

陈自仁／著

心灵的记忆

首批国家级非物质文化遗产
名录中的民间文学

读者出版集团
DPGC.,L

甘肃人民美术出版社

中国记忆：中国非物质文化遗产人文读本

陈自仁
／著

火的记忆

首批国家级非物质文化遗产

石录中的民间文学

读者出版集团
D P G C . . L

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

心灵的记忆 / 陈自仁著. -- 兰州: 甘肃人民美术出版社,
2009. 1

(中国记忆: 中国非物质文化遗产人文读本)

ISBN 978-7-80588-733-3

I. ①心… II. 陈… III. 文化遗产—研究—中国 IV. K203

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206716 号

心灵的记忆

陈自仁 著

责任编辑: 刘铁巍

封面设计: 马吉庆

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市读者大道 568 号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773121(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 兰州大众彩印包装有限公司

开 本: 710 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 23

插 页: 2

字 数: 364 千

版 次: 2012 年 3 月第 1 版

印 次: 2012 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1~1 500 册

书 号: ISBN 978-7-80588-733-3

定 价: 46.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。

未经同意, 不得以任何形式复制转载。

序

程金城

陈自仁先生是多产的儿童文学和科幻小说作家，也是涉猎甚广的人文学者。他的儿童文学作品多次获过重要奖项，科幻小说在读者中有广泛影响。他写过关于斯坦因的传记文学，出版过关于神话方面的著作，研究过西部神秘现象，还有不少文艺理论和批评文章，都产生过较大反响。可以说，在多个领域他的创获都相当出色。

这里奉献给读者的新作《心灵的记忆》，是自仁对第一批国家级非物质文化遗产名录中部分民间文学的系统梳理和研究的成果。它又能给我们提供什么新的阅读喜悦和心灵启迪呢？其意义和价值主要在哪些方面呢？怀着这种期待，我阅读了他的书稿，并遵嘱写下读者和朋友的感受，算作“序”。

《第一批国家级非物质文化遗产名录》中的民间文学部分共计有31项，这批作品，可以说是我国民间文学最重要的、具有广泛影响的部分。作者选择了其中21项进行系统梳理、深度解读和意义阐释，是有重要价值的。仅从本著的结构和各章节的目录中就可以看出，著者以丰富的文化知识和理论素养，进行了认真深入地梳理、概括和理论提炼，揭示不同民族文学的独特内容、存在形态、精神意蕴、表达和传承方式。这里有苗族的创世纪史诗“苗族古歌”，有壮族人文始祖的赞歌“布洛陀”，有阿昌族的创世神话“遮帕麻和遮咪麻”，有拉

壮族的诗体神话“牡帕密帕”，有壮族歌谣“刘三姐”；有我国三大英雄史诗，即柯尔克孜族的《玛纳斯》，藏族的《格萨尔》，蒙古族的《江格尔》；有读者比较熟悉的各种传说如“白蛇传”、“天仙配”、“孟姜女”、“梁祝”、“西施”、“济公”、“阿诗玛”等；也有大家不太熟悉的苗族歌谣“刻道”、满族说部、“吴歌”、“河西宝卷”等等。这些内容在其他著作中也有过介绍，但是，把这些不同民族、不同地域、不同时代背景下产生的民间文学熔于一炉，进行整体描述、归纳和研究则具有创新意义。比如，作者对西南地区神话的奇异创造和大胆想象及同中有异的现象的描述分析，与汉族神话传说就自然形成比照，它使我们对中国各民族的民间文学有了一个基本的又有一定深度的较系统的把握，与此同时，在各民族民间文学相互比照中，读者又具体地了解了民间文学所体现的不同民族的历史文化渊源、精神情感表达方式、审美追求意向等等。由于既有各民族民间文学的个体展示，又有对中国民间文学特性的总体把握，所以，不管是从读者阅读的趣味性来说，还是作为学术研究参考的知识性和学术性来说，都是很有价值和启迪意义的。由此可以说，以其具体性和系统性的统一及自然形成的相互比较，特别是以新的学术视野和观点的总体观照，展示出我国民间文学的整体丰富性、独特性和多样性，揭示它们作为非物质文化遗产的独特价值和文学品格，是本书的首要贡献。

作者自己说这是“有一定学术性的通俗读物，是给大众看的，不是给专家看的”。而在我看来，这是一本通俗性与学术性结合的非常自然、雅俗共赏的著作。读者能看懂而且会有收获，专家学者也会有兴趣并且从中受到启发。因为它既具体感性地展示了中国民间文学的多样性，又理性地概括和学理性地论证了各民族民间文学的意蕴和特殊价值；也就是说，这种展示既不是纯粹的故事描述，也不是抽象的理论概括，而是二者的自然融通。从内容简介、故事梗概，到作品产生、流传过程或传承情况的介绍、考证、论证和分析，再到对其产生的社会原因和历史渊源的论述，对传承价值、研究价值或艺术成就、艺术特色的评价，都在平实的描述中融入理性分析和具有个人见解的思考。比如本书描述了苗族古歌对先民征服自然的礼赞，对物种起源的大胆猜想，对人类先祖的来历的探索，对寻找新的生存空间和血缘婚姻的追忆；壮族布洛陀对人文始祖的赞歌，造人的传说，造牛与定万物的传说，射太阳的传说，生产生活的传说；阿昌族的创世神话关于造天织地的传说，降妖除魔的传说；拉

牯族诗体神话关于造天造地的传说,创造万物的传说,葫芦生人的传说,兄妹结婚的传说,人类繁衍的传说,等等。我注意到,作者在进行具体描述和理论概括时,涉及一些非常重要的领域和一系列概念、范畴和术语,如“开天辟地”,“物种起源”,“先祖来历”,“征服自然”,“禁忌”,“祭祀活动”,“宇宙观”,“母权制”,“原始宗教”,“稻作文化”,“远古思想”,“西迁历史”,“国家至上的价值观”,“孝道与爱情”,“民俗节日活动”,“社会习俗”,“族内婚向族外婚转变”,“原始唯物思想”,“婚姻形态演变”,“‘亲’的起源”,“扶危济困”,“惩恶扬善”,“因果报应主题”,“为英雄立传”,“草根精神礼赞”,“力量与智慧的化身”,“自由”,以及“神秘符号解读”,“历史真实到艺术真实”,“诗体神话”,“群体性的演唱”,“审美价值”,“审美理想”,“区域性与平民化”,“程式化的文本格式”,“情节的流变”,“流传地域”等等。这表明,作者综合地运用各种知识,将研究深入到诸如文化人类学、神话学、宗教学、民族学、美学、艺术学等诸多领域。虽然因为追求通俗性、可读性而在一定程度上限制了更深入地向学理深度开掘,但这并未掩盖其学术意义和理论价值,不动神色却颇见功力。

特别值得一提的还有本著各章的结构安排和书写风格。在概述作品所属民族、地域、历史背景之后,第一节都有相对完整的叙事文本或者作品梗概,把作为文学的研究对象的特点凸现出来,使读者能具体感性地把握,避免了抽象凭空论述,消除了隔膜感。接下来对作品来龙去脉、内容特点、表达方式、传承过程及价值意义的论证就很具体和充实,一目了然。在书写风格上,作者采取平实直白的讲述语气,而无居高临下的学术评判姿态,将知识性、资料性、学理性融于其中,通俗而不无深刻,畅晓而不失严谨。

任何一本著作都有它的主旨和主要功能,《心灵的记忆》率先将第一批国家级非物质文化遗产名录中最重要民间文学做宏观整体的研究,初步地、然而却立体地、全方位地展示出中国多民族文学的民间形态,这已达到了其基本目的;而这一研究使学界久已呼吁的多元一体的中华民族文学“版图”中一些被遮蔽的部分逐渐变得清晰,为此后“绘制”中国文学的“全图”做出贡献,这也许是本书的一个潜在的价值和意外收获。我相信,随着世界范围内对非物质文化遗产的保护、发掘和研究,这方面的工作还会不断深入,研究空间还很大,特别是深度的专题探讨还有很大余地,我们期待自仁和其他学者奉献出更多新的成果。

序 二

郭郁烈

中华民族有着悠久的民间文学传统和丰硕的民间文学成果。特别是大量存在的口头文学活态传统,应值得高度重视,给予有效的保护。

在现代化、全球化的语境中,民间文学面临着巨大的冲击和威胁。一方面是随着现代化的进程,传统的生产方式、生活方式发生了极大的变化,使民间文学赖以产生的土壤和条件不复存在,民间文学成为无源之水、无本之木;另一方面,在民间文艺学界,出现了唯西方口头诗学理论等为基本尺度,度量中国民间文学发掘、整理、出版、研究等工作的倾向,对中国民间文学研究相对重视文本的传统进行了彻底的否定。作为一种理论研究的主张,本来无可厚非,但在实际效果上,却对中国民间文学的研究起到了负面的作用。

对已经得到记录、整理的民间文学成果进行系统的研究和介绍,让更多的人了解它们、熟知它们;对尚未得到记录整理的民间文学活态形式,则应当一方面利用现代技术手段加以记录、整理,同时,更需要保护它存在的小环境,让其不受“污染”,得以保持原生的形态,生存和发展下去。这应当是我们保护民间文学(化)的两全其美之策。

《心灵的记忆》正是以已经得到记录、整理的民间文学文本为研究和介绍对象的著作。作者注重已有文本的文学分析,

既是对已有成果的综合,也时有个人的新见。这毫无疑问是有意义的。

民间文学首先是文学,具有文学的审美特性。从非物质文化遗产保护的角度说,作为民间文学的代表性作品(或类型),当然首先应当重视其审美特性。然而,与作家文学不同,民间文学又是口头传承的,是口头形式的,这种口头的特点决定了自己具有特殊的意义和价值。正如美国著名民间文学理论家“帕里—洛德理论”的代表人物洛德在其代表作《故事的歌手》中所说:“若将口头传统与文学相对照,自然应将口头诗歌与书面诗歌相对照,可是,迄今没有哪一个批评家这样做,这主要是因为极少有人对两者兼通,退一步说,即使有兼通这两种诗歌的人,他也不过是试图寻找两者的相似点。那就是说,有人可能接触到不识字人们的诗歌,这些人也不可能客观地判断口头诗歌的优劣,与此同时,那些拥有文学背景的人,他们出版口头作品,也只不过想表现出对这些口头诗歌和文学一样精湛。而只有那些研究‘早期’诗歌的人,才有可能同时接触到口头传统和文学。”的确,如何对待文学和口头传统,如何透过已经被整理成文字形式的“文学”而还原其口头传统,对于我们今天的许多研究者来说,无疑是一个难题,是一种值得追求的理想境界。但这又是不可忽略的环节。随着民间文艺学理论的不断自觉,越来越多的人正在走向田野,朝着这一方向努力。毫无疑问,随着在“听”和“说”的情境中考察民间文学的实现,民间文学的理论方法和观点必将出现巨大的变革。但这也并不意味着传统的文本研究丧失其意义和价值。

《心灵的记忆》不是一部纯学术性著作,但带有较强的学术性。作者广泛搜集了民间文学的相关资料加以整理、综合,对不同民族、不同地区、不同时代、不同体裁的民间文学进行了较为全面系统的介绍。作为一部普及性、常识性的文学读物,作者运用通俗的语言,简洁的结构,形象化的手法,力求使人们能够通过阅读、理解、感受民间文学的内在魅力和基本特点。

本书既有对植根于口头传承的民间文学文本的分析介绍,也有对活形态的口头传统的介绍,体现出作者在理论上的自觉追求。

正如书名所示,民间文学是人类心灵的记忆、民族心灵的记忆,“非物质文化遗产是一个民族的DNA”。通过《心灵的记忆》,我们似乎又可以回到自己族群的、类的心灵之中。与记忆同在,又积淀、建构为新的记忆。

当然,在作者所介绍的这些民间文学遗产中,是否存在文人加工或意识

形态化了的问题；各自独立和叙述介绍是必要的，但是否需要对这些存在于不同民族、不同地区、不同时代的口头传统进行比较从而挖掘其特殊价值？这似乎是本书较少涉猎的一个视角。

非物质文化遗产的保护工作毫无疑问是21世纪中国文化工作中最为重大的事件。如何保护却是一个值得思考的问题。收集起来，束之高阁是一种保护，普及到人民群众中去也是一种保护。作为人民大众集体创作的民间文学，对它最好的保护当然是让它回到群众当中。甘肃人民美术出版社编辑出版这样一套普及性的著作，其价值是不言自明的。普及工作是一种最好的保护形式。

陈自仁先生近年来始终是以文学创作为其“副业”中的主业的。之所以这样说，是因为，陈自仁先生本身是一位高校的中层领导干部，在繁忙的公务之余创作了二十余部小说。如今，他又在“副业”中开辟了“学术”的一角。以一个作家的视角观察民间文学，以一种文学的语言叙述民间文学，毫无疑问具有其独到的眼界和独特的价值。

目 录 CONTENTS

序一 / 001

程金城

序二 / 004

郭郁烈

第一章 苗族古歌：苗人的创世纪史诗

第一节 包罗万象的古歌 / 002

一、开天辟地歌：苗族先民征服自然的礼赞 / 002

二、枫木歌：对物种起源的大胆猜想 / 003

三、蝴蝶歌：探索人类先祖的来历 / 004

四、洪水滔天歌：对血缘婚姻的追忆 / 005

五、跋山涉水歌：寻找新的生存空间 / 005

第二节 古歌的传人与演唱 / 006

一、苗族古歌的传人 / 006

二、苗族古歌的传承方式 / 007

三、苗族古歌的演唱与禁忌 / 008

四、神奇的盘歌形式 / 009

第三节 先民生活的艺术写照 / 010

一、研究远古思想的形象化材料 / 010

二、苗族西迁历史的艺术写照 / 012

三、了解苗族社会习俗的窗口 / 012

四、苗族古歌的审美价值 / 013

第二章 布洛陀:壮族人文始祖的赞歌

第一节 远古的传说 / 015

一、布洛陀和姆六甲身世的传说 / 016

二、开天辟地的传说 / 018

三、造人的传说 / 019

四、造牛与定万物的传说 / 020

五、射太阳的传说 / 020

六、生产生活的传说 / 021

第二节 从民间的传唱到布麽的喃诵 / 022

一、普通人的口头传唱 / 023

二、神职人员的喃诵 / 023

三、敢壮山祭祀活动中的传承 / 025

第三节 丰富的历史文化内涵 / 027

一、对万物本原的大胆猜想 / 027

二、稻作文化的生动写照 / 028

三、社会发展的真实记录 / 028

四、了解原始宗教的窗口 / 029

第三章 遮帕麻和遮咪麻:阿昌族的创世神话

第一节 至尊至善的神 / 030

一、造天织地的传说 / 030

二、生下一颗葫芦籽 / 032

三、制造南天门 / 033

四、旱魔腊甸作乱 / 034

五、降妖除魔 / 035

六、战胜三嘴怪 / 037

第二节 独特的传承方式 / 037

一、从田埂旁到火塘边的讲述 / 038

二、活袍之间的传承 / 038

三、民俗节日活动中的传承 / 039

第三节 民族文化史上的一座丰碑 / 041

一、阿昌族先民宇宙观的形象化概括 / 041

二、阿昌族原始宗教的记录 / 041

三、母权制向父权制过渡的反映 / 042

四、对阿昌族民俗的影响 / 042

第四章 牡帕密帕：拉祜族的诗体神话

第一节 天神厄莎的功绩 / 044

一、造天造地的传说 / 045

二、创造万物的传说 / 046

三、葫芦生人的传说 / 047

四、兄妹结婚的传说 / 048

五、人类繁衍的传说 / 049

第二节 《牡帕密帕》的传承 / 050

一、群体性的演唱 / 050

二、《牡帕密帕》的传承方式 / 051

第三节 民族文化的载体 / 053

一、原始唯物思想的展示 / 053

二、原始宗教观念的反映 / 054

三、婚姻形态演变的记录 / 055

四、民族精神的赞歌 / 057

第五章 刻道：刻在苗族心灵上的歌谣

第一节 古老的婚姻史诗 / 058

一、“亲”的起源 / 059

二、史前婚姻的追述 / 060

三、人类的开亲歌 / 060

第二节 《刻道》的千古载体 / 066

一、神秘符号解读 / 066

二、婚姻史诗的传人 / 068

第三节 《刻道》的研究价值 / 069

一、远古乱婚和杂婚的折射 / 069

二、族内婚向族外婚过渡的反映 / 070

三、血缘婚姻的回忆 / 070

四、对姑舅表亲婚姻的揭露 / 071

第六章 白蛇传传说：民族文化精神的展示

第一节 爱情的千古绝唱 / 072

一、邂逅西湖 / 072

二、传奇姻缘 / 074

三、端午现形 / 077

四、盗取仙草 / 078

五、水漫金山 / 079

六、雷峰塔倒 / 082

第二节 白蛇故事的发展与演变 / 084

一、白蛇故事的发端 / 084

二、《白蛇传》的雏形 / 085

三、《白蛇传》的成型期 / 086

四、《白蛇传》的成熟期 / 086

第三节 《白蛇传》的特殊地位 / 088

一、《白蛇传》中的宗教内容 / 088

二、《白蛇传》中的江南民俗 / 088

三、《白蛇传》与文艺形式的发展 / 089

第七章 梁祝传说:爱情的千古绝唱

第一节 一个凄婉的爱情故事 / 090

一、义结金兰 / 090

二、长亭相送 / 091

三、楼台抗婚 / 093

四、化蝶双飞 / 094

第二节 《梁祝传说》的历史回顾 / 096

一、传说的诞生时间 / 096

二、传说情节的流变 / 096

三、传说的流传地域 / 099

四、传说的历史遗迹 / 099

第三节 《梁祝传说》的魅力 / 101

一、婚姻自主的心声 / 101

二、忠贞爱情的展示 / 102

三、美好理想的寄托 / 102

第八章 孟姜女传说：一个催人泪下的故事

第一节 哭倒长城的故事 / 104

一、葫芦生女 / 104

二、新郎被捕 / 107

三、千里寻夫 / 108

四、哭倒长城 / 110

五、投海殉夫 / 111

第二节 从历史真实到艺术真实 / 112

一、传说的原始阶段 / 112

二、传说的形成阶段 / 114

三、传说的成熟阶段 / 115

第三节 历史的一面镜子 / 116

一、徭役之苦的真实写照 / 116

二、反抗精神的艺术展示 / 116

三、广大妇女的精神寄托 / 118

第九章 董永传说：孝道与爱情的倾诉

第一节 以孝感仙的故事 / 119

一、董永出生 / 119

二、卖身葬父 / 120

三、孝感天地 / 121

四、人仙姻缘 / 123

第二节 董永的原型与衍变 / 125

一、董永的原型 / 125

二、七仙女的出现 / 126

三、董永的足迹 / 127

第三节 教化作用与爱情传奇 / 130

一、孝道报应主题的两面性 / 130

二、追求爱情与婚姻自由 / 131

三、传说的现实意义 / 131

第十章 西施传说：一个美神的传奇故事

第一节 西施的人生经历 / 133

一、西施出世 / 133

二、东施效颦 / 135

三、西施与范蠡 / 135

四、为国献身 / 138

五、戏弄吴王 / 139

六、归宿之谜 / 141

第二节 《西施传说》的由来 / 142

一、《西施传说》的萌芽期 / 142

二、《西施传说》的发展期 / 142

三、《西施传说》的成熟期 / 143

四、《西施传说》的普及期 / 144

第三节 西施文化的内涵 / 145

一、审美理想的体现 / 145

二、国家至上的价值观 / 146

三、区域性与平民化 / 146

第十一章 济公传说：一曲草根之歌

第一节 扶危济困半天下 / 148

一、济公身世 / 148

二、扶危济困 / 152

三、惩恶扬善 / 157

第二节 从道济到济公的演变 / 160

一、历史上的道济 / 161

二、民间传说中的济公 / 161

三、文艺作品中的济公 / 162

第三节 草根精神礼赞 / 163

一、内容的草根化 / 163

二、思想倾向的草根化 / 164

三、表现形式的草根化 / 164

第十二章 满族说部：为英雄立传

第一节 祖先的故事 / 167

一、窝车库乌勒本 / 167