

杨和平 著

● 非物质文化遗产研究与保护丛书

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

非遗保护与
通
道
侗戏研究

 苏州大学出版社
Soochow University Press

杨和平 著

● 非物质文化遗产研究与保护丛书

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

非遗保护与
通 道
侗戏研究

 苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

非遗保护与通道侗戏研究 / 杨和平著. —苏州:
苏州大学出版社, 2015. 12
(非物质文化遗产研究与保护丛书)
ISBN 978-7-5672-1650-1

I. ①非… II. ①杨… III. ①侗戏—研究—贵州省
IV. ①J825

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 314142 号

非遗保护与通道侗戏研究

杨和平 著

责任编辑 李 兵

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 13 字数 195 千

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-1650-1 定价: 38.00 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”,就是包括口头传承、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。这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易辙,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转换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:第一,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;第二,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,要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“希望人们不要把他看作一种意见,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》所诗:“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!

黎大志

2014年12月

目 录

绪 论	(001)
第一章 通道自然与人文生态	(004)
第一节 通道自然生态	(004)
第二节 通道人文生态	(008)
第二章 侗戏研究与历史发展	(017)
第一节 侗戏研究	(017)
第二节 历史发展	(027)
第三章 侗戏剧本与代表剧目	(037)
第一节 侗戏剧本	(037)
第二节 代表剧目	(059)
第四章 侗戏唱腔与乐队伴奏	(073)
第一节 侗戏唱腔	(073)
第二节 乐器伴奏	(091)
第五章 侗戏音乐与表演特色	(115)
第一节 侗戏音乐	(115)
第二节 表演特色	(124)

第六章 侗戏舞美与演出习俗	(144)
第一节 侗戏舞美	(144)
第二节 演出习俗	(153)
第七章 侗戏传承与传承人	(160)
第一节 侗戏传承	(160)
第二节 传承人	(164)
第八章 侗戏现状与传承保护	(176)
第一节 侗戏现状	(176)
第二节 存在问题	(182)
第三节 传承保护	(186)
结 语	(191)
参考文献	(194)
后 记	(198)

绪论

侗戏,也称侗剧,是广泛流传于湖南、贵州、广西三省毗连区域的侗族民间喜闻乐见的一种戏剧形式;是我国戏剧百花园里的一个重要品种。侗戏是在侗族民间说唱艺术叙事歌(侗语称“嘎锦”)、琵琶歌(侗语称“嘎琵琶”)、民间小调以及民间故事等基础上,广泛吸收汉族戏曲(桂剧、彩调、祁阳戏、贵州花灯戏等)表演艺术的精华而形成的有故事情节、人物角色、唱腔表演、舞台布景的综合表演艺术;是一个有说有唱、说唱相间,典调丰富,多姿多彩,风格独特的独立剧种。侗戏最早产生于19世纪初叶的嘉庆年间,相传由黎平县腊洞村侗族文人吴文彩(被文化部授予“侗戏鼻祖”之称)首创,至今已有180余年的历史。侗戏最初主要流传在贵州黎平、榕江和从江一带,后流传至广西三江、龙胜,湖南通道等侗族聚居地区。

侗戏在表演艺术上,突出戏曲的唱、念、做、打、舞等多方面的统一。在戏剧情节上,侗戏注重冲突性、形象性和戏剧性。其唱腔最原始的只有一个上下句——“戏腔”(即“平腔”),流传于南部侗族方言区。其在侗戏中运用时间最早、最长,派生的曲调最多,有“旦腔”、“生腔”、“丑腔”,以后又产生了“哭腔”(即“悲腔”)、歌腔、客家腔以及新腔。随着侗戏的不断创新发展,侗戏音乐有了较大的突破,“歌腔”被广泛应用,新腔也应运而生。侗戏经历了唱腔单调、动作朴实、剧情简单到融合戏曲唱、念、做、打、舞为一体的发展过程,其编剧、创作、表演也获得较大提高,深得戏剧爱好者的青睐。侗戏作为侗族文化的一张名片,一个具有独特魅力的

戏曲剧种,2006年5月20日被列入第一批国家级非物质文化遗产保护名录。这标志着侗戏已进入国家视野并受到重视,同时,这也给侗戏提供了发展的空间和机遇。

侗戏自1952年传入通道以来,获得了较快的发展。侗戏流传的剧目较多,内容丰富,目前已搜集、整理的有民间广为传唱的《珠郎娘美》《雾梁情》等传统剧目和现代剧目共计300余出。通道侗戏经过长时间的发展、演变,渐趋成熟。侗戏在编剧、音乐、舞美、服装、表演、演奏、舞台调度等方面都获得了较大的提高和完善。通道侗戏曾于1986年至1991年的湘、黔、桂3省(区)12县侗戏汇演中连连夺冠,产生了广泛的社会影响。侗戏在通道呈现出良好的发展势头,拥有了一批从业者和欣赏者,显露出旺盛的生命力。

然而,改革开放以来,由于受到市场经济、现代媒体与流行文化的冲击,许多年轻人外出务工,无心和不愿意学习侗戏,而老艺人年迈多病相继谢世,致使侗戏后继无人。而侗族没有文字,这也给侗戏的传承增加了一定的难度。目前通道侗戏已跌入低谷,面临失传,全县仅坪阳、陇城、坪坦、黄土几个乡镇还有几个艰难维持的侗戏队,其他乡镇的侗戏队已经销声匿迹,侗戏这朵“夺目的民间艺术奇葩”处于濒危的边缘。无论从表演与传承人现状,还是从传承剧目与侗戏生存环境看,侗戏均面临着消亡的威胁,亟须抢救保护。

如何抢救?保护又何以成为可能?著名民俗学家费孝通先生认为:“为了对人们的生活进行深入细致的研究,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。这是出于实际的考虑。调查者必须容易接近被调查者,以便能够亲自进行密切的观察。”^①

基于上述认知,我们取湖南通道侗戏为研究对象,结合文献史料及新的研究成果,通过深入、广泛的田野调查获取第一手资料,综合运用民族音乐学、音乐人类学、民俗学、社会学等方法,将其置于非物质文化遗产保

^① 费孝通. 江村经济——中国农民的生活[M]. 北京:商务印书馆,2004:24.

护的语境下进行研究。本着全面、真实、科学地反映民族民间艺术的态度,在湖南范围内,我们对侗戏产生的环境背景、历史源流、声腔特色、音乐本体、表演特征、传人发展等进行系统梳理,探索该项目对于当下音乐文化市场、音乐生活、艺术活动、礼仪节庆、地方音乐文化资源的依存程度。将通道侗戏作为核心物,置于历史、文化大背景中,综合考察研究相互间的联系,不是仅仅拘囿于对其形式、内容等审美特征的分析,而是力求从文化学的高度较系统、宏观、深入地对通道侗戏的历史生成、生态现状、唱腔特征、功能作用等问题进行一定的研究、分析与阐释。从实践出发,着眼理论高度,对通道侗戏进行科学、务实的研究,力图全面地对通道侗戏文化生态的诸多理论与现实问题,进行宏观的、有机的、动态的、深度模式的理性把握,提出具体保护的可行性论证建议和具体可操作的对策。这不仅对抢救、保护已入选国家非遗项目的湖南通道侗戏具有现实和传承意义,而且对开发、利用湖南通道侗戏具有理论意义和实用价值。

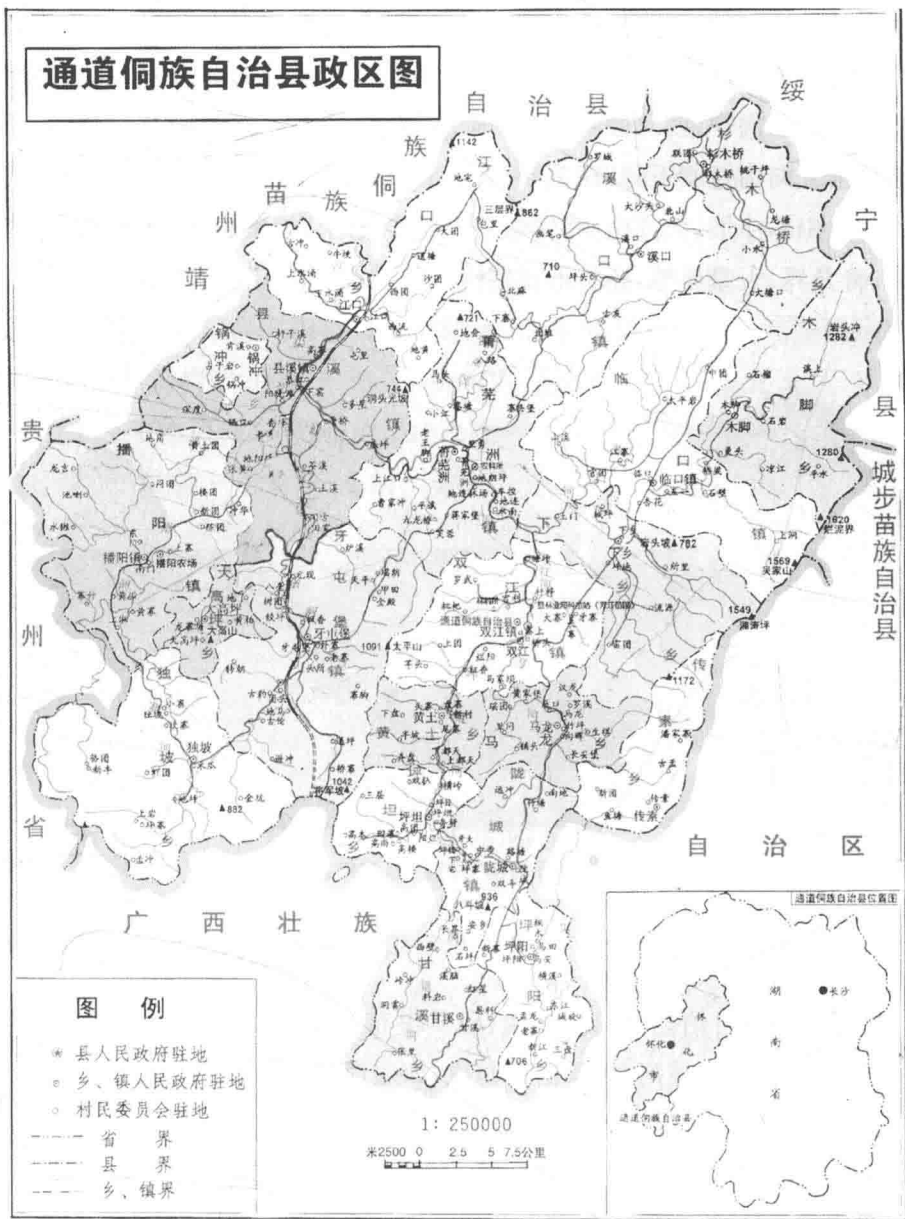
第一章 通道自然与人文生态

通道侗族自治县位于湖南省怀化市最南端,处于广西、湖南、贵州三省交界地带,是通往大西南的重要通道,素有“南楚极地、北越襟喉”之称。这里历史悠久、生态秀美、物产富饶、民风淳朴、风情浓郁,是湖南省成立最早的少数民族自治县,是全国生态示范区、中国民间文化艺术之乡。

第一节 通道自然生态

一、地理位置

通道侗族自治县是历史上的楚越分界地带,素有“南楚极地、北越襟喉”之称,位于湖南省西南端,属怀化市管辖。通道侗族自治县地处云贵高原东缘、雪峰山西南余脉,东连湖南省绥宁县、城步苗族自治县,南接广西壮族自治区三江侗族自治县、龙胜县,西靠贵州省黎平县,北邻湖南省靖州苗族侗族自治县。

通道侗族自治县地理位置图

二、地形地貌

通道侗族自治县内多山、少田,有“九山半水半分田”之称,山地面积

约占全县总面积的 80%，丘陵约占 15.39%，岗地约占 1.91%，平地约占 3.08%，水源占地约 1.95%。县内的地形以八斗坡为分界点，北部地势由东、南、西向中、西北倾斜，多山地、丘陵和谷地，呈明显带状分布；南部地势由北向南急剧下降，山高谷深、起伏较大，形成独特的山地景观。县内有大山八斗坡、大高山、将军坡、黄沙岗、七星山、黄竹山、玉柱山、三省坡、青龙界、天堂界等，还有形态特殊的万佛山“丹霞”岩溶地貌。

通道万佛山“丹霞”岩溶地貌

三、水文状况

通道侗族自治县内河流纵横、星罗棋布，以八斗坡为分水岭，北部为长江水系，由大小溪河 89 条汇集而成，如通道河、洪州河等，流经靖州、会同、洪江等地，注入沅水，流域面积占全县总面积的 93.8%；南部属珠江水系，有平等河、普头河、恩科河、里溪河、洞雷河等 5 条，经广西龙胜、三江等县汇入融江，流域面积占全县总面积的 6.2%。

通道侗族自治县内年均降水量约为 1481 毫米，远远高出全国年平均降水量（629 毫米）和世界年平均降水量（730 毫米）；降雨季节分配不均，春夏多、秋冬少；雨季较长，每年的 4—8 月降水量都在 150 毫米以上，占全年总降水量的 66%。

四、气候特征

通道侗族自治县内属典型的亚热带季风性气候,常年湿润、四季分明、冬暖夏凉。春季为3月下旬至6月上旬,约80天;夏季从6月中旬到9月中旬,约90天;秋季为9月中旬至11月中旬,约65天;冬季从11月中旬到3月中旬,约120天。

通道侗族自治县气温昼夜温差较大,而年度温差较小。气温年际变幅为 15.8°C — 17°C ,平均气温为 16.3°C ;县内冬季盛行偏北风,干旱少雨,春秋季节南风带来降雨;由于境内降水多,加之地形因素的影响,境内的日照年平均值只有1400小时,日照百分比仅为31%;霜期多发冬季,一般持续60天左右,但少严寒,无霜期约300天。

五、资源检视

通道侗族自治县内丰富多样的资源,为其经济建设和社会繁荣提供了得天独厚的物质保障。土地资源丰富,实有土地324.15万亩,其中,耕地26.11万亩,人均1.14亩,园土3.06万亩,人均0.13亩,林地277.64万亩,人均12.07亩,牧草地2.95万亩,人均0.13亩,未利用土地14.37万亩,人均0.62亩。^①

通道侗族自治县内森林资源储量丰富,全县林海茫茫、郁郁葱葱,森林覆盖率高达77.7%,堪称“天然氧吧”。县内拥有活立木总蓄积量约762.2万立方米,并且林木种类繁多,其中有珍贵名木树种36种,分属22科,有中外罕见的“鸽子树”——珙桐,另有胡桃、香果、银杏、杜仲、白豆杉、观光木等国家保护树种。

通道侗族自治县内山高林密,野生动植物种类繁多,各种植物多达600余种,有樱花、楸树花、丹桂、白兰、杜鹃、山茶等名贵观赏花卉;有天麻、一枝花、三七、大血藤、还阳草、当归、灵芝、茯苓、白芍等名贵中药材和

^① 引自通道侗族自治县人民政府网:<http://www.tongdao.gov.cn/index.php/Index/cate/catid/11.html>.

山珍;有杨梅、板栗、核桃、松子、桐油、红麻等闻名遐迩的土特产。这里也是欢腾的“动物世界”,有华南虎、穿山甲、肋猴、青猴、刺猬、花猫、竹鼠、金钱豹、水鹿、水獭、岩羊、野猪、脚嘴鱼、白头翁、画眉、杜鹃、竹鸡、黄鼠狼、猴头鹰等珍禽奇兽。

此外,在境内葱郁的植被下面,通道侗族自治县还蕴藏有丰富的矿产资源,已探明的地下矿藏有10种,其中6种具有开采价值,有金、铜、锰、锑、铁等金属矿产和水晶、石材、水泥原料等非金属矿产。金矿分布在独坡、木瓜、金坑一带,铜主要集中在马龙乡,锰分布在坪阳等地,锑主要见于搏阳一带,铁多见于坪坦、烂阳、长坪、龙塘等地。

第二节 通道人文生态

一、疆域建制

通道侗族自治县历史源远流长,通过对下乡“大荒遗址”出土文物的考证发现,早在5000—7000年前的新石器时代,就有早期先民在通道县内从事日常生产、生活劳动的痕迹,周代以前为荆州西南隅要冲之地,春秋、战国之时属楚黔中地,秦代为古谭成地,属象郡;汉、三国至西晋时期为武陵郡谭成县地,东晋至南朝宋、齐时期为武陵郡沅阳县地;南朝梁、陈至隋代(由武陵郡沅阳县易名)为沅陵郡龙标县;唐为叙州潭阳郡郎溪县地(由龙标县地分出),五代为诚州(原郎溪县地)属地。

北宋元丰七年(1084年)在今通道县地西置罗蒙砦(元祐三年废),隶属沅州,崇宁元年(1102年),改设罗蒙县,因其是通往广西、贵州的交通要道,故又于1103年改称“通道县”,属靖州(原诚州,同年改),通道之名始于此。元代,通道隶属于靖州路。

明洪武十年(1377年)撤通道并入靖州,洪武十三年(1380年)复置通道

县,下设福佑、福祥、稼福、槁福、均福5个乡,仍属靖州辖地。清代沿袭明制。

民国初期,通道县隶属辰沅道,“民国”十一年(1922年)废道,通道县直属于湖南省。“民国”二十五年(1936年),湖南省实行行政督察制度,通道县先后属第四、第七、第九、第十区管辖。“民国”三十七年(1948年),通道县设有1镇、5乡、49保、425甲,辖区面积824平方千米,人口约2.7万人。

1949年10月,通道县和平解放,先后隶属会同专区、芷江专区、黔阳专区;1954年5月7日,经政务院批准,成立通道侗族自治县,仍隶属黔阳专区。1959年3月,通道县和靖县合并,仍称通道侗族自治县。1961年7月,通道县和靖县分治。1981年6月,黔阳地区改称怀化地区,通道县随属。1998年5月,怀化撤地建市,怀化地区改称怀化市,通道县随属至今。

二、人口区划

通道侗族自治县下设双江、县溪、临口、播阳、牙屯堡、菁芜洲、溪口、陇城8镇,辖江口、戈冲、大高坪、独坡、杉木桥、木脚、下乡、马龙、传素、黄土、坪坦、甘溪13乡,共有252个村(居)委会、1663个村民小组,总人口约24.2万,分属侗、汉、瑶、苗、满、彝、水、壮、黎、回、布依、蒙古、土家13个民族,少数民族人口占绝大部分,其比例达人口总数的88.1%,其中尤以侗族人口最为多见,其比例高达78.3%,主要集中在甘溪、坪阳、陇城、坪坦、黄土和独坡6个乡镇;瑶族居民集中生活在传素瑶族乡;苗族居民则主要生活在锅冲、大高坪苗族乡。

三、民俗风情

通道侗族自治县内山清水秀、风光宜人,千百年来传承着“南楚神韵、古越遗风”,洋溢着绚丽多姿的歌舞样式,蕴藏着秀丽壮观的人文景观,飘逸着醇厚质朴的民风民俗。勇敢的侗族人民凭借勤劳的双手和智慧的心灵,在生产生活中创造并延续了展现侗乡文化博大精深、无限魅力的民俗风情,如过侗年、舞春牛、大雾梁歌会、抢花炮、乌饭节、磨刀节、粽子节、赶庙会、淹牛节、斗牛节、敬老节、过香节、弟兄节、抢亲、行歌坐夜、祭萨等。此外,现今