

爱与歌唱之谜

西部少数民族传统情歌探秘

人类灵魂深处最为神圣的歌声，情、爱、歌、舞，这是人类之精神家园。人类生命中有永恒不变的旋律与节奏之需要表达。所以，我们要在这片拥有自由与欢乐的土地上尽情歌唱！

耿占坤

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS

广西师范大学出版社

爱 与 歌 唱 之 迷

西部少数民族传统情歌探秘

人类灵魂中有着最为庄严神圣的朝圣之情、感激之情和思念之情需要表达，
人类心灵中有着燃烧不熄的渴望与冲动之情需要表达，
所以，我们要在这片拥有自由与欢乐的土地上尽情歌唱！

耿占坤

广西师范大学出版社
· 桂林 ·

图书在版编目(CIP)数据

爱与歌唱之谜:西部少数民族传统情歌探秘/耿占坤著.
桂林:广西师范大学出版社,2003.3

(西部风物札记丛书)

ISBN 7-5633-3835-7

I. 爱… II. 耿… III. 少数民族-情歌-文学研究-中国
IV. I207.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 005663 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路 15 号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:萧启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

山东新华印刷厂印刷

(山东省济南市经十路 125 号 邮政编码:250001)

开本:889mm×1 194mm 1/32

印张:7.25 插页:16 页 字数:132 千字

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数:0 001~7 000 定价:18.80 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

目 录

一、源于神启的力量	1
一切的一,一的一切	1
一个关于歌唱的记忆或故事	12
爱神的咒语	19
二、源于美的智慧	28
爱的历程——欢歌	28
美的历程——悲歌	45
美丽的,美好的,美妙的	66
三、源于性的欢乐	89
性的象征——师法自然	89
性的象征——遵从生活	98

2 爱与歌唱之谜

性的欢乐	107
------------	-----

四、源于生存的意志	126
-----------------	-----

繁衍的主题	126
-------------	-----

自由的时空	142
-------------	-----

与生活一致	160
-------------	-----

结语:爱与歌唱——灵魂与肉体的一对金色翅膀	177
-----------------------------	-----

附录 1:西部少数民族素描	185
---------------------	-----

附录 2:本书情歌主要来源	230
---------------------	-----

一、源于神启的力量

在爱与歌唱诞生之前
爱神早已高居在宝座之上

一切的一，一的一切

“一切的一，欢唱；一的一切，欢唱。”

的确，你无法想像或描绘出一个没有歌声、没有欢唱的世界如何存在。

歌是人类最古老的艺术形式之一。歌与舞相伴而生，与乐相伴而生，与人类最圣洁最丰厚的情感——爱——相伴而生。歌的产生具有某种非凡的意义、作用和特殊背景，它绝不是原始人类闲暇无聊时过剩精力的无目的的发泄。歌是一种神秘的力量，它是人类与天神、各路精灵及大自然中各种事物沟通和交流的有效方式，是人类升华自身生存意义的一种途径，它以一种庄严的仪式表达人类对神灵的祈愿。在需要作出重大决定时，它又是人类问询神谕的一种特定方式。

土归其宅，
水归其壑，

昆虫毋作，

草木归其泽。

——《礼记》

并非是每个人都有权唱这支歌的，它只能出自萨满、祭司或雉巫之口。泛神观念使人类的仪式歌或祭歌的内容极大地拓展了，它所祈祷和赞颂的对象不只有天地神灵，还有山水草木、灵禽猛兽、鬼怪妖魔、祖先英雄、君王圣贤等等。

当人类能够与诸神沟通之后，他便给自己的生存自觉地赋予了一种神圣的性质，他将生活中的所有内容都与神启联系起来，并怀着极大的热情和虔诚去从事这些活动。人的一切活动都与不同的神灵有直接关系，五谷神、牧神、猎神、村寨神、家宅神、灶神、爱神、生育神、木匠神、铁匠神等等，无所不有。最初的神灵虽然众多，虽然拥有非凡的法力和权威，却并不冷漠或遥不可及，他们总是与人生活在一起，有的甚至就是人类族群中的一员。那时候人神之间是通婚联姻的，人间女子可以做神灵的新娘，天神之女也能下嫁人间。这种特殊的姻缘使人神之间维持着一种充满欢乐情趣和人性之美的交流，这种关系体现的是爱与神奇。

这是值得珍惜并为之高声颂唱的。人们为风调雨顺、五谷丰登而歌唱，为人畜兴旺、老幼平安而歌唱，为爱情幸福、婚姻美满而歌唱。神灵陶醉在这歌声中，恩泽广布，人类也从而获得身心的欢愉；歌声为这世界、为生活创造了一个和谐、全新的秩序。

你吃饱，驱逐疾病，

保佑公，身体健康，

庄稼好，年年丰收，

钱米足，六畜兴旺。

——水族巫词

歌唱为了娱神，同时也为了使歌唱者得到自娱。当娱人和自娱的成分增大之后，现代意义上的民歌就产生了。

民间生活的一切方面都可以在民歌中去倾听和体验。我注意到，单是民歌的分类研究就足够一个人毕其一生，好在我总是满足于欣赏和感受，否则在它绚丽色彩的诱惑下我真会沦为一个倒霉的学者了。仅从大的方面看，民歌就可分为仪式歌、劳动歌、时政歌、生活歌、情歌、儿歌、叙事歌等许多类，谁又说得清究竟有多少种仪式、多少种劳动方式、多少种生活情景呢？但有一点是明确的，这些歌是一种感情的表达，或是祈愿，或是颂扬，或是欢乐，或是悲哀，或是爱，或是恨，所有的歌都发自心灵又归于心灵。这是一，又是一切。

可以说，有多少职业分工、多少劳动形式，就有多少种劳动歌。牧人有牧歌，渔人有渔歌，樵夫有樵歌，甚至流浪者也以他们感人的“流浪歌”拨动着我们的心弦：

走不到的天边哟，

走不完的平原。

天边底下是平原，

平原过去是天边。

——维吾尔族民歌

生活歌是生活的丰富性的真正体现。柴米油盐、婆媳妯娌、骨肉亲情、风花雪月、时辰节令、说长道短、评头论足无一不可入歌。生活歌一如生活本身，充满酸甜苦辣、嬉笑怒骂，既自然淳

朴,又富于幽默和智慧。

阿姐花枝招展,
四处借来饰件;
除了长辫之外,
都要如数归还。

——藏族民歌

生活歌使生活的欢乐能够被把握和享受,使生活的艰辛变得可以承受,使生活的悲苦得以排解。生活歌不仅仅为了描述生活,它更作为一种生活的艺术或艺术的生活方式而存在,它使生活的内在部分得以展现和升华。

四方屋里聚有三种人:
一是显赫的权贵,
二是可爱的亲人,
三是甜蜜的美酒。
三者相聚若不献歌舞,
聚与不聚则没啥意思。

——门巴族民歌

随着人类社会的发展,各种仪式也逐渐繁多起来,从祭祀天地神灵、自然万物,到关注人类自身的生老病死、衣食住行,人们将那些令自己感动、悲伤、喜悦、困惑等等的各种事件通过一定的形式和步骤表达出来,对它们进行礼赞、祈祷、庆贺、怀念或追悼,这就产生了各种各样的仪式歌。宗教仪式及其祷祭之词大多是固定传承下来的,相对而言,有关人类现实生活诸多仪式的

歌更为自由、平易,富于情感和情趣,也更能显示出歌唱者的智慧和创造才能,比如婚嫁、丧葬、生子、成年、播种、收获、祝捷、迁居、迎宾祝酒等等。尽管这些仪式上的歌唱大多有一定的传统套路可循,但所唱内容需要歌唱者视现场情况随机应变,灵活编唱。在许多民族的习俗中,婚嫁仪式中的礼节都十分繁杂,整个过程都伴随着歌唱,从迎亲、拦路、拦门、进屋、献礼、敬酒,到哭嫁、别家、别村寨、途径山隘或桥梁、进村、进家、入新房,都要以歌声对唱或问答。对娶亲者来说,如果不能对答如流或唱得不好,轻则受人耻笑,增加娶亲的难度,重则会导致娶亲的失败,因此作为主角的男女双方都必须能歌善辩,提问者有可能问天文地理、历史传说、花鸟虫鱼等任何问题,这是对应答者的知识、机智和歌才的考验。一个姑娘或小伙子,少年时就对此耳濡目染,长大后更要有意识地去学习和掌握歌唱的技艺,这使他们甜蜜的生活中透出一份神奇的吸引力。

当一位新郎换上岳丈家所赠的新衣帽时,他这样唱诵:

啊!为什么要给新郎戴上帽子呢?

啊!这象征着头顶青天!

啊!为什么要给新郎穿上长袍呢?

啊!这象征着青天上的彩云!

啊!为什么要给新郎系上腰带呢?

啊!这象征着青天上的银河!

啊!为什么要给新郎别上一条手巾呢?

啊!这象征着风调雨顺!

啊!为什么要给新郎穿上鞋袜呢?

啊!这象征着大地平静!

啊!为什么要在这碗里放上鲜奶呢?

啊！这象征着新人的爱情像乳汁一样纯净！

.....

——裕固族赠礼词

除了婚嫁,其他仪式歌中同样包含着深刻的情感和广泛的内容。许多民族在丧葬的哀歌和生子、成年礼的颂词中都要讲述本民族的起源、迁徙历史,讲述本民族的生死观念、伦理道德、好恶禁忌。在春播、秋收、乔迁、年节等仪式歌中,人们除了表达祈愿、喜悦和感激之情外,还要讲述谷物、牲畜、食品、衣饰等的来历及意义,讲述种植与生殖的关系、物种的繁衍、耕牧过程和有关的生产、生活技艺。傣族人在一首传统《新屋落成歌》中,除了热情洋溢地赞美主人家的新屋“像水牛角、黄牛角一样牢固,像叭英的宝石一样闪光,像山里的蕨根一样拔不动”,祝愿主人家“楼下变成盐井,楼上变成金银仓库;祝你子孙满堂。养鸡,成凤凰;养猪,成大象;养牛,拴满十二个桩桩”,更以大量的段落生动地讲述了这种新屋的起源、建筑材料、建筑方式、建筑过程,以及其中包含的独特民风、习俗和自然观、生活观。可以说,这首歌远远超出了对这座新屋和新屋主人的赞美与祝福,更多的表达了对整个民族生存智慧的颂扬、对祖先的缅怀和对美好生活的热切期望。由此可见,仪式本身及仪式歌是一个民族传统文化的重要载体,也是一个民族传统文化的重要传承方式,由于仪式歌中包含着丰富的宗教人类学、文化民族学和民俗学信息,所以,它还是一个民族深切情感的表达途径。

除了重要的事件和传统的节庆,许多民族还对自己认为神圣的事物给予热情的赞颂和讴歌,这是神圣之爱的集中体现。苗族对于铜鼓、佤族对于木鼓、傣族对于孔雀、藏族对于哈达都是如此。哈达是藏族民间文化最重要的象征物,是爱的凝结物。

通过下面这首流传于云南中甸地区的藏族民歌《哈达颂》，我们不仅能真切地看到藏族人心中的哈达，而且还能看到他们生活于其中的自然世界和精神世界。

要叙述哈达的诞生哟，
碧蓝湖边的拉萨城，
卫拉楚宗起宏愿，
加色贡觉(文成公主)选吉日，
奉献圣谋在人间。
选来纯白细丝线，
精心捻哟巧手织，
徐徐微风提经线，
湖海金鱼穿梭子，
雄鹰盘旋合纬线。
五彩哈达是菩萨的服装，
黄色的哈达是活佛的衣冠，
红色的哈达是护法神的象征，
白色的哈达是吉祥的征兆。

聪奔农布茸姆(好商人)购哈达，
不是金银购不到，
不是玉珠换不来，
不是琥珀取不走，
哈达的分量重如山，
金边帽阿哥来上驮。
巴塘出名的白唇马，
蒙古稀罕的枣骝马，

西宁特产的桃黑马，
除非备齐以上三骏马，
要驮走哈达万不能。

要叙述哈达的长度哟，
情深的哈达比路长，
意重的哈达比水长。
情深的哈达献给路，
愿人类的生命比路长。
意重的哈达献给水，
愿人类的生命比水长。
要叙述哈达的坚固哟，
长长的哈达比岩坚，
吉祥的哈达献石岩，
愿人类的生命比岩坚。
要叙述哈达的宽度哟，
宽阔的大地无法比，
无际的蓝天难容纳。
宽宽的哈达献给天，
愿人们的心胸比天宽。
宽宽的哈达献给地，
愿人们的心胸比地阔。
要叙述哈达的圣洁哟，
雪山的白雪难比拟，
净洁的奶水要含羞。
圣洁的哈达只尺把，
吉祥瑞相敬顶端，

洁白的哈达只尺把，
万里长城镶两边。
珍贵的哈达只尺把，
人间珍宝绣尾端。

献上一条洁白的哈达，
把哈达献在水缸上，
背水的姑娘似彩虹，
盛来的泉水似甘露。
祝福您哟，
白发苍苍活百岁。
祝福您哟，
智慧的双眼永明亮。
祝福您哟，
白螺似的玉牙永不落。
祝福您哟，
神灵的双耳永不聋。
崇高的礼物献给您哟，
愿您的心灵圣洁似哈达。

这支歌远远不只是让我们明白了哈达在藏族人心中的崇高地位，在这里，哈达更像是一根贯通藏族社会生活的线索，它为我们展示了丰富的内容。在歌词中，我们可以依次看到：圣城拉萨、唐蕃交往的历史影响、编织工艺与色彩在宗教文化中的象征意义、传统的商业贸易及珍贵事物、生命伦理、自然崇拜、日常生活以及美与幸福的观念等等。

显然，民歌是一部民间的大百科全书。没有文字的民族，依

靠民歌(当然还有故事、建筑、衣饰等其他形式)保留和传承着他们的历史。他们通过歌唱,记述了本民族的神话传说、祖先事迹、英雄故事、民族迁徙、伦理道德、自然知识、生产经验、生活习俗以及他们认识自身、理解世界的独特思维角度、感觉方式和内在的精神构成。即使有文字的民族,歌唱的作用和意义也是不可取代的。世界上最宏大的英雄史诗《格萨尔王传》就是靠民间说唱艺人传承保存下来的,它为研究藏族古代历史提供了丰富的资料,大到神话传说和历史事件,小到饮食、服饰、习俗等等。藏民族养育了英雄格萨尔,藏族民间文化创造了《格萨尔王传》,而千百年来,格萨尔说唱又成了藏民族和藏族文化取之不尽的精神宝库。

居住在高黎贡山怒江边的怒族人,通过一首《龙潭》,唱述了这个民族从狩猎到农耕的历史和生活方式:

在远古的时候,
高黎贡山悬崖陡峭。
怒族居住在这里,
祖先用弓弩打野兽,
用火烧树木种地。
世世代代劳动在这里,
祖祖辈辈没离开山地。

山上有茂密的森林,
森林旁边有龙潭,
山上麂子咽咽叫,
林中鸟群飞成双。
猎狗咬死了麂子,

弩子射中了飞鸟。

.....

谷穗长得沉甸甸，
猎人来到龙潭住，
边打猎，边种田，
日子过得很愉快。
金黄谷子好收成，
人越来越多，
谷子越长越旺，
江边是块肥沃地，
田里有了龙潭水。

——怒族民歌

“歌曲是用来向其他世界传达信息的手段。”(博尔尼)从这一点说，歌声代表着一种自然的神力，表达了一种至深的爱，所以所有的国家都有一首国歌，它神圣无比。

民歌是一棵长青树，或者更准确地说，民歌是一片秘密无穷、生机盎然的原始森林，它储藏并实现着人们各色各样的梦想和希望，并以它醉人的甘露滋养着人类的生命和灵魂。这片森林永不衰败的秘密在于，它植根于古老的沃土，承蒙阳光的普照和雨露的挥洒以及神灵的呵护，渊博宽容，丰富多彩，一切都在其中得以自由繁衍。当一个人唱起山歌，他并非仅仅摇响了林中的枝叶，而且还进入了一种与生存对话、与爱共处的古老时间之中。他在一切中说出了一，又在一中听到了一切。他已将歌唱与生命融为一体。

“花儿”本是心上话，
不唱是由不得自家；
刀刀拿来头割下，
死了还这个唱法。

——东乡族民歌

一个关于歌唱的记忆或故事

一个秋天的下午，我沿着一座山的阴坡向上爬。山坡被森林遮盖着，有苍翠葱茏的松柏、高大挺拔的云杉和冷杉，也有千姿百态的杜鹃花。我穿行在粗细不一的树干之间，脚下踏着生满杂草、铺满落叶的土地，松软而富有弹性，一些好闻的和不好闻的气息从泥土中散发出来，因为刚下过雨，脚下常常打滑，增加了我攀登的难度。头顶的枝叶遮天蔽日，林中显得幽暗，并且很难有风穿透进来，只有响叶白杨向我讲述着风在远处走动的消息。山林的幽静与深邃抵消着我的疲劳，使我的身心感到一阵阵愉快。

当太阳把这座山顶的影子投向另一个山坡时，我已坐在山顶一块突起的岩石上了。我倚靠着高山松那粗糙的树干，俯视着另一面山坡：阳面的山坡显得非常平缓，林木低矮而稀疏，露出大片大片的草地，野花开得正艳。风习习地吹来，传送着一阵阵枝叶的沙沙私语和山雀的声声鸣唱，森林随着山峦的走势而跌宕起伏，葱郁之间透出片片点点的秋意，朵朵白云漫不经心地掠过远方的山顶。断断续续地，风传送来一位女子的歌声，曲调很美，但我既看不到唱歌的人，也听不清歌唱的内容。随着歌声，我微微眯起双眼，将每一丝清纯的山野轻风和醉意都吸进我