

吴语叙事山歌

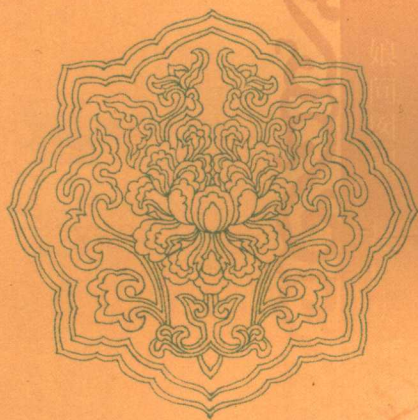
演唱传统

WUYU
XUSHISHANGE

YANCHANGCHUANTONG

YANJIU

郑土有 著

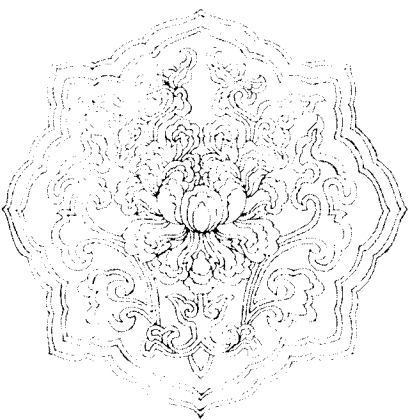

上海辞书出版社

吴语叙事山歌 演唱传统

WUYU XUSHISHANGE YANCHANGCHUANTONG
研究 YANJIU

郑土有 著

样-书
上海辞书出版社

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

吴语叙事山歌演唱传统研究/郑土有著. —上海:上海辞书出版社, 2005. 10

ISBN 7-5326-1339-9

I. 吴... II. 郑... III. 吴语—山歌—研究 IV. J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 099768 号

吴语叙事山歌演唱传统研究

世纪出版集团 出版、发行
上海辞书出版社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

www.ewen.cc www.cihai.com.cn

上海图字印刷有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.625 插页 2 字数 332 000

2005 年 10 月第 1 版 2005 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-5326-1339-9/J·92

定价: 30.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话:021—55043115

作者简介

郑土有，男，1962年4月生，浙江省金华市人。文艺学博士，复旦大学中文系副教授。兼任华东师范大学中国民俗保护研究开发中心研究员、文艺民俗学创新团队成员，中国民俗学会副秘书长。主要从事口述文学和民间信仰学的研究工作。已出版《晓望洞天福地：中国的神仙和神仙信仰》、《中国城隍信仰》、《关公信仰》、《牛文化与人生》、《稻作文化与江南民俗》（合作）、《说福》（合作）、《道教风俗谈》（合作）、《中国民俗大系·上海民俗》、《中国民俗通志·信仰民俗志》、《东方的罗密欧与朱丽叶——梁祝口头遗产文化空间》（合作）等著作十多部。选编民间文学作品集《中国仙话》、《中外民间故事》等多部，在国内外学术刊物发表论文四十余篇。

责任编辑 / 施嘉喆
封面设计 / 何香生

中文摘要

吴语叙事山歌是指流行于吴语地区民间,用吴方言演唱的,有比较完整的故事情节,有两个以上人物出场的韵文作品。根据篇幅长短,可分为短篇、中篇和长篇。20世纪80年代初,随着《五姑娘》的公开发表以及大量叙事山歌的相继搜集整理,长篇吴语叙事山歌在学界引起了轰动,也曾发生过一场争论,有人认为这是“伟大的发现”,打破了汉族无长篇叙事诗的定论,也有人对它的真实性表示质疑,仁者见仁,智者见智。进入90年代中期以后,因为中国民间文学界热点转向民俗学研究,对长篇吴语叙事山歌的研究也转入低谷,但事实上仍有许多问题没有得到真正的解决。本文从吴语叙事山歌的演唱传统出发,以田野调查的第一手资料为基础,结合文本分析,力求深入到它的“本体世界”之中,探求它的传承、编创规律,给它以合理的定位。

本文共分七章。内容上大致可分为三个部分:第一章主要是吴语山歌、吴语叙事山歌发展史、搜集整理史、学术史的回顾,是一种学术上的梳理;第二、三章属第二部分,是对吴语叙事山歌基本情况分析和判断,根据现已发掘的三十多首中长篇叙事山歌,分析它的主题类型、地域分布特征;从民间文化生态环境的角度探讨其生成的各种内外因素;第四、五、六、七章属第三部分,也是本文的重点。主要探讨叙事山歌是在怎样的语境中演唱的,演唱的三种典型形态及其特点和功能,演唱传统中逐渐形成的各种叙事类型套式,长期的山歌演唱传统是如何模塑一代又一代叙事山歌歌手的,他们具有哪些共同的特点,歌手是如何传承的,歌手在学唱的过程中有哪些技巧,他们是如何在演唱过程中采用“调山歌”手法将各种现成的套式巧妙地运

用于叙事山歌的编创活动的等等。

通过上述初步研究,我认为吴语叙事山歌是吴语地区山歌演唱传统发展的必然产物,是在短山歌基础上逐渐丰满、发展起来的,长期以来形成的丰富的、各个层次的套式,为歌手编创长篇叙事山歌积累了丰富的“材料”;山歌(包括叙事山歌)演唱是旧时吴语地区民众生活的有机组成部分,它时刻伴随着人们的生产、生活活动,是人们最主要的精神娱乐方式,同时也是他们思想情感的集中体现;吴语叙事山歌是优秀歌手运用“调山歌”的手法编创而成的,它从来没有固定的文本,一次演唱过程结束就标志着一次编创的完成,由于一次连贯演唱的机会较少,大多数情况下只能一套一套分时段演唱,每“套”可以单独唱,也可以“连牢唱”,这种演唱习惯形成了其结构松散、弹性大、生长点多的特点。总之,吴语叙事山歌是一种具有吴语文化特色的自成体系的活态的口头叙事诗。

关键词:吴语叙事山歌,演唱传统,表演语境,套式,歌手

English Abstract

Popular among the folks of Wu – dialect area, the Wu narrative ballads are songs in verse style with comparatively complete plots about at least two characters. The ballads can be divided into three categories according to their length; the short, the medium and the long ones. The publications of WU GUNIAN and the other collections of narrative ballads in the 80s' of 20th century had caused a sensation and incurred a dispute among the scholars. Some argued the publications “great discovery”, which have shaken the belief that there have never been long narrative ballads and poems among the Han Chinese; some others questioned the authenticity of these ballads. Later in the middle of the 90s with folklorists' focuses turned to folklore instead of folk songs, the research on Wu ballads had almost stopped. There exist still many questions unsolved.

Starting from the scrutiny on the performing traditions of the Wu ballads with the combined research methods of the first – hand field trips and available text materials, the author of the dissertation has made great efforts exploring the “real world” of those Wu ballads, i. e. their transmission and improvisation rules in order to define the genuine meanings of the Wu ballads.

The dissertation has seven chapters with three main divisions in contents. In the first chapter, the writer has explored the historical development of the Wu ballads and examined the achievements done in collection and research by previous scholars. The second and third chapters can be classified as the second part,

in which the author, taking into consideration of the encompassing factors, such as the living conditions and the social and cultural environment of the singers, has analyzed and evaluated, from more than thirty narrative songs collected so far, the archetypes, the circulation areas, the improvisation rules as well as transmission skills among the singers. Chapters Four, Five and Six, the third section of the dissertation, are the most important parts, in which the writer has examined the performing contexts, the three typical forms, their features and their functions. The writer has put much importance to the evolution of the different narrative formats by examining the performing traditions and their influences on the singers from generation to generation. By comparing the common and varied features of the singers, the writer has tried to find how the performing traditions are transmitted and how the singers have acquired their singing skills and employed them. The author has scrutinized particularly how the singers improvise their songs by free use of different narrative formats.

Based on the analysis, we conclude that as the natural products of the performing traditions of the short ballads, the Wu narrative ballads have developed into different formats from abundant sources of the short ballads and poems, which serve as the reservoir, for the performers to borrow freely. The Wu folk songs (including the narrative songs) , the representations of the emotions of the Wu folks, are of importance, serving as the integral part to the local people and giving them spiritual amusement which accompany them with their daily labor. The long narrative songs, with no fixed texts, vary according to different situations and are improvised by those good singers who “borrow freely” from other sources to fit their needs under particular contexts. Since there exist rare occasions for long narrative songs to be sung, singers will separate the narration into series of sets, which can be sung either by one set or several sets in accordance with the situation. This habit of performance determines the features of Wu bal-

lads with loose and flexible structure and multiple plots. In short, the Wu narrative ballads, pertaining to the Wu dialect area, represent systematically the dynamic oral narrative traditions with strong local cultural characteristics.

Key words: Wu narrative ballads; performing traditions; performing context; format; singer

目 录

中文摘要	1
英文摘要	3
绪论	1
一、研究对象与资料来源	2
二、研究目的与意义	3
三、研究思路与方法	5
四、本文主要术语简释	6
第一章 吴语山歌及吴语叙事山歌研究历史批评	9
第一节 吴语山歌的发展与研究回顾	9
第二节 吴语叙事山歌的发展与搜集整理回顾	26
第三节 吴语叙事山歌研究评述	36
第二章 吴语叙事山歌的主题类型及地域分布特征	46
第一节 吴语叙事山歌基本面貌	46
第二节 吴语叙事山歌主题类型	68
第三节 吴语叙事山歌的地域分布及特点	81
第三章 吴语叙事山歌生成的民间文化生态环境	92
第一节 内在张力:吴语山歌演唱传统发展的必然	92
第二节 外在需求:生存环境的精神需要	101
第三节 竞争与半职业化:长篇叙事山歌产生的催化剂	107
第四节 说唱艺术与山歌传统的交感作用	109
第四章 天籁之音:吴语叙事山歌的演唱语境	129

第一节 沃野飘歌:吴语叙事山歌的演唱时空	129
第二节 田野中的表演队:山歌班及其功能	140
第三节 竞技中“生长”:对歌及其功能	162
第五章 吴语叙事山歌的套式类型	
——以私情型叙事山歌为例	177
第一节 语词套式	178
第二节 句法套式	190
第三节 歌头套式	201
第四节 情节套式	213
第五节 结构套式	226
第六章 “调山歌”:表演中的创作	240
第一节 歌手谈“调山歌”	240
第二节 “调山歌”的运用	243
第三节 “调山歌”传统的形成及作用	264
第四节 “调山歌”与叙事结构	271
第七章 歌手的角色	276
第一节 歌手的生活状态	277
第二节 歌手的传承类型	287
第三节 歌手的学歌技巧	295
第四节 歌手的信仰与禁忌	303
结束语	307
一、关于吴语叙事山歌的形态特性	307
二、存在的问题及迫切需要进行的工作	311
附录一:主要参考文献	316
附录二:主要歌手小传	321
附录三:《鲍六姐》	327
后记	356

Contents

Chinese Abstract	1
English Abstract	3
Introduction	1
I. Research Objects and Resources	2
II. Research Purposes and Meanings	3
III. Research Methodologies	5
IV. Brief Explanations of the Glossary	6
Chapter One Wu Ballads and a Review of the Wu Narrative Ballads	9
I. Development and Research Review of Wu Ballads	9
II. Development and Collection Review of Wu Narrative Ballads	26
III. Commentary on the Research of Wu Narrative Ballads	36
Chapter Two Motif Types and Geographic Distribution of Wu Narrative Ballads	46
I. Basic Features	46
II. Motif Types	68
III. Distinctive Geographic Distribution	81
Chapter Three The Formative Factors for the Development of Wu Narrative Ballads: Their Folk Cultural Environment	92
I. Internal Tensile Force; Natural Development of the Performing Tra-	

ditions of Wu Ballads	92
II. External Demands: Spiritual Requirement for Better Living	101
III. Competition and Quasi – professional Performers; the Catalyzer of Long Narrative Ballads	107
IV. Interplay of Story – telling and Ballad Performing Traditions	109
Chapter Four Sound of Nature: Performing Environment of Wu	
Narrative Ballads	129
I. Farmers' Songs; The Performing Arena	129
II. Performing Term in the Farming Field; Ballad Squads and Their Functions	140
III. Growing Skills in Competition; Singing in Antiphon and Its Func- tions	162
Chapter Five Formulaic Types of Wu Narrative Ballads—a case	
study of narrative of personal emotions	177
I. Word Formula	178
II. Syntax Formula	190
III. Ballad Beginning Formula	201
IV. Plot Formula	213
V. Structure Formula	226
Chapter Six “Shifting Ballads”: Creation During Performance	240
I. “Shifting Ballads” Talked by Singers	240
II. How to “Shift Ballads”	243
III. How the Skill of “Shifting” Forms and Functions	264
IV. The Narrative Structure of “Shifting Ballads”	271
Chapter Seven The Role of the Singers	276
I. Living Conditions	277
II. The Transmission Types	287
III. Learning Techniques	295

IV. Religion and Taboo	303
Conclusion	307
I. How to Define Wu Narrative Ballads	307
II. Existing Questions and Urgent Work to Be Done	311
Appendix One: Bibliography	316
Appendix Two: Biographies of Major Singers	321
Appendix Three: <i>Bao Liu Jie</i>	327
Postscript	356

绪 论

1981年12月16—20日,江苏省、浙江省、上海市两省一市民间文学协作区在苏州市召开第一次吴歌学术讨论会。在这次会上,首次推出了长篇叙事山歌《五姑娘》、《沈七哥》,两首作品都有两千多行,引起了与会专家学者和新闻界的重视,认为这两首长篇叙事山歌的发现,打破了长期以来认为汉族没有长篇民间叙事诗的论断。尤其是《五姑娘》,在1982年第3期《钟山》上全文发表后,引起了很大的震动,国内外30多家报刊发表了作品节选或新闻通讯。为此欢欣鼓舞者有之,怀疑质问者有之。为了弄清事实真相,一批又一批的民间文学研究者、文学研究者深入到江苏省吴江县芦墟镇,采访年近80的老歌手陆阿妹。老歌手的歌声、记忆力征服了每位到场的学者,包括著名美学家王朝闻先生,称赞《五姑娘》是“卓越的发现,伟大的诗

第一次吴歌学
术讨论会合影

篇”。著名学者、复旦大学教授赵景深先生题词：“吴依珠语传渔乡，村叟留歌韵味长，莫道汉家无钜著，悠悠一曲五姑娘。”自从《五姑娘》和《沈七哥》被发现以后，在吴语地区，又相继发掘了《赵圣关》、《鲍六姐》、《孟姜女》、《林氏女望郎》、《严家私情》、《红娘子》、《魏二郎》、《朱三与刘二姐》等30多部中长篇吴语叙事山歌，形成了一个吴语叙事山歌集群。针对这种现象，国内有不少学者已对此展开了研究，取得了不少成果。但与发现的这么多优秀作品相比，研究还是比较薄弱的，诸如吴语叙事山歌是在怎样的文化生态环境中形成的，什么是吴语叙事山歌的演唱传统，著名山歌手（歌头）在长篇吴语叙事山歌的传承中起到了怎样的作用等等问题，都有待开拓和进一步深入研究。写作本文的目的也正是想为这方面的研究，作出自己的一点努力。定名为“演唱传统研究”，是基于这样的考虑：吴语叙事山歌在民间是一种“活态”的存在，演唱既是它的存在形态、表达方式，也是它的“载体”，脱离了演唱也就失去了其活态的生命。因此，从这个角度而言，吴语叙事山歌的传统也就是演唱传统。

一、研究对象与资料来源

本文的研究对象是吴语地区流传的叙事山歌，重点是长篇叙事山歌。^①

在20世纪80年代以来的研究中，学者们对于吴语地区流传的歌谣习惯称为吴歌、长篇吴歌、长篇叙事吴歌（嘉善地区学者称为田山歌），虽然在学界流行，但是在田野调查中发现，绝大部分的歌手和民众并不知道吴歌为何物，问他们吴歌的事，也不知所云。为此我又专门请教了苏州、常熟、吴江、无锡、南通、嘉善、青浦等地的民间文学专家和搜集整理者，他们一致认为在民间一直是称“山歌”的，演唱活动就叫“唱山歌”。虽然在《乐府诗集》中已有“吴歌杂曲”的记载，历代文人的诗词中也有“吴歌”的说法，但恐

^① 由于近些年来实行机构改革，各地行政区划及名称变化较大，考虑到本书所选用的资料及发生的事件大都在20世纪八九十年代，所以书中涉及的地名原则上仍用当时的名称。如江苏省吴江县即为今天的江苏省吴江市，等等。