

王家族审美文化研究

· 杨亭 著

带你走进王家族的审美文化
一部细致入微的学术著作

 人民出版社

王家族审美文化研究

杨亭 著

责任编辑:李 惠 pphlh@126.com

装帧设计:雅思雅特

图书在版编目(CIP)数据

土家族审美文化研究/杨亭 著. —北京:人民出版社,2014.9

ISBN 978-7-01-013353-9

I. ①土… II. ①杨… III. ①土家族-民族文化-审美文化-研究-中国
IV. ①K287.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 056086 号

土家族审美文化研究

TUJIAZU SHENMEI WENHUA YANJIU

杨亭 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:19.25

字数:240 千字

ISBN 978-7-01-013353-9 定价:48.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书系：

国家社科基金一般项目《土家族审美文化综合研究》
(10BZX076)；

中央高校基本科研业务费专项资金重点项目《土家族
文化传承及制度创新研究》(SWU1309384)

中文摘要

近年来，国内美学界兴起了民族美学，尤其是对民族审美文化的研究热潮。就土家族而言，较多是从地域性讨论土家族的审美文化，或是对土家族审美文化中的土家织锦、吊脚楼、民歌等进行分论研究，但是这些研究同土家族蕴涵的丰富的美学资源相比，却显得较为匮乏，遂使土家族审美文化研究流于浅表化、单一性。这样的研究既不能对土家族审美文化做出系统而深入的阐释，也在一定意义上忽视了美学理论和具体艺术形式之间的关系。

随着我国审美文化研究的转向，加之非物质文化遗产系统工程的不断推进，在一定意义上激发了审美人类学的知识建构，同时，也暗合了少数民族审美文化的现实境遇，其结果是必然带来少数民族文化研究视角的拓展和研究方式的变化。因此，在现有知识背景下，有必要从美学、文化人类学、民俗学的视角，对处于中国内陆唯一文化沉积带上的土家族审美文化进行深度描述，尤其是应对标示土家族民族性的傩戏、花灯戏、摆手舞与药师进行具体阐释。

首先，本文认为土家族在共同体逐渐形成过程中，直接受到“民族生境”的影响与制约，从而铸造了土家族审美意识。其一是复杂多变的自然环境对土家族审美意识的影响，主要表现为高远深幽的地域环境养成了土家族以生命为美的审美观念，形成了“动”、“力”、“乐”的审美范畴，赋予土家族民众自然美的审美视阈，以及土家族民

众对自然生命的价值关怀的真切体验。其二是双重的生计方式对土家族审美意识的影响，主要表现为土家族经历了渔猎文化和稻作文化的浸染，也在人与自然的同情感和亲切感的精神召唤下，催生了土家族的和谐之美的审美意蕴。其三是时空观念，主要基于自然环境与生计方式所赋予的地域性与民族性特质，并且以此为基础，衍生出该民族在时间点上重现本民族生命历程中的重要事件，赋之以立体式的神、人与鬼的信仰空间相叠加，从而呈现山地民族之特有的时空观所折射出的善恶观念。

其次，在宗教仪式与艺术形式及其审美意义共生与相互依存的中心话语的引领下，将土家族的傩戏、花灯戏、摆手舞与药师等艺术形式，及其蕴涵的宗教指向，纳入到美学意义上对土家族的戏剧、舞蹈与宗教进行审美观照和美学阐释。具体表现在：

一是傩戏。通过傩戏的信仰空间中的神圣与凡俗场域的设置，以及贯穿于傩戏整套仪式过程中的请神、娱神（酬神）、送神环节，揭示出驱邪逐疫、禳解丰产与祈福纳吉构成土家族傩戏的文化意义，其中的驱邪逐疫和禳解丰产处于土家族傩戏的文化深层，祈福纳吉则是处于土家族傩戏的文化表层。同时，土家族傩戏借助戏剧符号与表演形式，表现出独特的审美特质，即从唱辞和仪式意义追求的世俗化倾向来看，体现了以俗为美的审美风格；从秦童饰演的审美艺术形象来看，体现了以丑为美的审美形态。

二是傩面具。从傩戏表演的重要载体即傩面具来看，体现了以神秘为美的审美对象。由于土家族所处的自然生境对其自身艺术形式的审美创造，以及民众的生理和心理层面发生交互作用的直接结果，在某种程度上说直接导致了土家族傩面具的审美发生，同时，依托于陌生化的美感艺术表现形态，从而实现了对神秘之美的审美指向。

三是花灯戏。属于“南灯”范畴的土家族花灯戏，以其浓郁的民间祭祀文化中的祭祀仪式与演出礼规，在关涉季节转换所衍生的仪式行为中体现了该民族的庆典精神，同时，花灯戏中的花灯歌舞和花灯审美情感、能指和所指、形式和意义等相互交织并凝结为一个文化指向，也就是女神崇拜。在此基础上，通过花灯戏的表演姿态、动作和唱词等戏剧符号，它所隐现的就是一种阴柔之美，这也成为了土家族花灯戏的审美风格。

四是摆手舞。摆手舞借助宗教仪式和舞蹈表现形式，其意义指向是祭祀祖先，同时表达了民众对风调雨顺、五谷满仓、子孙绵延、平安吉祥等情感。除此之外，“同边手”的舞蹈动态，意在提升土家族民众的凝聚力，甚至成为表达土家族族史的最佳方式，还有，茅古斯舞蹈以茅草的装扮行为，来表达对先祖们的感恩和缅怀之情。正是因为“同边手”的舞蹈动态和茅古斯舞蹈，在虚幻的力的作用下形成的“神秘的舞圈”，从而也构成了“意义的符号”。所以说，土家族摆手舞的审美价值不在于简单地复写人们的行为动态，而在于展示人们深藏内心的生命激情。更为重要的是，摆手舞体现了土家族民众独特的圆形的审美特质。

五是药师。土家族药师以其浓郁的地域氛围和民族特性，凭借惊异与奇特的符篆咒语与仪式环节，实现人与神在敏感空间中的交感与互通，进而构建起自身的文化身份，并在仪式中诠释了文化意义。同时，土家族药师的仪式行为的神秘体验，其本身就是一种审美体验，因而凸现了蕴涵的美学意义，主要在于药师的审美人格范型、药师的阳刚之美和审美指向。

最后，探讨土家族文化传统的再生产及资本转化。随着传统社会向现代社会的文化转型，尤其是多元文化共存与交织的发展态势，土

土家族
审美文化研究

家族民众自觉遵从了“习惯性做法”，延续了审美文化中的诸多艺术活动，同时，也在延续文化传统的过程中进行了文化再生产，其间渗透与交织着地方权力对于政治、经济、文化与象征资本的争夺。

关键词：土家族；审美文化；象征符号；仪式过程；审美特质

目 录

CONTENTS

中文摘要 / 1

导 论 / 1

第一章 土家族审美文化的历史语境 / 27

第一节 土家族共同体的历史缔造 / 27

第二节 土家族审美文化的生成机制 / 36

第三节 土家族审美文化铸造和整合的双重效力 / 67

第二章 土家族傩戏的敏感空间和文化表演 / 78

第一节 土家族傩戏的敏感空间 / 78

第二节 土家族傩戏的文化表演 / 97

第三章 土家族傩戏的审美特质 / 130

第一节 以俗为美的审美风格 / 131

第二节 以丑为美的审美形态 / 138

第三节 圆转的审美情结 / 147

第四章 土家族傩面具的审美发生形态及意义 / 150

第一节 土家族傩面具的审美发生 / 152

第二节	陌生化：土家族傩面具的审美形态 / 159
第三节	神秘之美：土家族傩面具的审美意义 / 163
第五章	土家族花灯戏的宗教仪式和审美意蕴 / 170
第一节	土家族花灯戏的宗教仪式与演出礼规 / 171
第二节	土家族花灯戏的地方性和庆典精神 / 183
第三节	女神崇拜：土家族花灯戏的文化指向 / 188
第四节	阴柔之美：土家族花灯戏的审美风格 / 200
第六章	土家族摆手舞：文化焦点与审美表现 / 204
第一节	土家族摆手舞的仪式化和表演程式 / 205
第二节	摆手舞作为土家族文化焦点的基本构件 / 212
第三节	圆形的审美特质 / 221
第七章	土家族药师的文化身份与美学意义 / 229
第一节	土家族药师的文化身份 / 230
第二节	土家族药师的仪式过程和文化意义 / 234
第三节	土家族药师的美学意义 / 241
余论	土家族文化传统的再生产及资本转化 / 248
	参考文献 / 261
	附录 / 275
	后记 / 299

导 论

一、研究综述及问题缘起

近 20 年来，土家族研究取得了丰硕成果，在土家族历史、哲学、宗教、政治、军事、经济、文化、艺术、医药和体育等领域，先后出版有“土家族研究丛书”（中央民族大学出版社 1999 年版）、“土家族问题研究丛书”（民族出版社 2001 年版）、“土家族语言文化丛书”（贵州民族出版社 2004 年版）、“吉首大学民族研究文库”（民族出版社 2006 年版）等丛书。“土家族研究丛书”全套计划 16 册，其中 9 册已于 1999 年底由中央民族大学出版社出版，包括《土家族民间文学》（曹毅）、《土家族的传统伦理道德与现代转型》（周兴茂）、《田氏一家言诗评注》（陈湘锋、赵平略）、《土家族文化的发生学阐释》（朱炳祥）、《鄂西傩文化的奇葩——还坛神》（雷翔）、《土家族生死观绝唱——撒尔疍》（田万振）、《鄂西土家族传统情歌》（田发刚）、《土家族口承文化哲学研究》（萧洪恩）、《土家族区域的考古文化》（邓辉）。另外有 7 册已于 2002 年由中央民族大学出版社出版，包括《土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义》（余咏宇）、《土家族区域经济发展史》（邓辉）、《土家族仪典文化哲学研究》（萧洪恩）、《土家族区域可持续发展研究》（周兴茂）、《土家族音乐概论》（田世高）、《土家族民间文化散论》（曹毅）、《土家族革命斗争史略》（胡济民、胡源）。

这是我国第一套对土家族进行全方位系统研究的大型丛书。

自 2000 年开始，“土家族问题研究丛书”（民族出版社）继续出版，深入探讨土家族相关问题，包括《土家族土司兴亡史》（田敏，2000 年版）、《土家族文化史》（段超，2000 年版）、《道教与土家族文化》（邓红蕾，2000 年版）、《转型与发展——当代土家族社会文化变迁研究》（柏贵喜，2001 年版）、《科技进步与土家族地区经济社会发展》（李忠斌，2001 年版）、《土家族习惯法研究》（冉春桃、蓝寿荣，2003 年版）、《土家族地区教育问题研究》（黄仕清，2003 年版）。其中，《土家族文化通志新编》（彭英明主编，民族出版社 2001 年版），主要从土家族的历史演变、文化变迁、经济发展、家族传统、教育传承、风俗习惯、宗教禁忌等多方面进行了深入讨论，以其独特的问题意识进一步推进了土家族研究的进程。

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，中国社会科学院出版社 2005 年版）、《土家族传统制度与文化研究》（宋仕平，民族出版社 2005 年版）、《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 年版）、《鄂西土家族丧葬仪式音乐的文化研究》（齐柏平，中央民族大学出版社 2006 年版）、《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 年版）、《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 年版）、《土家族古代社会制度文化研究》（宋仕平，民族出版社 2007 年版）、《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 年版）、《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 年版）。土家族语言文化研究方面还有：《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——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2008年版)。2010年,谭志满著《文化变迁与语言传承——土家族的语言人类学》(中国社会科学出版社2010年版)。

另外,还有4篇厚重的博士论文,它们是朱圣钟《鄂湘渝黔土家族地区历史经济地理研究》(陕西师范大学,2002年版)、陈心林《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年版)、黎力《否定之否定:长阳土家族“跳丧”仪式的研究》(上海戏剧学院,2008年版)、李然《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年版)等,这些博士论文涉及范围广泛,拓展了土家族的研究。近20年来先后发表了800多篇论文。由此可见,土家族研究已经进入到了一个全面深入的研究历程。

具体说来,主要表现在以下几个方面:

(一) 土家族的社会历史研究

自上世纪50年代潘光旦先生的《湘西北“土家”与古代巴人》一书面世以来,便开始了对土家族历史源流的探寻,但“十年动乱”割断了学界的研究进程,直到80年代初,土家族研究才重新兴起,主要集中在对土家族历史社会变迁的史料发掘方向。随之,各地方相继出版了一系列土家族自治地方概要,大多数属于前期性的整理工作。到90年代,各研究专著和数百篇论文陆续出版与发表。随着相关资料的不断整理完善,国内土家族研究出现了阶段性的繁荣。

土家族民俗专家杨昌鑫主编“民俗文库”之《土家族风俗志》(中

央民族学院出版社 1989 年版) 一书, 为推动民俗理论研究的发展提供了翔实的原始资料。杨铭主编了《土家族与古代巴人》(重庆出版社 2002 年版), 在《前言》中对该书概括到: “从土家族与古代巴人的历史、地理方面的渊源关系入手, 考察两者在历史、地理上的关系, 得出古代巴人为土家族先民之一的结论。然后, 论述土家族与古代巴人在文化、艺术、宗教、习俗等方面的联系, 从更深层次上证明土家族与古代巴人的历史文化渊源关系。详细地阐述了土家族与巴人关系的各个方面及各个层次, 对于主张土家族与古代巴人一脉相传的命题是一次重要推进, 其学术水平在国内这一领域达到了前沿水平。”^①2002 年, 黄柏权的《悠悠洗车河》以游记散文方式回眸历史, 从“洗车河”这个独特的视角开掘土家族民俗文化的当下遗存。在《后记》中, 作者说到, “从横跨河上的凉亭桥、傲然屹立的马头墙、拾级而上的坡子街、凌空河岸的吊脚楼, 能解读出更多的文化意蕴。那些遮掩于荒山野岭中的码头和青石板街, 多少年来一直默默地等在这里让人发现。”“对洗车河的观察总算完成了几个轮回, 于是琢磨着起一个名字, 经几番思量, 最后决定就叫她《悠悠洗车河》吧! 这个名字既隐含着我的心迹、也寓意着洗车河文化和自然形态流变的过程、自然与人的和谐共存, 是洗车河的精髓所在, 也是洗车河之美。”^②这篇游记可以说是作者从书斋走向民间的一次尝试, 充满了田野考察的诗情画意, 同时是一次新的学术思维范式的转型。以上学者围绕土家族族源和形成时间展开了讨论, 提出土家族的族源为巴人和濮人的新看法, 以及土家族形成于春秋战国的观点。

朱圣钟博士在追溯土家族迁移时, 提出自然和人为因素是导致明

① 杨铭主编:《土家族与古代巴人》, 重庆: 重庆出版社 2002 年版。

② 黄柏权:《悠悠洗车河》, 石家庄: 河北教育出版社 2002 年版, 第 146—147 页。

清时期土家族分布、构成及变化的主要因素，发表论文有《明清鄂西南土家族地区民族的分布与变迁》（《中国历史地理论丛》2002年第1辑）、《〈水经注〉所载土家族地区若干历史水文地理问题考释》（《中央民族大学学报·哲社版》2002年第6期）、《〈明史地理志〉所载土家族地区河流考释》（《中国历史地理论丛》2004年第3期）等。刘伦文、谭志满在《民族社会发展与文化变迁：土家族乡村社区调查与研究》（民族出版社2005年版）书中则认为，促使土家族社会变迁的主要力量是国家行政力量形成的政治压力和土家族与汉族移民社会互动所导致的。关于土家族土司历史兴亡史，田敏在《土家族土司兴亡史》（民族出版社2000年版）中通过考察不同时期土家族土司势力的发展变迁，全面展示了土家族土司的覆亡历程。关于土家族历史演变的研究，从1963年《土家族简史简志合编》（初稿）（中国科学院民族研究所湖南少数民族社会历史调查组编），1983年《土家族简史》（《土家族简史》编写组，湖南人民出版社1983年版）到2002年《土家族百年实录》（《土家族百年实录》编委会，中国文史出版社2002年版），历经20余年的整理完善，基本上把土家族历史社会的变迁、现状、文化风情和历史贡献进行了详细的概述。

另外，国家民委“民族问题五种丛书”中的《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》还修订出版了《土家族社会历史调查》（民族出版社2009年版）。其他相关土家族地方史料专著还有：《湘西土家族苗族自治州土家族历史讨论会论文集》（湘西土家族苗族自治州民族事务委员会编，1983年版）、《湘西土家族苗族自治州概况》（《湘西土家族苗族自治州概况》编写组，湖南人民出版社1985年版）、《大庸土家族》（大庸民族事务编委会编，1985年版）、《酉阳土家族苗族自治县概况》（《酉阳土家族苗族自治县概况》编写组编，四川民族出版社1986

年版)、《沿河土家族自治县概况》(《沿河土家族自治县概况》编写组,贵州民族出版社1987年版)、《印江土家族苗族自治县概况》(《印江土家族苗族自治县概况》编写组,贵州民族出版社1987年版)、《长阳土家族自治县概况》(《长阳土家族自治县概况》编写组,1989年版)、《彭水苗族土家族自治县概况》(四川民族出版社1989年版)、《五峰土家族自治县概况》(《五峰土家族自治县概况》编写组,湖北人民出版社1989年版)、《土家族》(刘孝瑜著,民族出版社1989年版)、《土家族土司史录》(湖南少数民族古籍办公室主编,岳麓书社1991年版)、《永顺土家族》(永顺县民委编,1992年版)、《贵州土家族》(贵州民族出版社,贵州省土家学研究会编,1999年版),等等。

概而言之,从上世纪80年代至21世纪初,随着相关史料和出土文物的进一步整理完善,土家族研究已经进入到研究的“深水区”,各种综合性的史料的面世,为后来的研究者提供了宝贵的资料文库,也标志着研究的多元化走向。

(二) 土家族的思想文化研究

一个民族的思想文化是这个民族的精髓,也是这个民族历史天空中最璀璨的明珠。楚湘文化深处中华文化发源的腹地,在我国东部分界和南北区划分的交汇点上,历来就是各种区域文化和民族文化撞击、交流、融合的要冲,有着得天独厚的文化沉积的形成条件,蕴藏着极其丰富而又珍贵的文化宝藏。何况历史悠远的土家族民族拥有极为丰富的思想文化传承,以及当今社会发展中“经济热”与“文化热”的密切关联。所以,在发掘土家族史料的同时,土家族思想文化研究成为学界最有吸引力的亮点。

对土家族思想文化的研究,以萧洪恩的土家族哲学研究最具特

色。在《土家族口承文化哲学研究》(中央民族大学出版社1999年版)一书中,他以哲学史的研究方式对土家族文化性格与传统哲学的关系,土家族精神传统的生成与向中域文化的转型过程等问题进行深入分析。萧洪恩以“20世纪土家族哲学研究”课题展开深入研究,近年来不断推出新的研究成果,陆续出版了《土家族仪式文化哲学研究》(中央民族大学出版社2002年版)、《土家族哲学通史》(人民出版社2009年版)、《20世纪土家族哲学社会思想史》(中国书店,2010年版)等专著。他把土家族哲学研究纳入20世纪中国哲学视阈,探寻民族性和现代性的双重属性,在《民族性与现代性:土家族哲学视域的20世纪中国哲学》一文中指出,“20世纪土家族的新哲学运动是整个中国现代哲学运动的重要部分,在中国少数民族的哲学转型中具有代表性”。^①因此,萧洪恩的土家族研究不仅为土家族研究开辟了新路子,也在哲学研究中具有独特的学术价值。

邓红蕾的专著《道教与土家族文化》(民族出版社2000年版)以民族与宗教的关系为立论基础,认为土家族与道教之间不仅展示了文化流变规律,同时也预示了道教与土家族文化、传统文化与现代社会的发展前景。为此,有学者撰文,认为道教与土家族是“文化流变的独特风景”,“正是通过对这两种文化走向的梳理与阐释,邓红蕾在著作里揭示了道教文化与土家族文化的密切联系,对道教文化与土家族文化的历史底蕴都作了深入发掘,既丰富和深化了道教研究,又丰富和深化了土家族文化研究”。^②雷翔等学者的历史地理文化研究,采取田野调查和地方志材料佐证为研究方法,对土家族玩菩萨仪式进行了

^① 萧洪恩:《民族性与现代性:土家族哲学视域的20世纪中国哲学》,《中南民族大学学报》2008年第2期,第96页。

^② 李维武、尹旦萍:《道教与土家族:文化流变的独特风景——评邓红蕾〈道教与土家族文化〉》,《中南民族大学学报》2003年第1期,第181页。