WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

苏州大学出版社
Soochow University Press

非物质文化遗产研究与保护丛书

杨和平/著

非遗保护与 靖州苗族歌醵研究

FEIWUZH I WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

非遗保护与靖州苗族歌鼐研究 / 杨和平著. —苏州:
苏州大学出版社, 2016. 12
(非物质文化遗产研究与保护丛书)
ISBN 978-7-5672-2024-9

I. ①非… II. ①杨… III. ①苗族—民歌—研究—靖
州苗族侗族自治县 IV. ①J607.216

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 323653 号

非遗保护与靖州苗族歌鼐研究

杨和平 著

责任编辑 李 敏 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 14.25 字数 235 千

2016 年 12 月第 1 版 2016 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-2024-9 定价: 42.00 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、非物质文化遗产等“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!

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

2014 年 12 月

目 录

绪 论	(001)
第一章 概念阐释与学术叙事	(005)
第一节 歌整的来历与分布	(005)
第二节 苗族歌整研究叙事	(009)
第二章 生态环境与人文景观	(022)
第一节 多样并存的自然生态	(022)
第二节 多层景观的历史人文	(028)
第三章 历史渊源与发展脉络	(044)
第一节 靖州苗族歌整的渊源	(044)
第二节 靖州苗族歌整的发展	(052)
第四章 题材内容与演唱特征	(060)
第一节 涉猎广泛的题材内容	(061)
第二节 风格浓郁的演唱特征	(095)
第五章 音乐本体与歌词特点	(105)
第一节 自成体系的音乐本体	(105)
第二节 内涵丰富的歌词艺术	(122)

第六章 传承人风采与代表作品	(131)
第一节 歌鼩传承人	(132)
第二节 歌鼩代表作	(153)
第七章 靖州苗族歌鼩与侗族大歌的比较	(176)
第一节 文化生态的比较	(176)
第二节 音乐元素的比较	(179)
第三节 演唱技巧的比较	(185)
第八章 歌鼩保护与发展策略	(192)
第一节 歌鼩保护路径	(192)
第二节 歌鼩传承瓶颈	(195)
第三节 歌鼩发展策略	(199)
结 语	(204)
参考文献	(206)
后 记	(216)

绪 论

非物质文化遗产是人民群众在长期的生产实践过程中创造并世代传承下来的文化珍宝,它不仅彰显着人类非凡的智慧和创造才能,而且是民族精神文化的标识和人类历史文明的记忆。保护、传承、利用和发展好非物质文化遗产,既是历史赋予我们的使命,也是文化传承给予我们的担当。对于弘扬民族文化传统、建设民族精神家园、延续人类文明和促进文化发展具有深远的意义。

靖州苗族侗族自治县(简称“靖州”)地处湖南省西南边陲,湘黔桂三省交界地带。这里历史渊源久远、文化积淀深厚,出土器物考古证明,早在旧石器时代已有原始先民在境内生产劳作、繁衍生息。这里溪河密布、群山滴绿、奇峰耸翠、沟壑纵横,自然风光绮丽夺目;这里人文环境优雅,居住着苗、侗、土家、回等少数民族,他们勤劳朴实、勇于进取,创造出了形式多样、独具风格的文化样式。苗族歌鼙便是其中不可多得的艺术珍品,于2006年被列为国家级首批非物质文化遗产名录(类别:民间音乐,编号:Ⅱ-23)。

靖州苗族歌鼙是一种无指挥、无伴奏的多声部合唱形式,发源于靖州三锹一带(新中国成立前和新中国成立初期曾被称为“锹里”地区),流行于以三锹为中心的周边区域。这一带是我国苗族五大支系之一的花苗聚居区,这里群山层峦叠嶂、河流网状密布,自然风光清新优美;生活在此的苗族群众能舞善歌,个个都是编歌唱调的能手,不论是田间劳作还是庭院歇息,优美的曲调顺口拈来。他们受到自然鸟鸣、蝉叫、溪

流、林涛等自然音响的启发,创造出了悦耳和谐的歌唱形式——歌鼐,并广泛运用于他们的日常生产生活中,成为苗族地区最喜闻乐见的生活方式。

靖州苗族歌鼐有山歌、款歌、茶歌、饭歌、酒歌、嫁歌、担水歌以及三首歌等体裁形式,涉猎神话传说、祭祀礼仪、历史故事、英雄人物、生产劳动、婚姻恋爱、说理劝事、风物唱咏等题材内容;靖州苗族歌鼐的歌词结构规整,以七言四句为主,采用比兴、夸张和拟人等多种修辞手法;靖州苗族歌鼐旋律丰富、曲调不固定,因地域不同而各异,演唱语言为“酸话”^①,演唱形式为一人讲歌,一人低声部领歌,众人高、中声部和歌。

可以说,靖州苗族歌鼐渗透在苗族人民的历史文化、信仰观念和生产生活之中,不仅是苗族人民生息纪事、情感交流和文化遗产的重要载体,更是他们日常不可缺少的重要生活方式,反映着苗族的民俗风情、社会意识、价值取向和审美追求。因此,靖州苗族歌鼐不是一种纯粹的、独立的艺术形式,而是具有广泛社会学意义的文化系统。在科学和文化范围内,有其不可替代的价值;而在科学和文化范围外,它又有它自身的特殊价值。第一,它与广大民众的生产实践有着“剪不断理还乱”的紧密联系,而且还与当地的宗教信仰、生活习性密切相关,彰显着整体的音乐认知观和人生世界观。这些观念展现了鲜活的“生活世界”,在获得音乐享受的同时可以获得其他社会知识。第二,歌手的技能和知识往往是在父母、师傅、同伴那里通过“口传心授”习得。这种自然传承方式,就是通过口耳相传得其形,又以内心领悟传其神,这是一种极富创造性、开放性的传承方式。第三,靖州苗族歌鼐中还贯穿着一种“终身学习观”和“创造观”,即民间歌手们一边从传统中汲取营养,一边在传承中创造性地改编、再创造,不断赋予其新的形式和内涵,如此不断传承、不断发展,这或许也是靖州苗族歌鼐具有顽强生命力的主要原因之一。第四,靖州苗族歌鼐的音乐音调、歌词都与地方语言密切关联,不仅简明朴实、平易近人、生动灵

① 酸话,既不是苗语,也不是汉语,是一种与当地汉语方言不同的汉语土语。

活,而且还具有浓郁的乡土气息和广泛的群众基础。

然而,20世纪以来,随着西方文化的输入,全球化、城镇化进程的冲击,数字媒体的影响,苗民原有的生活方式、生活习惯、审美追求、价值取向、文化观念等都发生了转变,致使靖州苗族歌鼐赖以生存的生态环境遭受破坏,也给歌鼐的传承与保护带来了前所未有的挑战。尽管近年来在各级政府、文化人士以及当地民众的努力下,靖州苗族歌鼐传承取得了一定成效,但依然不能从根本上扭转其濒临消亡的局面。不论从传承的生态环境看,还是从传人传曲的现状讲,靖州苗族歌鼐的传承之路依然任重道远。

习近平总书记在《浙江省文化工程项目系列丛书》序言中指出:“从区域文化入手,对一个地方文化的历史与现状展开全面、系统、扎实、有序的研究,一方面可以藉此梳理和弘扬当地的历史传统和文化资源,繁荣和丰富当代的先进文化建设活动,规划和指导未来的文化发展蓝图,增强文化软实力,为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化提供思想保证、精神动力、智力支持和舆论力量;另一方面,这也是深入了解中国文化、研究中国文化、发展中国文化、创新中国文化的重要途径之一。”不论是从非物质文化遗产保护的视角说,还是从弘扬民族文化的实践层面来看,围绕一个具有区域特征的民间歌种,挖掘与探讨包括其在该区域中以特殊的风俗习惯、语言特征、文化背景、经济条件、生存方式为基础所呈现出来的一个民间歌种的生成肌理、变迁历程、传承方式、作家与作品、音乐思想和文化意蕴等内容,都有着十分重要的理论价值和实践意义。

靖州苗族歌鼐作为一种独特的区域文化存在,它与苗族人民的生活密切关联。如著名文化学者费孝通在《中国农村的生活》中所说:“为了对人们的生活进行细致的研究,研究人员有必要把自己的调查限定在一个小的社会单位内来进行。”我们对靖州苗族歌鼐的研究,也有必要深入到靖州苗族民众的生活中去。

基于以上思考,我们以靖州苗族歌鼐为对象,将其置于社会文化发

展的背景中,从非物质文化遗产保护研究的视角切入,在搜集整理文献史料的基础上,深入田野调查,掌握一手材料,以马克思辩证唯物主义和历史唯物主义为指导,遵循历史与逻辑统一,理论与实践结合的原则,综合运用文献法、调查法、访问法、观察法、声像结合法、逻辑法等,围绕靖州苗族歌鼩的生成肌理、历史脉络、体裁题材、艺术特征、表演特色、功能价值、传承现状以及未来发展等方面展开有机、宏观、动态的理论与实践研究。

第一章 概念阐释与学术叙事

靖州苗族歌鼗是成功申报的国家级第一批民族民间非物质文化遗产,苗族歌鼗历史悠久,充分展示出了靖州浓厚的地方少数民族特色。近年来已经为越来越多的专家学者所关注。但“歌鼗”作为靖州苗族多声部民歌的称谓,其历史不长,并且还有鲜为人知的来历。

第一节 歌鼗的来历与分布

一、歌鼗的来历

苗族原本是没有本民族文字的少数民族,新中国成立后颁布的苗文由于诸种因素的制约,没有在靖州苗寨中实施开来。歌鼗作为靖州三锹苗寨人民用当地方言演唱的多声部苗族民歌总称,蕴含着靖州苗寨民族的独特认知。

靖州苗族歌鼩表演场景(摄于地笋苗寨)

根据字典的释义,“鼩”是击鼓的象声词,如鼓声鼩鼩。但靖州苗寨对“鼩”却有独特的理解。在靖州苗族方言中,“鼩”读作“tēng”。这在苗族语言中一方面表示“阶梯”“台阶”“楼梯”等的级数,如第几级就是第几“鼩”;另一方面还有竞争、竞赛、你追我赶等意思,如歌唱比赛也称“鼩”歌。

杨和平(左)、黎大志(右)与歌师潘志秀(中)合影于地笋苗寨

据潘和平《苗族“歌鼗”一词的来历》^①一文介绍,在靖州苗族多声部民歌申报国家级非物质文化遗产时,负责组织申报的靖州县文化局为了给多声部苗族民歌取一个响亮、又能体现其特征和带有苗族特色的名字,征求了当地广大歌师的意见。其中,著名歌师潘志秀认为用“歌鼗”一词比较合适,一方面歌鼗本身就是多声部苗族民歌演唱形式的概括,从讲歌到起歌,再到和歌,层层叠加的特点正好符合“歌鼗”一词的意思,也可以说一个声部就是一鼗;另一方面,歌鼗能形象地反映众人合唱多声部苗族民歌的气势,就像鼓声一样磅礴、恢宏,这与“鼗”的原始词义也相吻合。经过专家学者的反复论证,认为“鼗”这个字接近苗族方言语音,又能贴切地反映出多声部苗族民歌的风格特点,就用“苗族歌鼗”代替“多声部苗族民歌”进行国家级非物质文化遗产项目申报,并获得成功。从此,苗族歌鼗作为靖州苗族多声部民歌的总称,被靖州人民及专家学者广泛接受。

走进地笋苗寨(摄于2016.3.15)

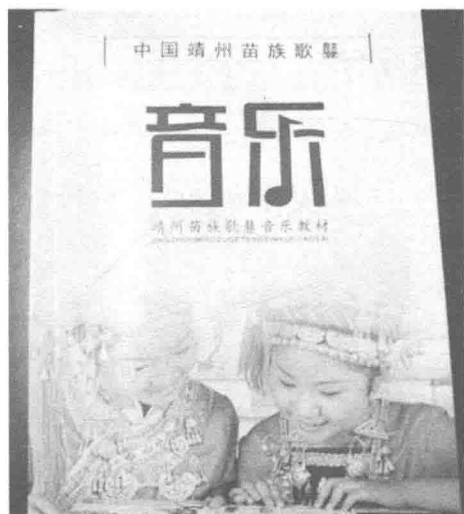
^① 潘和平. 苗族“歌鼗”一词的来历[J]. 广播歌选, 2010(07).

“三锹乡”，下设枫香村、菜地村、地妙村、元贞村、凤冲村、小榴村、地笋村和楠山村。

靖州苗族歌鼗主要分布在上锹和中锹，下锹只有三江、皂里和茶坪等村寨会演唱歌鼗。随着人口的流动，靖州苗族歌鼗也被带到锹里之外的地区，如靖州县城，通道县的大坪、锅冲，以及贵州黎平的黄柏屯、德顺等。

第二节 苗族歌鼗研究叙事

20 世纪 50 年代以来，靖州苗族民歌得到了系统的挖掘、整理，先后被收录在靖州文化部门编撰的《民间歌谣集成》《民歌集成》《民间音乐集成》《中国歌谣集成湖南卷》（靖州资料本）《靖州苗族民歌选》《国家级非物质文化遗产代表作——靖州苗族歌鼗申报材料》《靖州苗族歌鼗简易教材》《靖州民间歌谣曲谱集》《锹里花苗风情》《靖州苗族歌鼗选》等文献中。

苗族歌鼗音乐教材（龙景平提供）

靖州苗族歌鼗作为一种在特殊地域和特殊人群中形成与发展的民间歌种，与靖州苗族地方的自然、文化和谐共生。2006 年 6 月，靖州苗族歌鼗申报成功，成为首批“国家级非物质文化遗产保护项目”。这个被称为“天籁之音”“深山珍宝”的民族文化遗产开始广泛地出现在社会各界人士的视野之中。随着社会经济的不断发展，文化市场得到进一步繁荣，靖州苗族歌鼗也越发受到人们重视，吸引到众多音乐家的目光、观光客的眼