

吉首大学学术成果

民族学湖南省优势特色重点学科建设成果

音乐学国家级特色专业建设成果

陈 东◎著

田野中的艺术呈现

——湘西土家族传统音乐文化的多维视角研究

 吉林大學出版社

田野中的艺术呈现

——湘西土家族传统音乐文化的多维视角研究

陈 东 著

吉林大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

田野中的艺术呈现：湘西土家族传统音乐文化的多维视角研究 / 陈东著. — 长春：吉林大学出版社，
ISBN 978-7-5677-6388-3

I. ①田… II. ①陈… III. ①土家族—民族音乐研究—湘西土家族苗族自治州 IV. ①J607.273

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第100096号

书 名：田野中的艺术呈现：湘西土家族传统音乐文化的多维视角研究
作 者：陈东 著

责任编辑：朱进 责任校对：朱进 李涛
吉林大学出版社出版、发行
开本：787×1092 毫米 1/16
印张：16.25 字数：301千字
ISBN 978-7-5677-6388-3

封面设计：美印图文
北京市媛明印刷厂 印刷
2016年4月 第1版
2016年5月 第1次印刷
定价：49.00元

版权所有 翻印必究
社址：长春市明德路501号 邮编：130021
发行部电话：0431-89580026
网址：<http://www.jlup.com.cn>
E-mail：jlup@mail.jlu.edu.cn

目 录

绪 论	1
第一章 湘西土家族传统音乐文化的“生境”	11
第一节 湘西地理概况	12
第二节 湘西历史沿革	13
第三节 传统音乐文化与族源历史关系	15
第四节 土家族传统音乐文化的音地关系	29
第五节 土家族传统音乐文化的社会生态	33
第二章 湘西土家族传统音乐的类型与特征	47
第一节 器乐类	48
第二节 民歌类	87
第三节 土家族民间戏曲音乐	149
第三章 语言音乐学视野中的湘西土家族传统音乐文化	159
第一节 语言与音乐	160
第二节 湘西土家族母语与传统音乐文化	165
第三节 文化变迁背景下湘西土家族母语音乐文化的当代思考	177
第四章 审美文化学视野中的湘西土家族传统音乐	181
第一节 土家族原始文化心理与音乐艺术形态	181
第二节 土家族传统音乐艺术承载的族群巫文化意识	188
第三节 土家族传统音乐艺术形态彰显的族群生命意识	196
第四节 自强不息与内外兼容的族群文化精神	204

>>> 田野中的艺术呈现

第五章 文化生态视阈下湘西土家族传统音乐文化的保护·····	207
第一节 湘西文化概述·····	207
第二节 湘西土家族传统音乐文化的特色与价值·····	218
第三节 湘西土家族传统音乐文化的现状·····	226
第四节 文化生态视阈下湘西土家族传统音乐文化的保护·····	228
参考文献·····	248

绪 论

关于土家族文化的调查与研究，最早的文字记载见于清嘉庆年间严如煜的《苗防备览》[卷九《风俗(下)·永保土人风俗》]。其中记载了聚居于湘西永顺、保靖一带的“湘西北土人”的风土人情，是研究湘西土家族历史文化的珍贵文献资料。尤其是作者记录了140个土家语词汇，涉及天地、时令、人体、数量、亲属称谓、服饰、食物、牲畜家禽、文化、性状、生活用具等诸方面，更是研究土家族语言不可多得资料。其后，1941年卢美意发表的《湘西现代文化对现代文明之贡献》、《湘西历史文化之新发现》也涉及了对土家族现状及历史文化的认识和评价。20世纪50—60年代民族成分确认工作正式拉开了土家族探究的序幕。研究主要集中在语言、历史、习俗和艺术方面。研究群体主要是国内知名学者，如严学窘、汪明禹、王静如、潘光旦、罗常培、杨成志等。开拓性的主要研究成果有被学界视为土家族研究奠基之作的《湘西北的土家与古代巴人》《关于湘西土家语的初步意见》《湘西土家族概况》(以上三篇论文均收入1955年《中国民族问题研究专集》第四辑)三篇研究论文。此外，还有潘淇、彭泊等撰写的《湘西少数民族访问调查报告》等10多篇研究和介绍土家族的文章。

经历了十年动荡的岁月之后，随着民族身份的再次确认和恢复工作的重新启动，土家族研究也逐渐走向正轨。研究的地域也从湘西拓展到土家族栖息的整个武陵山区，研究内容也从语言、历史、习俗和艺术拓展到了政治、经济、社会、哲学、语言、文化、艺术、教育、历史和宗教等各个方面。突出成果在于：

第一，编订了一批地方民族史、志。影响较大的资料集有湖南省民委民研所编印的《土家族的语言与风习》、《湘西土家族的文学艺术》(1982年印)，鹤峰和五峰两县史志办合编的《容美土司资料汇编》(1984)、《土家族历史讨论会论文集》(1984)，鄂西州民委编印的《鄂西少数民族史料辑录》(1986)、《川东南民族资料汇编》(1986)等。其中王炬堡、刘孝瑜二位先生编写的《土家族简史》(1984)是研究土家族的第一部通史，较

全面地反映了土家族的历史、政治、经济和文化艺术，是土家族研究的又一奠基之作。还有彭继宽、姚纪彭主编的土家族的第一部文学史——《土家族文学史》（1989），第一次把土家族文学进行完整、翔实的归纳梳理，增进了纳入中国文学史视野的进程。不但为土家族研究积累了大量资料，也推动了土家族研究的进程。

第二，出版了一批具有重要学术价值的研究成果。如《土家族研究丛书》（中央民族大学出版社，1999年）《土家族问题研究丛书》（民族出版社，2001年）《土家族语言文化丛书》（贵州民族出版社，2004年）、《吉首大学民族研究文库》（民族出版社，2006年）等作品。此外，还出版了《表象隐义——土家族传统文化的象征人类学阐释》（柏贵喜，中国社会科学出版社，2005年）、《土家族传统制度与文化研究》（宋仕平，民族出版社，2005年）、《民族社会发展与文化变迁——土家族乡村社区调查与研究》（刘伦文、谭志满，民族出版社，2005年）、《母语存留区土家族社会与文化——坡脚社区调查与研究》（刘伦文，民族出版社，2006年）、《湖北清江流域土家族生态学研究》（艾训儒，中国农业科学技术出版社，2006年）、土家族古代社会制度文化研究（宋仕平，民族出版社，2007年）、《守望民族的精神家园——湘西土家族苗族非物质文化遗产保护与传承研究》（陈延亮，中央民族大学出版社，2008年）、《武陵地区非物质文化遗产及其文献集成》（胡萍、蔡清万，民族出版社，2008年）、《中国湘鄂川黔边区研究》、《中国民族文化大观·土家族卷》等。国家“十一五”时期重点文化项目《中国少数民族古籍总目提要·土家族卷》（国家民委全国少数民族古籍整理研究室组织编纂，2010年4月由中国大百科全书出版社出版）对土家族古籍进行了全面盘点，共收录土家族古籍条目4000余条。每一条目的内容提要部分都对所收录古籍的主要内容及相关学科的联系进行了概括和介绍，提要正文根据所述古籍的重要性进行等级区分，划分为甲、乙、丙、丁四编。其中甲编为书籍类，分经卷、史志、谱牒、艺文、科技及其他五个部分；乙编为铭刻类，分石碑、牌坊、墓碑、摩崖石刻及其他铭刻五个部分；丙编为文书类，分朝廷文书、地方文书、民间文书三个部分；丁编为讲唱类，分神话、传说、故事、歌谣四个部分。充分展示了土家族丰富多彩的历史文化遗产，反映了土家族人民对中华民族与中华民族文化的重大贡献，是一部不可多得的土家族研究的参考书。土家族语言文化研究方面的作品还有《土家语汉语词典——土家族语言文化研究集成之一》（张伟权编著，贵州民族出版社，2002年），2006年再版《汉语土家语词典》，是土家

族语言文化研究丛书，2008年陈正慧主编《土家族研究资料目录索引》（湖北人民出版社），2010年谭志满著《文化变迁与语言传承》（中国社会科学出版社）是土家族的语言人类学研究，中国作家协会编写的《新时期中国少数民族文学作品选集 土家族卷》（上、下册）（作家出版社，2013年），共收入54位土家族作家的作品，既收入了黄永玉、贺捷生、孙健忠、叶梅、李传锋、颜家文、汪承栋、陈川、田瑛、彭学明等早已成名的作家的作品，也收入了田耳等风头正劲的青年作家的作品，还收入了几位发展势头很好的80后作家的作品，集中展示了土家族作家的总体创作水平，也从一个侧面反映了新时期以来中国文学的水平。陈延亮主编的《土家族大辞典》全面系统地记录了土家族地区的自然、政治、经济、社会、历史、文化和艺术等内容，是一部能为读者提供翔实、权威、便捷的有关土家族和土家族聚居地区资料和信息工具书。另外，还有四篇厚重的博士论文，即朱圣鄂的《湘渝黔土家族地区历史经济地理研究》（陕西师范大学，2002年），陈心林的《南部方言区土家族族群性研究——以武水流域一个土家族社区为例》（中央民族大学，2006年），黎力的《否定之否定：长阳土家族跳丧仪式的研究》（上海戏剧学院，2008年），李然的《当代湘西土家族苗族文化互动与族际关系研究》（中央民族大学，2009年）。这些博士论文涉及范围广泛，研究深入，拓展和深化了对土家族的研究。除此之外，近20年来省级以上学术刊物还先后发表了800多篇与土家族相关的研究论文。由此可见，时至今日，土家族研究已经进入到了一个全面、深入、更高层次的研究阶段。

第三，国外学者和本土学者的加入拓展了土家族研究的时空场域，增进了研究的国际交流与合作。国外关于土家族的研究主要集中在语言、文化、社会、历史和宗教方面。研究者主要来自日本。最初的研究成果是松村一弥的《中国少数民族：历史、文化及现状》（每日新闻社，1973）。作者在当时信息非常封闭的情况下，收集所有能收集到的资料，经过精心编排，对包括土家族在内的中国54个少数民族的历史、文化、语言等进行了概述。这还是当时在日本第一本对中国少数民族进行全面概述的著作，被学者们喻为“民族志概论”。进入20世纪80年代以来，中日交往广泛展开。日本学者陆续到我国少数民族地区进行访问和田野调查，写出了许多描写和分析中国少数民族地区历史与文化的论著、纪行、论文等，取得了丰硕的研究成果。如东英寿的《中国少数民族“土家族”的文学》（鹿儿岛大学文科报告第一分册，1993），作者曾经两度深入到湖南、湖北和贵州土家族地区搜集相关资料，较系统地介绍了土家族的文学。岩日昌章的《中国少数民族与语言》

>>> 田野中的艺术呈现

《土家族》（光生馆，1983）是一部在参考使用了我国大批民族语言论著资料基础上较详尽地介绍我国少数民族语言的著作。著作的特点是“着重从汉语与少数民族诸语言的接触与交流出发，介绍汉语在语音、词汇和语法方面对少数民族诸语言的影响”。此外，涉及土家族的研究成果还有市川捷护和市桥雄二著的《走访中国55个少数民族》（白水社，1998），依据作者的见闻，以普通游记的形式对中国55个少数民族进行了概括的介绍；中国西南民族研究学会和日本民博编辑出版的《中国西南诸民族文化的研究：日中共同研究报告集》（1990），是民博于1986年9月18日至20日召开的日中联合研讨会“中国西南民族研究集会”的正式报告书，收有中日学者18篇论文；白鸟芳郎著的《华南文化史研究》（六兴出版，1985），集作者近30年研究成果之大成，主要研究中国西南、云南等地的民族文化现象，他的学说早已为我国历史学界和民族学界所熟悉；冈田宏二著的《中国华南民族社会史研究》（汲古书院，1993）一书，征引大量资料，对中国南方历史上的古代民族及其经济形态、瑶族族源、宋代广西地区与从五代十国到宋代的湖南地区的有关民族问题做出综合研究，提出了不少精辟的分析，反映了当时日本学者对中国华南民族史研究的最高最新水平；冈田宏二的《唐末五代宋初湖南地域的民族问题：以彭氏系谱与土家族的关系为中心》（东洋研究，1984）是他20年来从事研究成果之汇总。以上这些国内外关于土家族研究的论著视野广阔，成果丰厚，尤其在社会历史和文化思想方面的研究成果积淀宽广且深厚，在国内外都具有核心的话语权和影响力。

相对于土家族社会历史和思想文化的研究著述，土家族音乐文化方面的研究稍显薄弱。这与土家族有民族母语却没有民族文字有着直接的关系。土家族历史至今经历了两种语言文化环境，即历史上的母语文化环境和当代的母语和汉语方言——西南官话并存的文化环境。这对于以汉族学者为主体的众多研究人员来说，语言不通成为深入研究土家族文化的瓶颈。而土家族的文学艺术又大多以民族歌舞的形式展现与传承。要进一步深入研究土家族文化的特质，当前尚且活态遗存的，仍然以母语和西南官话操演的土家族音乐艺术（包含民歌、歌舞音乐、民族器乐、祭祀音乐）就必然成为专家学者集中观照的对象。对土家族传统音乐文化的调查始于上世纪50—60年代民族成分确认工作。1958年秋，中南局及湖南、湖北等省组织了土家族文学艺术的调查活动，此活动一直持续到1959年，参加调查的有中央民族学院、武汉大学、湖北艺术学院的师生。他们深入到恩施土家山寨和湖南龙山县的部分地方，搜集了大量的第一手资料，最后形成了16开本的上、下两册资料集。

武汉大学中文系、中央民族学院中文系整理出中国少数民族中最早的《哭嫁歌》¹。1958年，由中国音乐研究所编辑，由音乐出版社出版的《湖南音乐普查报告》，亦含少量土家族音乐的内容。20世纪80年代以来，土家族音乐文化艺术开始受到国内众多学者的关注。随着世界范围内“非遗”保护的不断深入，研究者针对土家族无字的文化环境和本族母语渐趋消亡的严峻现实，掀起了土家族文化艺术研究和保护的热潮。尤其是1983年在湘西龙山县农车乡举办了新中国成立以来最大规模的土家族传统节庆“舍巴日”²，揭开了土家族音乐文化研究的新篇章。研究对象涵盖了土家族民歌、歌舞音乐、民族器乐和宗教音乐，研究成果也日趋丰富，主要体现在以下几个方面：

一、对土家族传统音乐的搜集与记录

近30年来，众多的专家学者和土家族民间艺人搜集、记录和整理了大量的、珍贵的土家族传统音乐曲谱和文字资料。如《中国民间歌曲集成·湖南卷》³《土家族挤拔牌子》⁴《土家族民歌》（四川民族出版社，1987年）《湘西民歌集成》（上、下册）⁵《土家族打溜子传统曲牌精选》⁶《恩施土家族苗族自治州民间歌曲集》《恩施土家族苗族自治州南剧音乐集》《恩施土家族苗族自治州民间曲艺音乐》《恩施民间舞蹈和民间器乐集》⁷《利川民间打击乐集》⁸《咸丰民间器乐曲集》⁹（上、下册）《来凤民间器乐曲》、《来凤民间歌曲》¹⁰《宣恩民间歌曲集》¹¹等。从这些土家族传统音乐集录当中，我们不仅可以看到土家族地区的社会、政治、经济状况，更可以看到土家人的思想情感和精神面貌，也为今后研究土家族音乐提供了宝贵的

1. 武汉大学中文系、中央民族大学中文系整理：《哭嫁歌——土家族的抒情长诗》《土家族文学艺术史》《土家族的哭乐》。
2. “舍巴日”：土家语读“se53 pa53 ri55”，即做给你们看的意思。是土家族进行祭祀祖先神灵、跳摆手舞、唱摆手歌、唱土家山歌、吹咚咚喙、跳茅古斯（被学界誉为土家族远古戏剧的活化石）、打溜子的传统的大型节庆活动。
3. 《中国民间歌曲集成》：全国编辑委员会编。《中国民间歌曲集成·湖南卷》（下卷）[M].北京：中国ISBN中心出版.1994年版。
4. 彭秀磐搜集整理.土家族挤拔牌子[M].成都：四川民族出版社.1987.9.
5. 湘西州民委编印[M].吉首.1984.5.
6. 土家族打溜子传统曲牌精选.李开沛、田隆信编著[M].长沙：湖南文艺出版社.2011.9.
- 7~11. 这几部土家族音乐曲集分别来自《恩施州民族研究丛书》（湖北人民出版社，2006年5月版）、《来凤县民族文化丛书》（湖北人民出版社，2007年10月版）、《宣恩县民族研究丛书》（湖北人民出版社，2007年5月版），是恩施州民宗委从2000年开始策划和主持实施民族民间文化抢救与研究的成果。

资料。

二、土家族传统音乐的研究著述

较具代表性的研究成果有樊祖荫的《中国多声部民歌概论》(1994.1),对土家族多声部民歌劳动号子和哭嫁歌从音乐本体的角度进行了分析和阐释;田联韬的《中国少数民族传统音乐》(上、下册)(2001.10),对土家族历史文化背景、传统音乐的源流、类别、结构及形态进行了分类阐述;田世高的《土家族音乐概论》(中央民族大学出版社,2002.6)回顾了土家族音乐发展的历史,阐明了土家族音乐与民俗学、民族学、地理学、人类学、语言学之间的共生关系,剖析了土家族音乐的构成因素,揭示了土家族音乐的文化特征与歌舞特征,是目前国内第一本,也是唯一一本较全面系统地介绍和阐述土家族传统音乐的专著;余咏宇的《土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义》主要论述的是鄂西土家族哭嫁仪式、哭嫁歌的音乐特征及其社会含意。作者的研究取向是“采取民族音乐学的角度,即研究‘文化中之音乐’(music in culture),故此除了观察有关音乐活动外,更要了解音乐现象背后的社会和文化含意,且在探索所研究音乐的含意时,也需联系到音乐的本质,才可以将这些含意作较为有意义的诠释,因而在研究哭嫁歌时,其取向将触及1现象,2涵义及3本质三个方面。三个层面相互联系,构成了‘立体性’的取向。”¹对于土家族传统音乐研究具有启发意义。同时,其充分的学术交代,对谱例、图表和文本之间关联的细节处理都是值得学习的。齐柏平的《鄂西土家族丧葬仪式音乐的文化研究》(中央民族大学出版社,2006.12)从考察鄂西土家族丧葬仪式音乐入手,对土家族丧葬仪式中的宗教观念、仪式行为、音乐形态加以分析总结,对土家族丧葬仪式音乐文化的特点、模式及其分布规律进行理论研究;徐暘、齐柏平合著的《中国土家族民歌调查及其研究》²对土家族民歌的源流、分类、音乐本体、文化功能、保护与传承进行了分析和阐述,并附录了搜集的近百首民歌谱例。内容较详实,具有较高的参考价值;陈廷亮、彭南均合著的《土家族婚俗与婚礼歌》围绕土家族的婚俗展开系统、全面的研究,从而展开了一幅土家婚俗的精美画卷。³此外还有一批土家族本土研究人员针对具体的土家族音乐形式编写的书籍,如《土家族民歌》《鄂西土家族器乐文化》

1. 余咏宇.土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义[M].北京:中央民族大学出版社.2002.6 P.7.

2. 徐暘,齐柏平.中国土家族民歌调查及其研究[M].北京:民族出版社,2009.7第1版。出自中央民族大学“985工程”中国少数民族语言文化教育与边疆史地研究创新基地文库。

3. 陈廷亮,彭南均.土家族婚俗与婚礼歌[M].北京:民族出版社.2005.8.

《建始号子》《巴东堂戏》《恩施灯戏》《鹤峰傩愿戏》《鹤峰柳子戏》《清江流域撒尔嗬》《薅草锣鼓》《黔江山歌》¹等。

三、土家族传统音乐研究学术论文

除去以上研究著作之外，近年来针对土家族音乐进行研究的博士学位论文有的：向华的《土家族民歌旋律音调结构研究》²，作者在王耀华教授的精心指导下，运用民族音乐学的理论和方法，以旋律音调为切入点，对武陵山区土家族的民歌进行了搜集、整理，在此基础上对每一类民歌进行分析研究。作者“透过音乐形态对土家族民歌的功能、族性特征、形成原由及其深刻的文化内涵加以阐释”。罗章的《土家山歌经验的生长与互动》³作者运用人类学的田野工作方法，对重庆酉阳地区土家族山歌进行了系统的搜集和整理，在分析研究中运用教育学原理深入地探究了酉阳土家族山歌的文化生态和文化功能，并就这些文化功能进行评析，对其作为教育资源的开发提出个人的见解；陈宇今的《狂欢的灵歌——土家族歌师文化研究》⁴，作者以土家族歌师为对象，从土家族宗教信仰、土家族的民族精神与土家族歌师文化的关系、土家族歌师文化的狂欢化性质、土家族歌师文化的典型类型及其狂欢化特征等几个方面进行了深入仔细的专门研究。另外，与土家族传统音乐密切相关的博士学位论文还有刘伦文的《母语存留区土家族社会与文化》、陈廷亮的《守护民族的精神家园》、宋仕平的《土家族传统制度文化研究》、谭志国的《土家族非物质文化遗产保护与开发研究》、谭志满的《文化变迁与语言传承》、冯敏的《秀山土家族家庭研究》。这些研究论文的研究视角、对象、目的都没有离开土家族传统音乐的形式和内容。

近十年来，针对土家族传统音乐研究的硕士学位论文有40余篇，主要集中在以下几个方面：一是针对土家族传统音乐艺术的个案研究，如李慧丹的《土家族哭嫁歌》、向晓霞的《酉水船歌研究》；二是针对土家族民歌的演唱技巧、艺术特征、文化内涵的研究，如王桂芬的《论湘西土家族民歌的演唱特征》；三是针对知名的土家族民间艺人的研究，如唐绚丽的《长阳民间歌手王爱民、王爱华演唱艺术研究》；四是随着美学研究向民族美学研究的

1. 这11部土家族音乐文化研究著作分别来自《恩施州民族研究丛书》（湖北人民出版社，2006年5月版）、《来凤县民族文化丛书》（湖北人民出版社，2007年10月版）、《宣恩县民族研究丛书》（湖北人民出版社，2007年5月版），是恩施州民宗委从2000年开始策划和主持实施民族民间文化抢救与研究的成果。

2. 向华.土家族民歌旋律音调结构研究[D].福建师范大学博士论文.2013.5.

3. 罗章.土家山歌——经验的生长与互动[D].西南大学博士论文.2006.10.

4. 陈宇今.狂欢的灵歌——土家族歌师文化研究[D].华中师范大学博士论文.2010.3.

延伸，有学者也开始从美学的视角研究土家族传统音乐，如江珂的《湘西傩戏音乐的艺术审美研究》、田世高的《论土家族音乐之美——乐种——传播——线的艺术》、宋晓芸的《接受美学视野下的土家族民歌》和《土家族民歌的生态美探讨》等。这样的研究拓展了土家族传统音乐演技的理论视野，为后续的研究提供了思路和理论参考。

四、土家族审美文化研究

20世纪90年代初，我国开始兴起审美文化研究。1997年，审美文化学第一次被官方正式列入了学科体制。作为一个新兴的学科和研究领域，以少数民族文化事象作为研究对象进行审美文化研究的成果相对较少，对土家族而言更为甚之。近十余年来，针对土家族的美学和审美文化的研究文章仅有30余篇，如《土家族民歌的审美特征初探》（黄洁，《民族文学研究》，2001年第2期），《土家织锦的审美特征》（辛艺华、罗彬，《华中师范大学学报·人文社会科学版》，2001年第3期），《土家族傩戏面具象征性审美论析》（辛艺华，《中南民族大学学报·人文社会科学版》，2003年第4期），《从土家织锦纹样构成看土家族朴素的审美追求》（金晖，《湖北民族学院学报·哲学社会科学版》，2003年第5期），《论土家族巫术文化中的审美情感》（汤林，《三峡文化研究丛刊》，2003年），《从“西兰卡普”看土家族人服饰审美观——巴人服饰文化探索》（黎亚梅《长江师范学院学报》，2007年第5期），《酉水流域土家族古建筑的宗教崇拜与审美文化传播——以土家族村寨舍米湖摆手堂为个案》（戴宇立《遵义师范学院学报》，2008年第6期），《东方裸神：土家族原生态文化审美论——从神农溪裸体拉纤谈起》（王飞霞，《黑龙江民族丛刊》，2009年第3期），《从西兰卡普看土家族审美文化——以武陵地区酉水流域为例》（张汉军，《长江论坛》，2010年第4期），《论土家族吊脚楼建筑的审美特点与自然生态的和谐》（金晖，《作家》2010年第8期），《土家族民歌的生态美探讨》（宋晓芸，《文学界》（理论版），2011.5）等。近几年来主要有三篇著述颇具启发意义。其一是《诗性的湘西：湘西审美文化阐释》¹（陈素娥著，民族出版社，2006版）是第一部较系统阐述湘西审美文化的专著。作者用了三章篇幅具体论述了湘西审美文化的学理背景、方法意义、基本特征与品格以及生成的文化土壤。全书分为物质文化审美、精神文化审美、制度文化审美三编，成为少数民族审美文化研究的一种重要范式。邱紫华先生在序中高度评价了该著作的学术价值：“作者以其全面性的论述，多层次的审视以及

1. 陈素娥.诗性的湘西:湘西审美文化阐释[M].北京:民族出版社,2006.12

对丰富的审美现象所作的条分缕析，使人感到作者结构本书的苦心和这本书所具有的厚重的学术分量。作者在研究和论述湘西的审美文化的特点时，注重用共时性与历时性相结合的方法，将现代的审美文化遗存情况同追本溯源的研究相结合，从而显出了一定的历史深度。作者还注重从美学的角度阐释湘西各民族传统的宗教、思维方法、传统伦理观念、政治体制、地理环境等多学科和多种文化形态对审美观念的形成所起的助推作用。并且对艺术传统所具有的重大影响加以了细致的论述，这显示出了作者的研究方法的现代性和宽阔的研究视野。”¹但是，稍显不足的是该著作虽然讨论了土家族的审美文化问题，但主要还是局限于湘西地区，并且是不同的少数民族的支系，其族源历史、生态环境、文化心理、民族性格、价值趋向虽有少数民族的共性，但却存在着明显的差异。并且对美学理论和具体艺术之间的关系的分析也不够深入和系统。其二是针对土家族物质文化的审美文化研究如《土家族村落文化的审美流变——以鱼木寨为审美视点》²，再次展示了土家族审美文化的独特价值。有学者评价说本书“将这项一般人望而生畏的重任完成得十分优雅漂亮，对于所研究民族乃至中国其他少数民族做出的贡献可谓巨大。这是一部资料丰富、视野开阔，集土家族民俗、信仰、传说、建筑、石刻、文化传播等内容于一体，汇学术性、知识性、趣味性、观赏性于一炉的图文并茂的著作；也是一块了解土家族村落文化的敲门砖，一把揭示土家族神秘生存文化的金钥匙”³。其三是西南大学2011届博士生杨亭的博士学位论文《土家族审美文化研究》。作者很敏锐及时地把握住了当下国内美学研究的动向，也关注到了目前土家族审美文化的初始状态，并较好地把握了美学理论与具体艺术形式之间的关系⁴。这些都是此前的研究所未曾企及的广度和深度。但是作者在批判前人研究的单一性和浅表性的同时，却只是选取了土家族傩戏、药师、花灯戏与摆手舞进行具体阐释，并以此代为土家族审美文化。笔者不禁试问：伴随了土家族数千年的传统音乐艺术、手工技艺、工艺美术又代表着什么？尤其是同样作为非物质文化遗产的传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、传统曲艺、传统技艺，它们之间又都有着怎样的关联？它

1. 邱紫华.“序”，陈素娥.诗性的湘西:湘西审美文化阐释[M].北京:民族出版社:2006.3

2. 谢娅萍,戴宇立编著.土家族村落文化的审美流变——以鱼木寨为审美视点[M].北京:崇文书局.2010.12.

3. 李莉.一个寨子的审美文化史——评《土家族村落文化的审美流变》恩施:恩施日报.2010.10.16

4. 杨亭.土家族审美文化研究[D].西南大学博士论文.2011.5.

们的审美文化有何独特之处？它们与土家族厚重的物质文化遗产之间又都有着怎样的关系？

以上关于土家族传统音乐和土家族审美文化研究的个案为本选题的研究提供了扎实的专业理论视野和多学科的知识架构，但也存在几个问题：从研究的视角来看，单一学科视野研究较多，交叉学科多维视角研究较少，如艺术学进行的本体研究、历史学进行的溯源研究、文化学进行的内涵研究、社会学进行的功能研究等；从研究方法来看，虽然有相当一部分专家学者重视田野工作的首要性和基础性，并起到榜样的作用，但还是有不少成果存在脱离田野、主观臆想、重复研究甚至相互抄袭的现象；从成果的学术价值来看，表明“有什么、是什么”的浅层描述的多，真正依托核心的或权威的理论深入研究“为什么”的不多；从研究的领域来看，大家熟知的领域研究成果较多，创新领域研究的成果较少。

本专著以土家族传统音乐艺术为研究对象，通过多次细致的田野调查工作，充分掌握土家族传统音乐艺术和文化事象的第一手资料，综合运用人类学、民族学、语言音乐学、审美文化学、文化生态学等多学科知识和方法深入到土家族传统音乐艺术隐喻的符号体系和象征系统，去发掘其独特的艺术韵致以及文化特质与内涵。

第一章 湘西土家族传统音乐文化的“生境”

“生境”¹一词，不同的学科对其解释和关注的角度不尽相同。地理学将其定义为一个种群生活的典型地点或地段；生态学则是指栖息地；古生物学将其定义为昆虫个体、种群或群落生活、繁衍的场所，包括生物所需的生存条件以及直接影响它的生态因素。而“habitat”一词则是由美国Grinnell在1917年首先提出，并将其定义为生物出现的环境空间范围，一般指生物居住的地方，或是生物生活的生态地理环境。人类学家泰勒把文化定义为：“包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习惯以及作为社会成员的人所获得的任何其他才能和习性的复合体。”²人类学家从整体的观点理解文化，发现人类的不同民族从一开始就形成了不同的生活方式和文化心理，这是人类调试环境的必然结果。而将文化视为一种生命体的存在，首先要承认其有自身发展的规律，不同的文化形式均有其生命周期，但其兴盛和衰落的趋势则可能会因人类行为的影响而发生改变。当代生态学研究的着眼处多集中在生态群落的可持续发展方面，而文化研究的现实意义之一亦是增强传统文化的生存能力，进而探寻其可持续发展之路。在这一点上二者可谓异曲同工。文化也就像所有的生命体一样总要按照自身固有的逻辑演进，文化的生存和发展是文化与自然环境、人文社会环境互动的全过程，它是一种综合的思维方法。由此看来，文化生境应当是包括了文化的自然环境和人文社会环境两方面。一个民族的生境既有其自然属性，又有其社会属性。生境的社会性根植于该民族的文化之中，“没有文化归属的民族生境是不存在的”。³而就民族文化中的某一具体文化样式而言，它同样有着自然的、社会的、文化的特定生境。作为民族文化重要组成部分的民族音乐文化，经由民族共同体的创造，其传承过程中必然与所在的文化生境有着密切的共生关系，这样的共生关系对于有民族母语而没有民族文字的土家族而言尤为显著。

1. 威廉·A·哈维兰. 文化人类学[M]. 上海: 社会科学出版社: 2006. P36.

2. 杨庭硕, 罗康隆, 潘盛之. 民族、文化与生境[M]. 贵阳: 贵州人民出版社: 1992: 78.

3. 臧励酥等编. 中国古今地名大辞典[M]. 上海: 商务印书馆. 1982. 11.

第一节 湘西地理概况

“武陵山，自贵州苗岭分支，行乌沅二江间，蔓延于湖南省西北境沅澧二江间，高度达六千余尺，至常德西境之平山止，通称武陵山脉。”武陵山脉自西南向东北蜿蜒，西骑云贵高原，北边是鄂西山地，东南以雪峰山为屏障，海拔从1000多米降至100多米，被认为是我国黄河以南最古老的台地。行政区包括湖南省的湘西自治州、张家界市、怀化市、邵阳市以及贵州省铜仁市、湖北省恩施州和重庆市黔江区。湘西土家族苗族自治州现辖龙山、永顺、保靖、古丈、花垣、泸溪、凤凰和吉首7县1市。总面积15461平方千米，人口285万人，人口密度每平方千米184人。少数民族人口193.62万人，其中土家族106.20万人，苗族86.40万人，其他少数民族人口1.20万人。湘西土家族苗族自治州位于东经 $109^{\circ} 11' \sim 110^{\circ} 55'$ ，北纬 $27^{\circ} 44' \sim 29^{\circ} 47'$ 之间，坐落于湖南省西北部，与鄂、渝、黔接壤，处于云贵高原北东侧与鄂西山地南西端之结合部，地势由西北向东南倾斜，平均海拔800~1200米，西北边境龙山县的大灵山海拔1736.5米，为州内最高点，泸溪县上堡乡大龙溪出口河床海拔97.1米，为州内最低点。全州森林面积1147万亩，森林覆盖率达66.7%。有银杏、水杉、香楠等名贵树种，有杜仲、银杏、天麻、樟脑、黄姜等19种属国家保护名贵药材，是中国油桐、油茶、生漆及中药材重要产地。野生动物种类繁多，有脊椎动物区系28目64科，属国家和省政府规定保护动物201种，其中一类保护珍稀动物有云豹、金钱豹、白鹤、白颈长尾雉4种，二类保护动物有猕猴、水獭、大鲵等26种，三类保护动物有华南兔、红嘴相思鸟。武陵山脉横穿全境，主要支脉分三支：北为保靖白云山、龙山八面山，中支为永顺大米界，南为凤凰腊尔山、永顺羊峰山。湘西州属中亚热带季风湿润气候，具有明显的大陆性气候特征。上半年受夏季风控制，降水充沛，气候温暖湿润，下半年受冬季风控制，降水较少，气候较寒冷干燥。既水热同季，暖湿多雨，又冬暖夏凉，四季分明，降水充沛，光热偏少。光热水基本同季，前期配合尚好，后期常有失调，气候类型多样，立体气候明显。

湘西州境主要流水系，干流长大于5公里、流域面积在10平方公里以上的河流共444条，主要河流有沅江、酉水、武水、猛洞河等。沅水全长1033公里，流域面积89163平方公里，发源于贵州省都匀县云雾山鸡冠岭，从泸溪县浦市镇入境，流经浦市镇、白沙镇、武溪镇会武水，下流至大龙溪