

民族民间文艺丛书

阿嫫葩和鸳鸯花

四川民族出版社

责任编辑：李培英

封面扉页：陈世五 陈廷茂

尾花：侯仕孝 张昌礼

技术设计：李明德

阿哩葩和鸳鸯花

夏 天搜集整理

四川民族出版社出版

(成都盐道街三号)

四川省新华书店发行

四川新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张7.75 插页2 字数145千

1988年11月第一版

1988年11月第一次印刷

印数：1—3120册

书号：ISBN7-5409-0164-0/I·40 定价：2.20元

内 容 提 要

本书搜集、整理的三部土家族长篇民间叙事诗，反映了土家族人民色彩斑斓的生活。《阿嫫葩和鸳鸯花》、《相思鸟》写的是两对青年的爱情悲剧；《贺龙与丽丽莎》反映了现代革命斗争，塑造了贺龙将军的生动形象和丽丽莎的可爱性格。

三部作品情节曲折，感情细腻哀婉，凄楚动人。

土家族民间艺术的瑰宝

(代序)

民歌是文学的母亲。在民间广泛流传的叙事长诗由于构制恢宏、反复雕琢润色与历史的积淀，不仅是社会生活的三棱镜，而且是艺术的瑰宝。

土家族是我国历史悠久、饱经忧患的少数民族之一，远在几千年以前，就在湘、鄂、川、黔四省毗连的山区，在清江流域、酉水流域、乌江流域和武陵山区的千沟万壑中繁衍生息。大约自五代以后，湘鄂川黔边“土家”这一稳定的人们共同体，逐渐形成单一民族，并成为祖国民族大家庭中的优秀成员，

土家族自称“毕兹卡”（土家语“本地人”之意），通用汉语文，主要从事农业，手工刺绣编织精细，土花被面尤为驰名。解放前，曾有着光辉的爱国斗争传统，明代湖南永顺宣慰使彭翼南等就曾率八千土家族士兵，在嘉兴大战倭寇，获王江泾大捷，被誉为“东南战功第一”；上个世纪，土家族将领陈连升、罗荣光，又相继在鸦片战争和抵抗“八国联军”的斗争中重创强敌，英勇献身；清同治年间，轰动全国的“酉阳教案”，斗争矛头直指帝国主义的侵华势力，不少土家族儿女献出了宝贵的生命。

解放前，土家族的社会经济发展水平与汉族接近，处于封建地主经济发展阶段，历代统治者设世袭的土司管理土家族人民。但土家族人民不畏强暴，仅明清两代，土家族和苗族人民的起义斗争不下数十起。第二次国内革命战争时期，在中国共产党领导下，土家族人民与各族人民一起曾建立湘鄂西革命根据地，沉重地打击了国民党的统治，广泛播下了革命的种籽。建国后，1956年10月，湖南省成立了湘西土家族苗族自治州；1980年，湖北省成立了来凤和鹤峰两个土家族自治县；1983年，又在四川和湖北先后成立了酉阳、秀山、黔江三个土家族苗族自治县，彭水苗族土家族自治县，石柱土家族自治县和鄂西土家族自治州。自党的十一届三中全会以来，社会经济、文化事业蓬勃发展。

土家族人口由50年代的70余万人，发展到现在约400万人。民间文学的蕴藏异常丰富，其中以民歌数量最多，质量也相当高。有山歌、盘歌等短歌，也有宏篇巨制的叙事、抒情长诗。富有神话色彩的长篇叙事诗《锦鸡》在50年代已由湖南人民出版社出版。长篇抒情诗《哭嫁歌》具有强烈的反抗封建婚姻制度的特色，影响广泛。1987年5月四川民族出版社还出版了一部内容丰富的《土家族民歌》。

本书搜集、整理的三部长篇叙事诗《阿嫫葩和鸳鸯花》、《相思鸟》和《贺龙与丽丽莎》，也各有一定特色与艺术魅力，真实而深刻地反映了各个历史时期的社会现实，表现了土家族人民的社会文化心态、风俗习惯与思想感情，是土家族文艺土壤中开出的又一束花朵。

《阿哩葩和鸳鸯花》写的是一对青年男女的爱情悲剧。女主人公阿哩葩是一位寨主的女儿，她诚实、勤劳、聪明、爱美，向往平民的真挚爱情，爱上了撑船的青年阿贝。正当的爱情却受到父亲的阻拦和土司王子的摧残。由于姑娘在歌会上被王子选中为妃，被迫出逃，历经曲折，终于被土司的卫队虏入宫中，阿贝殉情投湖，变成圣洁的水花树（喷泉），阿哩葩则变成玉洁冰清的鸳鸯花。民歌手以浪漫主义手法和丰富的想象力，表达了对这对情人的礼赞，把他们看做真、善、美的象征，这就从一个侧面折射出劳动者对自由、平等婚姻的追求，对强迫婚姻的控诉，揭示了在封建社会中爱情被权势所践踏，被金钱所奴役是不合理的。长诗对阿哩葩的性格刻画细腻、准确而生动，情感波澜起伏，她和阿贝在危难中首先考虑的不是自己的处境，而是对方的祸福吉凶，品格纯洁高尚，寨主既疼爱自己的女儿，又嫌贫爱富，崇拜权贵，把女儿送进火坑而不觉；王子荒淫、奢侈、蛮横，最后也被阿哩葩的执著爱情所感动而有所醒悟，开始领会到爱情的真谛。

《相思鸟》的内容是投考状元回乡的书生依麟追求寨公女儿尼香的爱情故事。情节有点象三言中的唐伯虎点秋香，依麟为能见到意中人，不惜到寨王宫里当佣人，到书房扫地抹桌。由于一次偶然的机会，寨王发现了依麟的才华，聘请他为家庭教师，这样，他才获得与尼香接近和畅叙衷情的机会；但尼香又被逼婚而私奔。在紧急情势下，寨王采纳了依麟“找替身”的巧计，把丫环冒充尼香嫁给了花花公子，依

麟和尼香也巧结良缘。不幸的是祸从天降，当这两对夫妻一同到岳父家祝寿时，真的尼香又被花花公子劫走，依麟跨上白马在云雾中追赶，化成了“相思鸟”。这个故事也超越了物种来源的幻想范畴，而具有厚实的社会内容，既显示了善与恶、美与丑的斗争，也反映出人们热爱正直读书人的社会心理。当然，民歌手在描绘丫头替尼香嫁给荒淫的花花公子时，未能反映丫头的委屈和矛盾，倒象有几分心甘情愿，这是封建思想的局限所致。

《贺龙与丽丽莎》是现代革命故事，不仅表现了丽丽莎和依龙的爱情纠葛，描绘了土家族人民与彭八王等恶人的仇恨，还塑造了贺龙将军的可爱形象。这位留着八字胡，一把菜刀起家闹革命的将军是那样英勇果断，对敌人铁面无情；对人民又是那样慈爱、豁达大度。他从河里救起了丽丽莎，为她治好伤病，教她懂得革命道理，学会拉弓射箭，指引她一步一步走上了真正的人生道路，成为一名干练的女战士，还玉成了一段美满婚姻。结构错综繁杂，社会意义与时代感更强。对革命队伍中团结友爱的气氛与恶人彭八王及其仆从也有入木三分的描绘。在民间叙事诗中写革命根据地血与火残酷斗争的作品能达到这样的艺术水平，无疑是难能可贵的。

这三部土家族的长篇叙事诗虽然情节各异，也有共同的艺术特色、首先，在题材选取上，它们都不去写伟大的战争场面或人与神，人与自然灾害的斗争，不追求惊心动魄的故事，而是透过普通人的爱情、恩仇与日常生活来表现社会现

实，体现了以小见大、一滴水见太阳的艺术手法。爱情是心灵的窗口，通过这一永恒的主题，折射出不同阶级、不同社会阶层的婚姻关系，体现了人民的思想、感情和民主要求，揭示出鲜明的倾向性。恩格斯曾指出：没有爱情的婚姻是不道德的。这三首叙事诗通过活生生的艺术形象揭示了这一真理：人的价值不决定于门第、财富与权势，而取决于诚实、善良和正直，知识产生智慧，智慧才是力量，它们鞭挞了剥削阶级的价值观和爱情观，弘扬了劳动人民质朴的人的价值观和爱情观。其次，在人物塑造上，它们都注意表现人物的个性，避免了脸谱化、类型化，如阿嫫葩、阿贝等的性格还随着环境的变化而不断有所发展，他们是“圆型人物”，而不是“扁型人物”，令人感到既可亲又可信。第三，具有浓郁的民族特色和乡土情调。例如寨楼闺房的孤寂、摆手堂的盛大歌会、牛角号的嘶鸣、咚咚喹的敲打、残酷的械斗和人们的强悍勇敢精神，都是土家族所特有的。第四，擅长于人物的心理描绘，广泛运用了倒叙、插叙的形式，多次表现梦幻场面，使现实与历史、虚与实巧妙地交织在一起。民歌作者充满创作激情，特别是在十分严峻的场合，作者往往避开正面叙述，却展开剧烈的内心搏斗或往事回忆，这就强化了周围环境的氛围，使长诗更具有浓郁的抒情格调，令人感到诗人不是在讲故事，而是象喷泉一样，倾注着自己的爱憎，喷射着炽热的情感。最后，在语言上用民间口语，显得质朴生动，有些地方又受到书面语言的影响，劳动人民在千百次的口头流传中进行了反复加工，用汉语整理出来后显得干净

凝练，或婉约、或舒缓、或奔放、或挥洒，都如行云流水，做到景随事迁，因情而异，恰到好处。比兴手法的运用则俯拾可见。如《阿婵葩和鸳鸯花》中描绘姑娘深锁春闺中对爱情的追求：“天鹅岂畏空中雾／金鹿哪怕灌木林／阳雀岂畏三月雨／雏鹰哪怕顶头风？短短四句，全用比兴，少女之心昭然可见。又如它写阿婵葩由梦幻飞到现实中的歌场，写那热火朝天的歌舞场面、人们看到她时的惊羡和诧异以及她当时喜不自胜、难以抑制的心情，都能引起读者心灵的悸动和撞击。这时，进一步刻画少女的心态：“婵葩喜得话涨潮／世上还是民间好／配个农夫也值得／男耕女织情意牢。”这是小生产者的生活理想，也是一个寨主女儿此时此刻的美学理想，可以说恰如其分地揭示了典型环境中的典型性格。这些地方都看出劳动人民精湛的表现技巧。

建国以来，我们在少数民族长篇叙事诗的发掘整理方面已做出令人鼓舞的成绩。彝族的《阿诗玛》、《阿细的先基》、《我的么表妹》，纳西族的《创世纪》、蒙古族的《江格尔》、《嘎达梅林》、柯尔克孜族的《玛纳斯》等，在民族文艺画廊中星罗棋布，异彩纷呈。但从宏观上来考察：一个民族的民间文艺水平和作品是否出色并不总是和社会经济发展水平成正比，也不与人口多寡成正比。马克思曾说过：“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化；因而，随着这些自然力之实际上被支配，神话也就消失了。”^①例如：我国在黑龙江边靠渔猎为生的赫哲族恐怕是生产力水平异常落后，人口也最

少的，但那里却产生了那么优美、丰富的“赫哲人的歌”；汉族人民的社会经济发展相对而言要高得多，但在长期的封建社会中，除屈指可数的《木兰辞》、《孔雀东南飞》等外，并没有出现多少长篇叙事诗，可能正是马克思所说的那种情况，事件的历史化排斥了人们的想象力。土家族的人口约400万，却发现了为数不少的长篇叙事诗，由此不难看出，在少数民族民间叙事诗的挖掘工作上还有正待开垦的广阔处女地，有待于我们去辛勤开掘和发现。

翻开世界文学史，在公元前就出现了荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，在中世纪，英国有《库尔武夫》，德国有《尼伯龙根歌》，法国有《罗兰之歌》，俄国有《伊戈尔远征记》，后来则有歌德整理的《浮士德》……用叙事诗的形式来反映历史和社会现实自然是毋庸置疑的，遗憾的是我国在新时期的叙事诗创作上不景气。出版这本诗集，也许对发展和繁荣我国叙事诗的创作不无启迪与促进吧！

王地山

1987年10月16日

① 引自马克思《政治经济学批判导论》。

目 次

土家族民间艺术的瑰宝·····	代序 (1)
-----------------	--------

阿嫲葩和鸳鸯花

序 曲·····	(3)
第一章 绣 闺·····	(4)
第二章 梦 幻·····	(9)
第三章 遇 情·····	(15)
第四章 中 妃·····	(21)
第五章 计 谋·····	(27)
第六章 湖 恋·····	(33)
第七章 水花树·····	(41)
第八章 相 思·····	(46)
第九章 私 寻·····	(52)
第十章 化 花·····	(57)
尾 声·····	(62)

相思鸟

序 曲·····	(67)
第一章 庵堂巧遇·····	(68)

第二章	尾	随.....	(73)
第三章	梦	宫.....	(80)
第四章	怨	婚.....	(83)
第五章	宫	书.....	(87)
第六章	案	思.....	(95)
第七章	探	情.....	(100)
第八章	私	奔.....	(106)
第九章	问	讯.....	(112)
第十章	奇	替.....	(117)
第十一章	巧计良缘.....		(123)
尾	声.....		(131)

贺龙与丽丽莎

序	诗.....	(137)
第一章	摆手堂的风波.....	(138)
第二章	逢 亲.....	(147)
第三章	训 技.....	(154)
第四章	猎 人 行.....	(158)
第五章	火烧野猫寨.....	(162)
第六章	情人与仇人.....	(168)
第七章	看破红尘.....	(177)
第八章	将军慈.....	(184)
第九章	良缘必会.....	(192)
第十章	寨堂逢春.....	(206)

第十一章	计	谋.....	(212)
第十二章	良辰喜日.....		(222)
后	记.....		(231)

阿哩葩和鸳鸯花

序 曲

璀璨的阳光照着鸳鸯湖畔，
明丽的湖水托着彩色游船，
湖心洁白晶莹的鸳鸯花，
迎着一双双好奇的大眼。

导游姑娘，你能否告诉我，
鸳鸯花为什么这样瑰丽奇艳？
可有什么神秘而离奇的故事，
象土家娘姑的头帕层层包缠？

精气凝成的鸳鸯花张开花瓣，
苗条的姑娘捧出洁白的梦幻，
苦涩的情泪洒进湖里，
倾诉着命运的辛酸…

第一章 绣 闺

1

阿依寨主有一十三栋房，
栋栋耸立在鸳鸯湖旁；
阿依寨有三十九盘花，
盘盘都盛开在楼边上。

房屋的构架也象鲜花，
花的围墙，花的门窗。
房屋的布局也象花朵，
一栋绣楼挺立中央。

家中有位赛过花的姑娘，
住在这高高的吊脚楼上，
她有一双赛过银梭的手，
编织着友谊、爱情和理想。

东窗对着象耳山，
锦鸡牵着丝线飞翔。
她绣着山峦，绣着阳光，
绣出的锦鸡比山上的还漂亮。