

中国非物质文化遗产代表作丛书

主编 王文章

侗族大歌

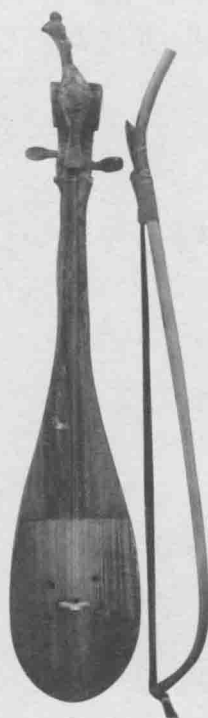

杨晓著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

杨晓 著

侗族大歌

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

侗族大歌 / 杨晓著. — 北京: 文化艺术出版社,

2012.3

(中国非物质文化遗产代表作丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-5039-5340-8

I. ①侗… II. ①杨… III. ①侗族—民歌—研究—中

国 IV. ①J607.272

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第022482号

(本书所用图片除已署名者外, 均由作者提供版权)

侗族大歌

著 者 杨 晓

责任编辑 文龙玉

装帧设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 全国新华书店

印 刷 北京圣彩虹制版印刷技术有限公司

版 次 2012年6月第1版

印 次 2012年6月第1次印刷

开 本 700毫米×1000毫米 1/16

印 张 21.75

字 数 328千字

书 号 ISBN 978-7-5039-5340-8

定 价 52.00 元

中国非物质文化遗产代表作丛书

主编 王文章

“中国非物质文化遗产代表作丛书”编委会名单

主 编：王文章

副主编：马文辉 刘 茜 吕品田

委 员：（以姓氏笔画为序）

马盛德 乌丙安 田 青 刘文峰 刘魁立

沈 梅 屈盛瑞 周小璞 罗 微 资华筠

总 序

王文章

伴随着新世纪的开始，我国的非物质文化遗产保护工作已走过了十几个年头。短短的十几年时间，中国的非物质文化遗产保护取得了令世人瞩目的成就，总体上呈现出持续健康发展的良好局面。

首先是符合我国国情的非物质文化遗产保护体系初步建立，非物质文化遗产保护理念逐渐深入人心。在党中央、国务院的高度重视下，在各级党委政府的大力支持和社会的广泛参与下，在各级文化部门的共同努力下，我国的非物质文化遗产保护体制、机制从无到有，逐步建立起来，并已发展为比较健全的四级名录保护体系和传承人保护制度。在进行全国非物质文化遗产资源普查的基础上，国务院已公布了第三批共1219项国家级非物质文化遗产名录，文化部公布了第三批1488名国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。各省、市、自治区也公布了省级保护名录项目8566项，代表性传承人9564名。我国的非物质文化遗产保护，已从十多年前的单个的项目性保护，走上了整体性保护、科学保护和依法保护阶段。非物质文化遗产的重要价值和保护的意義越来越被人们所普遍认知和理解，人们越来越珍视优秀传统文化，全社会对非物质文化遗产保护工作的关注程度、参与热情越来越高，全社会已经逐步形成保护非物质文化遗产的文化自觉。

二是《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布实施，为非物质文化遗产保护提供了坚实的法律保障。围绕着贯彻落实《中华人民共和国非物质文化遗产法》，非物质文化遗产保护的法制建设、规章制度建设得到了进一步加强。现在，全国已有十多个省、市、自治区出台了地方非物质文化遗产保护条例。

三是非物质文化遗产保护方式方法和方针、原则逐步完善和确立。在总结保护工作实践经验的基础上，我们逐渐认识到非物质文化遗产所具有的恒定性和活态流变性的基本衍变规律。并在此基础上，认识到对于非物质文化遗产的科学保护，既不是使它凝固不变，也不是人为地使之突变，而是要让它按照自身的规律去自然衍变。非物质文化遗产保护要遵循其本体规律。近些年来，我们提出的抢救性保护、整体性保护、生产性保护等多种针对不同类型项目实施的保护原则与方法，在保护实践中取得明显成效。同时，在准确认识、总结和把握非物质文化遗产本质特征的基础上，确立了保护工作的十六字方针：“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展。”确立了保护工作的原则：“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效。”保护方针和原则的确立，对非物质文化遗产保护工作的健康发展起到了重要的指导作用。

四是资金投入进一步加大，机构队伍基本建立。截至2011年，不包括地方财政资金投入，仅中央财政已累计投入非物质文化遗产保护经费14.3876亿元；2012年，中央财政转移地方非物质文化遗产保护经费增长至6.2298亿元。全国31个省、市、自治区均成立了省级非物质文化遗产保护中心，16个省、市、自治区文化厅（局）成立了非物质文化遗产处（室）。非物质文化遗产保护工作机构和队伍基本建立。

五是非物质文化遗产宣传展示活动丰富多彩。近十年来，北京和全国各地陆续举办了一系列非物质文化遗产项目展演及保护成果展，对于社会公众认知非物质文化遗产及其保护的意义起到了重要的促进作用。近两三年来，主要的展演活动如2009年文化部在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产传统技艺大展”，2010年在北京展览馆举办的“巧夺天工——中国非物质文化遗产百名工艺美术大师技艺大展”，2011年在中华世纪坛举办的“中国非物质文化遗产传承人师徒同台展演”，2012年年初文化部等部门在北京农展馆举办的“中国非物质文化遗产生产性保护成果大展”等都引起轰动，增强了公众对非物质文化遗产保护的关注和参与意识。

六是国际合作和交流不断加强。2004年，经全国人大常委会批准，

我国第一批加入了联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》。我国在四川成都成功举办了三届国际非物质文化遗产节。截至2011年11月底,我国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录项目总数达36项,成为世界上入选项目最多的国家。2012年初,联合国教科文组织亚太地区非物质文化遗产保护国际培训中心在中国(北京)正式成立,这表明了国际社会对我国非物质文化遗产保护工作的充分肯定。

在充分肯定我国非物质文化遗产保护工作成绩的同时,也必须看到,非物质文化遗产保护工作仍然存在不少困难和问题:一些非物质文化遗产项目后继乏人、生存濒危的境况还没有得到根本解决,仍存在传承人年老体弱,人走歌息、人亡艺绝的现象;在保护工作中,重开发、轻保护、轻传承的问题仍不同程度地存在,过度开发、盲目开发非物质文化遗产资源的现象仍有发生;一些地方对保护工作认识不到位,保护工作不落实的情况依然存在。因此,我们应该头脑清醒,思想明确,进一步增强非物质文化遗产保护工作的紧迫感和责任感,认真研究解决保护工作中存在的突出问题,真抓实干,从而推动非物质文化遗产保护工作持续、扎实、深入的开展。

最近,文化部主要从国家级非物质文化遗产代表性项目保护规划的实施及保护措施落实情况,国家级代表性传承人传承情况,以及保护专项资金使用情况三个方面,对非物质文化遗产保护工作中存在的问题进行督促检查,以便找准问题,有针对性地采取有效措施加以调整。我相信,只要我们坚持求真务实的态度,把各项保护措施落到实处,我国的非物质文化遗产保护工作就会越做越好。

在概要回顾总结近年来我国非物质文化遗产保护工作的基本情况和经验的同时,我们也在思考一个问题,那就是我们保护工作的基础,或者说我们科学把握非物质文化遗产保护工作的规律,不断取得保护工作成绩的基础是什么,我想,首要的就是对非物质文化遗产项目的科学认知。今天,我们在非物质文化遗产得到全面整体性保护的情况下,更需要继续对具有代表性的项目进行认真、科学的梳理和分析,进一步探究它的文化渊源,揭示它的价值,总结它的存在形态和演变历程,以及研究如何在把握本质规律的基础上对其进行科学保护。

这样的调查、分析和梳理，可以充分展示非物质文化遗产的独特魅力，让更多的人了解、认识非物质文化遗产的精粹性及其杰出的文化、艺术、历史和科学价值，由此引导人们正确认识非物质文化遗产及其保护工作，逐步形成非物质文化遗产保护的文化自觉，关注、重视或主动参与到非物质文化遗产保护工作中来。正是基于此，我们组织专家学者或从事非物质文化遗产保护的实践者编撰出版了这套“中国非物质文化遗产代表作丛书”。2005年，浙江人民出版社也曾邀我主持编撰一套“非物质文化遗产丛书”，迄今已出版二十多本。这次经作者重新修订后纳入现在这套丛书，由文化艺术出版社出版，其项（书）目的选择，则是根据国务院公布的国家级非物质文化遗产代表作名录确定，每个项目独立成书，分批出版。第一辑收录中国非物质文化遗产代表作20项，内容涉及传统音乐、传统戏曲、传统工艺、传统技艺等多个领域。它们形式各异，但都以其厚重的历史、鲜明的特征在中华文明的深厚积淀中留下了鲜明的烙印，并长久地影响着中华民族文化基因、精神特质乃至生活方式；如同一朵朵奇葩，千姿百态、绚丽斑斓，与其他文化遗产共同构成中华文化的悠久博大、辉煌壮丽。

这套丛书的作者来自全国各地，都是该项目研究的专家学者或项目的传承人，其中不少作者是项目相关领域的权威学者。他们根据自己多年的实地调查和深入研究，本着严谨的态度和专业精神，详尽梳理每一个项目的历史渊源和沿革流变、分布区域和存续状况，细致描述它们的呈现形态，包括风格流派、技艺特征及其代表性传承人和代表性作品，并对其历史、文化、艺术、科学等价值进行深入的阐发。这套丛书力图以学术的权威性、叙述的准确性和可读性成为广大读者全面了解中国非物质文化遗产的优秀读物，它的出版不仅有助于中国读者认识和了解祖国优秀的文化遗产，也为世界人民认识和了解中国文化打开一扇窗口。

是为序。

2012年5月6日

前 言

先讲汉人祖先，
汉人祖先，住在下游，立有京朝皇帝。
白天坐金殿，晚上坐银殿。
他们没有什么作欢乐热闹，
背盖金印，胸挂银牌，头戴纱帽，身穿龙袍，
追得金魔鬼，追得银妖怪，用它来欢乐热闹。

再讲苗人祖先，
苗人祖先，住在高山，爬在高岭。
踩山吃青蛙，踏沙吃小虾。
他们没有什么作欢乐热闹，
袖筒绣花，肩织丝绒，登山唱歌，河边谈情，
用它来欢乐热闹。

讲到侗人祖先，
红色衣袖，黄色衣角，
山上唱歌，河边唱耶，
白天弹琵琶，夜晚拉歌箕，

还造了六管芦笙，用它来欢乐热闹。

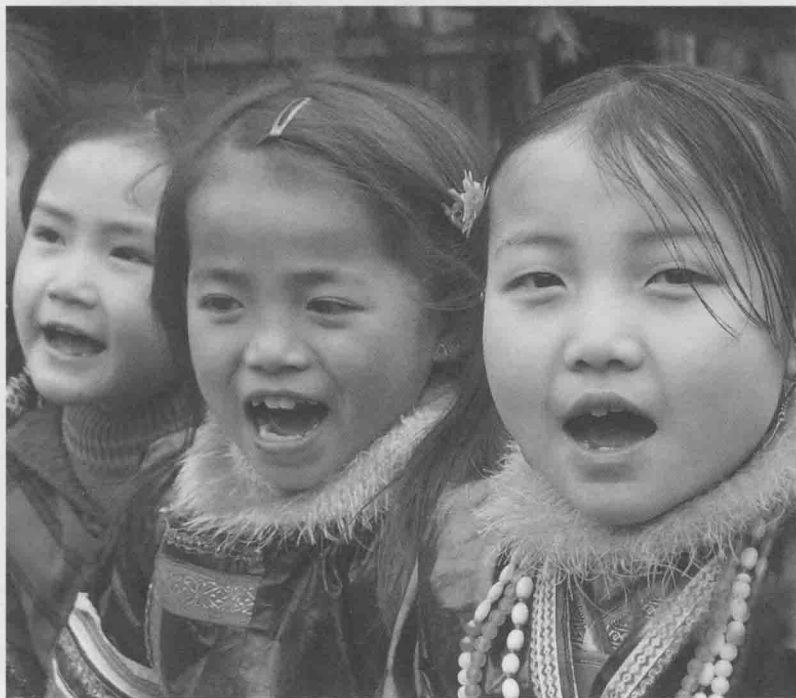
.....

——《款词·芦笙祭词》^①，流传于侗族南部方言区

侗人好歌，山上、河边，白天、夜晚，声声不息……在关于万物萌发、人类起源、族群分野的传说故事中，“歌”与“唱”一直是侗人用以自我体认的根本。身为侗家男女，若缺了这酬答歌唱的本事，平常的日子便难以过得称心。为此侗家又有老话：“不种田无

山中侗寨

从小爱歌的侗家女儿

法把命活，不唱歌日子怎么过？饭养身子歌养心哟，活路要做也要来唱歌……”和种田养命一样，歌唱在侗人看来是不可或缺的心灵滋养。

大歌，是侗人复杂歌谣体系中的一种，侗语称“嘎老”[al laox]或“嘎玛”[al mags]（本书[]之内均为侗文，所采用的文字读写均参见《侗汉词典》2004版^②）。[al]可以准确翻译为汉语“歌”，[mags]和[laox]则是近义形容词，在侗语中常作“大”或“老”之用，因此在20世纪50年代的采访中，汉族学者遵循名从主人的原则将这类歌谣翻译为——“大歌”。大歌具有典型的地域和族性特征，传唱于侗族南部方言区第二土语区之黎平、从江、榕江和三江四个县。传统上，贵州省从江、黎平二县的六洞、九洞、十洞、四脚牛、

《百苗图》书影·清季侗人归耕图^③

千二、千三、千五、二千九等地及周边村寨是大歌传唱的中心区域，而贵州榕江和广西三江的部分村寨则是大歌流行的边缘地区。^④

2000年伊始，随着大歌在各种原生态歌唱比赛中屡屡摘金夺银，越来越多的人开始熟悉这种奇妙的歌唱，无指挥、多声部、同性做伴而歌……一切仿佛浑然天成。这复杂美妙的歌唱，如何在一代又一代南侗农民的日常生活中口耳相传？为什么传统南侗人必须有歌唱的本领才能融入社群生活？不同身份的人在不同情境之下如何歌唱？谁是大歌的创造者，谁又是大歌的传承人？早在八百年前，游走湘黔桂一带的汉族文人便在兴叹当地歌唱风气之盛的同时提出过相似问题。

宋代陆游南下为官，寻踏湘黔之际常常感慨百姓们豪歌纵酒的习气：农隙时至，一二百人为曹，手相握而歌，数人吹笙在前导之。贮缸酒于树阴，饥不复食，唯就缸取酒恣饮，已而复歌……^⑤明代邝露撰《赤雅》记叙其时南方异族种种风土人情，在这部号称明代

《百苗图》书影·清季侗人作乐图^⑥

《山海经》的奇书中，邝露以寥寥数语论及侗人时竟也全在弦歌之事：（侗）亦獠类，不喜杀，善音乐。弹胡琴，吹六管，长歌闭目，顿首摇足，为混沌舞……后人论著认为其“长歌闭目，顿首摇足”便是对大歌唱咏场景的描写。^⑦

当代学者对大歌的系统研究始于上个世纪50年代，半个世纪以来学者们各有侧重的研究，令侗族大歌成为中国少数民族民歌中备受瞩目的焦点。音乐学的研究特别关注大歌的声音形态，其民间自在的多声部歌唱形式成为学者们反驳“中国音乐多为单声部”论调的有力证据；民间文学的研究认为大歌堪比唐诗宋词，其用韵之讲究、词章之华美、句式之多变、比喻之生动不仅彰显了侗人智慧，亦成为理解侗家生活最实用的“百科全书”；人类学者们讨论大歌社会性的一面，他们提出“歌俗”这一概念，并试图从生活习性角度诠释歌唱与侗人社会的关系。

学术之外，回望民间，侗人自己对大歌的诠释直接面对生命之

作为联合国非物质文化遗产的侗族大歌

根本：不会唱歌难以做人。对于侗人来说，歌唱既是一种闲来无事的休闲方式，又是一种必不可少的生存技艺，既关乎个人成长又关乎家族繁衍，同时还介入到村落关系的建构之中。歌唱，浸透于侗家生活的方方面面并与地方文化水乳交融。上述种种，决定了本书不能将侗族大歌单纯地理解为一种民间音乐或民间文学形式。越是深入理解大歌，笔者越是认为，大歌的价值绝不仅仅在于其复杂的声部构成和神妙的韵律词章。作为一种全民参与的歌唱文化，侗族大歌的杰出性还清楚地表现在其与地方文化的深刻交融以及与本土社会结构天衣无缝的互动相生。由此，本书将从“歌唱与文化”的视野展开，将侗族大歌视作“以大歌歌唱行为为核心的整体文化事项”，并以“大歌传统”这一具有整合性的概念来表述立著的基础。

本书的写作建立在前辈学者的研究成果以及笔者自身的田野工作之上，一方面整合各学科关于大歌的诠释，一方面融入个人对大歌当下生存方式的体验和观察。总体来说，本书的目标是通过对大歌与侗人传统生活方式之互动关系的理解，诠释歌唱如何建构日常

生活而文化如何塑造歌唱传统。具体而言，本书这一“整体观照”的理念主要从三个角度展开。

第一，将对大歌传统的理解置于南侗歌谣体系之中。在大歌流行的中心区域，男女歌班对唱是地方民众集体互动的主要方式，大歌也因此在南侗歌谣体系中占有特殊地位。但同时，这一区域还传唱着多种不同风格的歌谣，不同歌种在特定民俗场景中的运用构成了一套完整的地方歌唱体系。这一体系中各歌种互动相生并有机关联，其丰富的歌唱形式覆盖到南侗大部分生活空间。因此，对大歌传统的全面把握必须建立在对大歌流行区域之歌谣体系的整体理解中。

第二，将对大歌传统的理解置于南侗文化传承体系之中。南侗传统文化是无文字文化，其歌谣体系的充分发达和歌唱行为的日常化均建立在无文字传统的背景上。在无须使用文字的传统乡土社会中，人们凭借其他符号来完成记忆、交流和传承的功能，或言说、或起舞、或绘画，而南侗人则选择了歌唱。当汉人的孩子进入学堂修习文字，侗家孩子们也开始结为歌班系统学习歌唱，一套极其完整和严格的大歌传承体系不仅保障着全民参与歌唱的社会风习，更成为南侗传统文化得以代代传承的重要手段。透过口耳相传、身手相教的大歌传承，孩子们通过歌唱习得的绝非只是歌唱本身。

第三，将对大歌传统的理解置于南侗社群人际格局之中。作为一种集体公开对唱的歌种，大歌传统的形成与完型均建构在南侗亲缘与地缘人际格局之上，并与侗人的婚恋习俗、寨际交往方式息息相关。从个体的角度来看，习得并表演大歌是个人进入社群人际交往的前提和必要手段，并在很大程度上决定了个人的婚姻幸福和家族的兴旺繁衍；从群体的角度来看，大歌的展演充分介入到寨际关系建构之中，歌唱成为寨际群体交往中重要的民俗行为方式。

从20世纪80年代末开始，南侗文化相对封闭的格局被完全打破，当下的侗乡正处于现代与传统共生的复杂局面中，而大歌传统则在多元文化的角力场中经历着最大可能的变容。从历时的角度来

南侗聚落基本格局

看，本书对大歌的书写不仅指向其传统的一面，也有机会呈现其在当下文化场景中的种种变迁。因开放程度不一，对大歌的保护态度不同，大歌传统在当代南侗乡间表现为三种局面：一为几乎完全失传，二为只有中老年人还会演唱但并无机会和兴致传承，三为歌唱风气仍然较为浓郁，歌唱与民俗关系仍然比较密切。在经过普遍调查以后，笔者认为十洞、六洞、二千九、千二、千三、千五一带尚属第三种区域，并选定六洞、二千九、千三交界的一片地方作为主要调查空间。也就是说，本文的田野材料主要来自贵州省从江县与黎平县的小黄、高增、邕扒、占里、伦洞、黄岗、四寨、肇兴、纪堂诸村落。

尽管大歌的研究一直备受关注，但到目前为止，关于大歌传统依然有许多难以突破的待解之谜。例如在大歌发展的漫长历史中，大歌传统与周边音乐文化发生过何种互动关系；我们当下所听到的侗族大歌在什么时候因何种机缘如何接受多民族文化的影响而形成