

Memory of Time

时光的记忆

— 湘西土家族毛古斯舞研究 —

Research on Tujia Maogus Dance in Western Hunan

金 娟◎著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

时光的记忆

——湘西土家族毛古斯舞研究——

金 娟◎著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

时光的记忆：湘西土家族毛古斯舞研究 / 金娟著. —北京：
文化艺术出版社，2018.12
ISBN 978-7-5039-6651-4

I . ①时… II . ①金… III . ①土家族—民族舞蹈—文
化研究—湘西土家族苗族自治州 IV . ① J722.227.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第293977号

时光的记忆

——湘西土家族毛古斯舞研究

著 者 金 娟
责任编辑 齐大任
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.caaph.com
电子邮箱 s@caaph.com
电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)
(010) 84057696—84057699 (发行部)
传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)
(010) 84057690 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2019年6月第1版
印 次 2019年6月第1次印刷
印 张 19.5
字 数 230千字
开 本 710毫米×1000毫米 1/16
书 号 ISBN 978-7-5039-6651-4
定 价 48.00元

版权所有，侵权必究。如有印装错误，随时调换。

国家社科基金艺术学青年项目
“土家族毛古斯舞调查与研究”的研究成果
(项目编号: 11CE104)

序 言

舞蹈是一种在文字语言产生之前就已经生机盎然的人类行为，它以人体动作为媒介，通过节奏化、韵律化的身体语言来表述情感、传递思想和观念。

我国是一个有着悠久乐舞文化传统的国家，有实物可证的舞蹈史已有五千余年。传统舞蹈沉淀了历史的记忆，它将先辈的创造和后代的生活紧密融合在一起，倾注了一个民族数代人的智慧结晶。从某种意义上讲，人类以“身体刻写了历史的印记”。在漫长的历史岁月中，不同民族历史文化的变迁，都在舞蹈中留下了珍贵的历史印记，逐渐形成了种类繁多、积淀丰厚的传统舞蹈。人文环境、自然环境、历史发展等生态环境是传统舞蹈产生、传承和发展的土壤，它们为传统舞蹈提供了广阔的传承空间和特定的社会文化背景，甚至对传统舞蹈的节奏、风格、动律的形成发挥着重要作用。

进入 21 世纪以来，保护人类非物质文化遗产，保持文化多样性和可持续发展，逐渐成为国际社会和中国社会普遍关注的热点问题。非物质文化遗产的保护工作在我国逐渐展开。非物质文化遗产不仅是国家综合实力的构成因素，也是中华民族文化复兴不可或缺的方面和不竭的动力。但目前，随着科技的进步、社会经济的发展，以及全球一体化进程的加快，传统的文化生态环境逐渐改变，非物质文化遗产曾经依存的人文、自然、经济和

社会等因素面临着前所未有的变化和考验,非物质文化遗产也面临着冲击和挑战,众多非物质文化遗产项目逐渐式微,甚至消失。作为非物质文化遗产重要组成部分的传统舞蹈,也面临着同样的境遇和困惑。

在历史发展的长河中,传统舞蹈的传承、发展具有怎样的规律性和特点?在诸多生态因素中哪些因素促进了传统舞蹈的产生、传承和发展?哪些因素影响和制约了传统舞蹈的传承与发展?如何有效调动和利用有利因素促进传统舞蹈的保护工作?如何规避不利因素对传统舞蹈的冲击和破坏?这些问题一直是舞蹈研究者们追寻和探索的问题,也是目前我国非物质文化遗产保护工作面临的现实问题。

金娟的这本《时光的记忆——湘西土家族毛古斯舞研究》中,看到她对这些问题的关注、探索和思考,为此我感到由衷的欣喜。

2006年,金娟报考了我的硕士研究生,她给我的第一印象有些稚气未脱,这让我对她在专业领域的发展多少有些担心和顾虑。但在三年的硕士研究生学习中,她勤奋刻苦、踏实认真,多次参与国内、国际的学术研讨会,发表了多篇论文,并和我一起完成了专著《中国民舞》的写作。她身上潜藏的那股不服输的劲儿以及她对传统舞蹈研究产生的浓厚兴趣和专注,都让我感到十分难得。

金娟出生在湘西,从小受到湘西浓郁地域文化的熏陶。她大学本科毕业于吉首大学,是舞蹈科班出身。这样一个特殊经历,使她对湘西土家族文化情有独钟,产生了浓厚兴趣。从2007年起,金娟开始关注湘西土家族毛古斯舞,在随后的十余年时间里,她克服学习、工作和生活上的种种困难,无论遇到何种情况,她对毛古斯舞的关注、研究从未中断过。为完成这一课题,她数十次深入湘西,走访当地民间艺人和村民,请教学界前辈和土家族文化研究的专家学者,查阅民族志史资料。经过大量的田野工作和后期对资料的详细整理、总结、思考,数易其稿,最终完成了这部十多

万字的湘西土家族毛古斯舞研究的学术专著。

她在书中主要运用了田野调查、舞蹈生态学和比较研究等方法,以毛古斯舞本体研究为基础,以毛古斯舞的产生、发展和变迁为研究主题,沿着毛古斯舞田野纪实—历史渊源—文化变迁—现代传承发展的主线逐步展开,重点围绕毛古斯舞在历史发展中的变化及当代变迁进行研究。

在书中有几个核心问题,我觉得比较有意义:

一是对毛古斯舞进行的详细记录。书中选取了湘西地区最具代表性的五个村落中的毛古斯舞,通过详细的田野考察和材料收集,获取第一手资料,对毛古斯舞的生存空间、表演内容、动作、对白、服装、道具、表演场地、伴奏、构图进行详细记录,并对部分典型舞畴进行列表记录和分析,这些基础性资料的收集、整理工作是毛古斯舞研究的基础,也为之后的研究者们提供了珍贵的资料。

二是以舞蹈本体研究为基础,运用相关舞蹈生态学和民俗学的研究方法,从描述走向阐释,对毛古斯舞所蕴含的历史文化和社会功能进行深入解析。书中对毛古斯舞的原始舞蹈遗存、原始思维下毛古斯舞的产生、毛古斯舞所蕴含的土家族历史、毛古斯舞与生殖崇拜、毛古斯舞与土家族民族性格等话题进行了专题深入论述,匡正了毛古斯舞研究中曾经存在的一些有争议和误解的内容,深化了人们对毛古斯舞的客观正确理解。

三是对毛古斯舞发展规律的研究。作者通过对五个村落毛古斯舞的内容、角色、动作、动律、风格、队形构图、伴奏、服装、道具、现状等方面的比较研究,探寻不同村落间毛古斯舞的差异性,分析差异性形成的原因,寻找毛古斯舞的发展规律,再通过其规律探寻毛古斯舞传承与保护的方法。书中对毛古斯舞发展过程中模拟再现性动作逐渐减少,表现性舞蹈动作逐渐增多;叙事性、故事性动作内容逐渐减少,情绪性动作内容逐渐增多的规律性探索,对传承人在舞蹈传承发展中具有的作用,对毛古斯舞

在当代呈现出的“两类三层”的现象等话题的论述，均为我们更好地认识毛古斯舞的传承与发展提供了新的视角。

四是作者对未来毛古斯舞的发展趋势和保护对策提出了有效建议，这些独特的思考和建议具有建设性意义。毛古斯舞是我国少数民族传统舞蹈中最具代表性的舞蹈之一，它在现代化进程中所面临的处境和问题带有一定的普遍性。对毛古斯舞未来发展的研究，也为我们对同一类型传统舞蹈的保护与研究提供了一个具有借鉴意义的典型案例，为探寻同类非物质文化遗产项目制定可操作性的保护措施和方式方法提供了重要的参考依据，同时对传统舞蹈类非物质文化遗产项目的保护工作提供重要的理论支持。

金娟的这本论著没有空泛的议论，而是在扎实的田野调查基础之上进行的充分思考和研究，之后才得出自己的结论。在这部论著出版之际，我祝愿金娟继续保持求真求实、严谨踏实的学术态度，在传统舞蹈研究中不断耕耘，取得更好的成绩。

谨为序。

2019年4月30日

目 录

序 言	1
-----	---

绪 论	1
-----	---

第一章 田野中的毛古斯舞

第一节 双凤村毛古斯舞概况	17
---------------	----

第二节 石堤村毛古斯舞概况	66
---------------	----

第三节 兔吐坪村毛古斯舞概况	93
----------------	----

第四节 喜其哈村毛古斯舞概况	122
----------------	-----

第五节 土碧村毛古斯舞概况	143
---------------	-----

第二章 毛古斯舞的历史、文化和功能解析

第一节 毛古斯舞与土家族历史	169
----------------	-----

第二节 毛古斯舞与土家族文化	188
第三节 毛古斯舞的文化功能	207
第三章 毛古斯舞的传承、发展与保护	
第一节 不同村落毛古斯舞的比较研究	221
第二节 毛古斯舞差异性的形成原因	243
第三节 毛古斯舞的发展与保护	274
结 语.....	285
参考文献.....	293
后 记.....	299

绪 论

一、土家族毛古斯舞的概念界定

“毕兹卡”是土家语，意为本地人，汉语谓之“土家族”。主要位于云贵高原东端余脉的武陵山区——湘、鄂、渝、黔四省市的交界处。据第五次全国人口普查，土家族现有人口约 802.81 万。土家族是一个有着悠久历史的民族，早在先秦时期，土家族先民的活动就见于史籍。土家族有自己的语言土家语，土家语属汉藏语系藏缅语族。大多数土家人由于长期与汉族杂居，很早就开始使用汉语，仅在湖南省湘西州，湖北省来凤县、宣恩县，重庆市秀山县等地的少数土家族聚居的村寨还完整地保留着土家语。土家族是一个有语言无文字的民族，通用汉文。几千年来，土家人凭借着智慧和力量在武陵山区这片神奇的土地上，创造了令后人景仰的文化艺术，毛古斯舞就是土家族文化的典型代表之一。

毛古斯舞是一种历史极为悠久的土家族传统舞蹈，主要流传于湘西土家族苗族自治州的永顺、龙山、保靖、古丈等土家族聚居地及周边地区。它是一种具有人物、对白、情节和一定的表演程式的群体性民间舞蹈形式。表演者少则十几人，多则几十人甚至上百人。表演时舞者身着茅草，头扎长辫，腰系粗鲁棍，赤足而舞，形象原始、古朴。毛古斯舞内容丰富，包括原始渔猎、农耕生产、驱邪纳吉、接亲、读书等。表演时舞者要保持含胸、屈膝的体态，双手在体侧来回摆动，双脚左右交替跳摆，并以小碎步进退，从而形成了跳摆和同边的基本动律。毛古斯舞是土家族舍巴日活动中的舞蹈，一般在正月初一至十五期间表演，目的是祭祀祖先、驱邪纳吉。

在土家族不同村寨和地区，人们对毛古斯舞的称谓是不一样的，“归

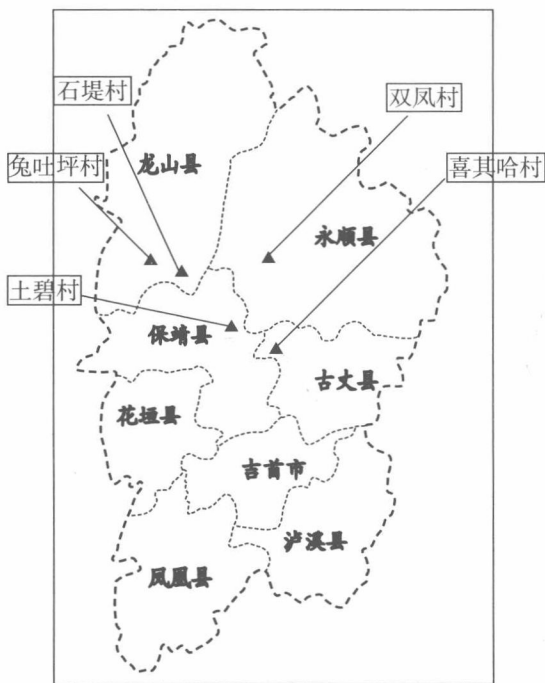

图 1 五个毛古斯舞传承村落的分布图

纳起来有拔帕、拔帕格蚩、拔帕尼、拔帕哈、哭琪卡卜、禾撮尼嘎、拔普、拔普卡日、撒嘎、送嘎撒嘎、撒卡、实姐、故事格蚩等 13 种”^①。毛古斯舞“第一次用汉字记音出现在 1956 年中央土家问题调查组的《关于土家问题的调查报告》里面……调查组看见演出者浑身披着稻草，表演的内容也是打猎，当时就有人称其为毛猎斯”^②。20 世纪 50 年代，毛古斯舞逐渐开始为外界知晓，并引起了广泛关注。人们根据舞蹈名称的土家语发音和表演形式，将毛古斯舞译成：毛猎舞、毛古斯、毛谷师、毛故事、茅谷斯、茅古

① 张伟权：《茅谷斯的土家语称谓解析》，《三峡大学学报》（人文社会科学版）2007 年第 6 期。

② 张伟权：《茅古斯研究——土家族远古生存文化破译》，武汉崇文书局 2008 年版，第 15 页。

斯等。由于表演毛古斯舞时人们身着茅草，以此象征土家祖先“毛人”，茅谷斯或毛古斯中的“茅”和“毛”字由此而来。又因为在土家语中，人们多将毛古斯舞称为故事格蚩，“古斯”“谷师”或“谷斯”两字便由此而来。其中，“古”字，有古老、古人的意思；而“谷”字，有谷物的意思，因为在毛古斯舞做阳春的演出中有种植小米的表演，小米又称谷子。关于毛古斯舞的汉语名称一直存在争议，直到2006年毛古斯舞被列入首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，使用了“毛古斯”这个名称，其汉译称谓才逐渐统一。所以在本课题的写作中，笔者也尊重国家级非物质文化遗产代表性项目名录上的命名，统一使用“毛古斯舞”这一名称。

二、选题的意义和价值

毛古斯舞作为土家族传统舞蹈，在当代仍旧能以鲜活的姿态得以延续，说明毛古斯舞具有深厚的历史文化积淀。对毛古斯舞进行深入研究，其意义和价值如下：

第一，毛古斯舞是土家族最具代表性的传统舞蹈之一，对毛古斯舞的深入研究，可以丰富土家族舞蹈的研究资料。

第二，从舞蹈本体出发，观察比较不同村落毛古斯舞的差异性，探寻毛古斯舞传承发展中存在的规律性，进而归纳和总结同一类型舞蹈的产生、存在和发展过程中的某些普遍规律和特点。期望通过把握和运用这些规律和特点，深刻认识到自然环境、民族历史、宗教信仰等诸多生态因素中哪些因素促进了舞蹈的发展，哪些因素影响和制约了舞蹈的发展，进而针对不同类型的舞蹈实施有效的保护，调动相关积极因素，做到扬长避短，更好地开展对传统舞蹈艺术的传承和保护。

第三，毛古斯舞有着深厚的历史文化积淀，折射出原始思维、生殖崇

拜、祖先崇拜等文化内涵。通过研究可以打开一条通向远古的隧道，为我们认识人类发展的历史轨迹和土家族的历史文化提供重要参照。

第四，毛古斯舞与土家族民俗活动密切相关，它在满足土家人精神寄托、促进村落和宗族认同、促进村民生活等多方面发挥着作用。因而深入挖掘毛古斯舞深刻的文化意义，揭示其蕴含的文化内涵、社会功能，为我们研究民间舞蹈在民俗活动中的形态、功能，仪式与舞蹈的关系等问题均有重要的启发意义。

第五，对毛古斯舞的研究也具有现实意义。毛古斯舞是我国少数民族舞蹈中最具代表性的舞种之一，它在现代化进程中所面临的处境和问题带有一定的普遍性。对毛古斯舞未来发展的研究，也为我们同一类型舞蹈的保护与研究提供了一个具有借鉴意义的典型案例，为探寻同类非物质文化遗产项目制定可操作性的保护措施提供重要参考，同时为传统舞蹈类非物质文化遗产项目的保护工作提供深层次的理论支持。

三、研究综述

毛古斯舞一直存活在土家族的乡间村落里，是民众自然传承的一种舞蹈形式，鲜为外界知晓。直到1957年中央民族民间艺术考察团到湘西考察，在保靖县土碧村，团员们第一次观看到土家族毛古斯舞表演，他们被毛古斯舞质朴、粗犷的表演所吸引，并认为该舞蹈是具有悠久历史的土家族传统舞蹈。至此，毛古斯舞逐渐被外界认识。

关于毛古斯舞的研究兴起于20世纪80年代。近些年随着我国非物质文化遗产事业的发展，尤其是2006年毛古斯舞被列入我国首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，毛古斯舞受到越来越多研究者的关注。笔者搜集到的毛古斯舞研究成果共有专著5本，硕士学位论文7篇，期刊论文

77 篇。

1984年8月,作为对湘西民间舞蹈进行全面抢救、整理的大工程,《湖南省民族民间舞蹈集成·湘西土家族苗族自治州资料卷》编辑出版。书中对湘西土家族毛古斯舞的服装、道具、音乐、基本动作、场记都做了概括性介绍,成为最早的对毛古斯舞本体进行详细记录的资料。但遗憾的是,集成中的介绍并没有标注它的具体对象、有效范围,概论式的介绍影响了人们对毛古斯舞的完整了解,对毛古斯舞的动律、节奏、体态的描述与分析也并未涉及。同年9月,在湖南大庸举行的全国土家族舞蹈学术讨论会上,李万生撰写了《土家族舞蹈探源》一文,文中对土家族舞蹈追根溯源,认为毛古斯舞是源、摆手舞是流。

1984—2003年是毛古斯舞研究的起步阶段,这一时期毛古斯舞的研究成果较少(共有文章14篇、专著1本),且大部分文章是对毛古斯舞内容的简单介绍,研究性并不强。从研究者来看,这一时期的研究人员主要以湘西的地方学者为主,例如当地学者李怀荪、张子伟、刘能朴等人发表的文章,对这一时期毛古斯舞的研究均有推动作用。李怀荪在1992年3月发表的《毛古斯与生殖崇拜》一文探讨了毛古斯舞中存在生殖崇拜现象,这是早期毛古斯舞研究中较有价值的一篇文章。1994年,湘西州龙山县地方学者刘能朴与王本亮发表了《土家族原始生活的活化石——茅谷斯》一文,在文中作者对茅谷斯做了简单介绍,并且认为茅谷斯表现了土家先民的渔猎、农耕生活,既具舞蹈的雏形,又有戏剧的表演性,两者交织形成了祭祀性舞剧。张子伟(原湘西州民族文艺创作研究所副所长)在文章《毛古斯原始戏剧品格解析》(1991)、《湘西毛古斯研究》(1999)中,从毛古斯舞的原始胎记、世俗趋势、巫术功能等方面,探讨了毛古斯舞与土家村民的灵神、巫祭、术祭三大信仰的关联。1996年,张子伟的著作《湖南省永顺县和平乡双凤村土家族的毛古斯仪式》出版。作者凭借丰富的资料对双凤