

第一批国家级非物质文化遗产代表作名录
——土族《格萨尔》说唱

土族《格萨尔》说唱
系列丛书·翻译系列

创世部

CHUANGSHIBU

王国明 整理
翻译

民族出版社

责任编辑 李志荣

贾俊杰

封面设计 翟跃飞

ISBN 978-7-105-12933-1

9 787105 129331 >

定价：52.00 元

第一批国家级非物质文化遗产代表作名录
——土族《格萨尔》说唱

土族《格萨尔》说唱
系列丛书·翻译系列

创世部

王国明 整理
翻译

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

创世部 / 王国明整理翻译. —北京: 民族出版社, 2013. 10

(土族《格萨尔》说唱系列丛书. 翻译系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 105 - 12933 - 1

I. ①创… II. ①王… III. ①土族—英雄史诗—中国

IV. ①I222. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 233363 号

策划编辑: 李志荣

责任编辑: 李志荣 贾俊杰

封面设计: 翟跃飞

出版发行: 民族出版社

地 址: 北京市东城区和平里北街 14 号

邮 编: 100013

网 址: <http://www.e56.com.cn>

印 刷: 北京市迪鑫印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2013 年 10 月第 1 版 2013 年 10 月北京 第 1 次印刷

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16 字数: 270 千字

印 张: 16.25

定 价: 52.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 12933 - 1 / I · 2477 (汉 2700)

该书若有印装质量问题, 请与本社发行部联系退换

汉编一室电话: 010 - 64271909 发行部电话: 010 - 64224782

著名土族《格萨尔》说唱艺人更登什嘉（王永福）

土族艺人更登什嘉在说唱前到数十里外的泉眼中取圣水

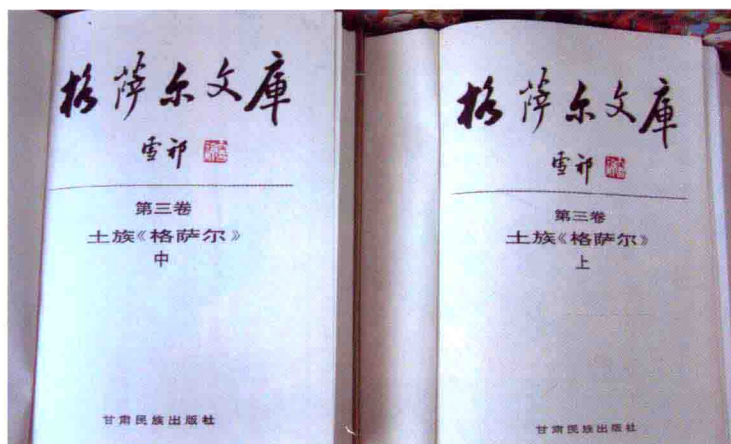
土族艺人更登什嘉在说唱前煨桑焚香，祈求神灵保佑

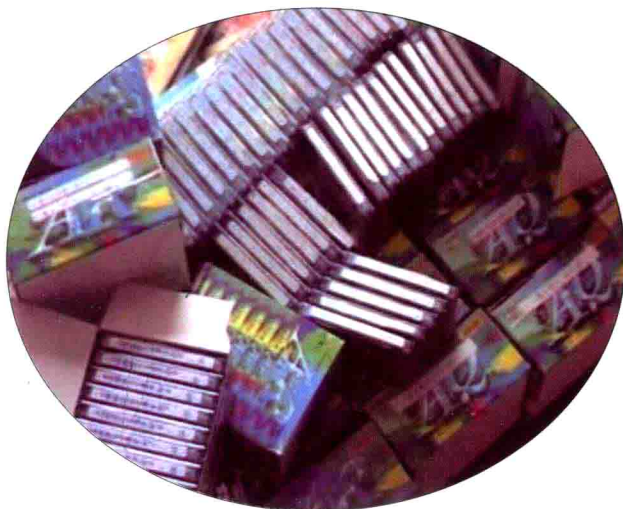
土族艺人更登什嘉在说唱前祈求山神和家神保佑

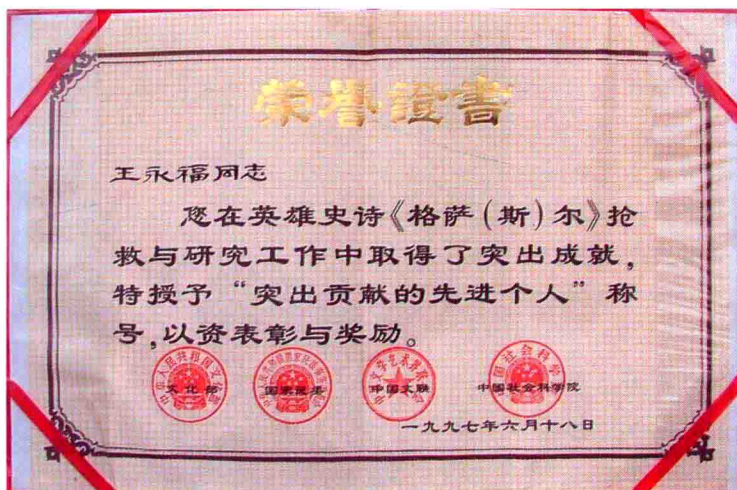
土族艺人更登什嘉在说唱土族《格萨尔》

土族艺人更登什嘉说唱并出版的部分书籍

土族艺人更登什嘉说唱的部分录音磁带

更登什嘉艺人受到国家四部委表彰

土族艺人更登什嘉在给他的儿子王国明博士传授《格萨尔》说唱技艺

供奉在艺人家中房梁上的格萨尔战神

王国明博士在日本进行国际学术交流

出版总序

随着我国改革开放的不断发展和深入，藏学研究也取得了巨大的发展。作为藏学研究内容之一的《格萨尔》的发掘、研究和出版工作，也在深入、迅速地进行着，如“六五”“七五”“八五”连续三次列入国家社会科学重点科研项目的《格萨尔》史诗和国家“九五”重点图书出版规划项目的《格萨尔文库》等，数以百计的研究专著和研究论文陆续发表、出版。这些巨大成绩的取得充分说明了党和国家对少数民族文化的高度重视。近年来我国正加大力度，挖掘、搜集、抢救各少数民族文化遗产。2005年国务院办公厅颁布了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的文件》（国办发〔2005〕18号）文件，为了对我国非物质文化遗产进行有效的保护，2006年国务院公布了第一批国家级非物质文化遗产代表作名录（《国务院关于公布第一批国家级非物质文化遗产名录的通知》国发〔2006〕18号）共计518项，其中“土族《格萨尔》说唱”也被列入名录。

《格萨尔》是我国藏族人民创作的一部伟大的英雄史诗，它全面地反映和记述了古代藏族社会的民族关系、语言、宗教、民俗、政治、经济、军事、历史、地理、神话、传说等，内容博大精深，被列为世界著名史诗之一。它的流布很广，对周边兄弟民族产生过重大影响，并且在流传过程中与其他兄弟民族的社会生活和传统文化相交融，形成了不同民族文化特质的《格萨尔》，土族《格萨尔》就是在藏族《格萨尔》的深刻影响下产生的一部以韵散结合体形式说唱的长篇史诗。

“土族《格萨尔》说唱”于2005年被列入“甘肃省非物质文化遗产代表作名录”，2006年6月被列入“第一批国家级非物质文化遗产代表作名录”，2009年再次被列入“世界人类非物质文化遗产名录”，这对于土

族《格萨尔》的抢救与保护来说是一个千载难逢的机遇。

一、土族《格萨尔》的研究现状

土族《格萨尔》的发现、发掘、整理与研究，大致经历了这样三个大的发展阶段。

第一阶段（1948—1985）：为国外学者发掘土族《阿克隆格萨尔》时期。这一时期是“土族格萨尔”第一次被族外学者发现，而且第一个发现、发掘和整理、出版的学者是西德的多米尼克·施罗德先生。

在第一阶段，土族《格萨尔》被发现、发掘、整理、出版并译成汉文，这个漫长的过程给我们留下了意味深长的思考：土族《格萨尔》最先是国外学者发现的，而非本国学者的成果。这一点除了当时的社会历史环境原因之外，我们没有更多的理由来推卸责任，相反我们对这种“中国的原材料”被外国人发现、发掘然后再“返销”到中国的历史文化现象应该予以认真、严肃的思考。事实上，上述的现象不止发生在土族《格萨尔》的发现过程中，在中国的历史文化发掘中这种情况也非常普遍。

第二阶段（1985—2005）：为我国学者搜集、发掘和整理出版土族《格萨尔》时期。这一时期的主要学术成果是我国一些知名学者竭力寻找、发现和发掘现有“土族格萨尔”传人的流传成果，抢救了“土族格萨尔”这一优秀的历史文化，并将其成果付诸出版。特点是在“格学”界，包括在社会科学的其它领域中，逐渐接受了土族《格萨尔》，并且认识到“土族格萨尔”独有的历史文化价值，这对今后的进一步发掘、整理、出版和研究工作具有十分深远的历史意义。

第二阶段的工作和主要学术成果表现在这样几个方面：

1. 杨恩洪研究员的调查

1986年6月25日至7月3日，杨恩洪研究员在青海省互助土族自治县的几个主要土族聚居区东山乡、丹麻乡及威远镇郊的四个村进行了调查，采访了当时尚健在的四位土族艺人，并对其中较有特色的两位艺人的说唱进行了录音，记录了流传在这一地区的格萨尔风物传说，基本摸清了这一地区《格萨尔》的流传概貌。

杨恩洪研究员的调查研究，使越来越多的人将目光投向土族《格萨尔》，她相信土族《格萨尔》的研究将会成为一门显学或是《格萨尔》研究中的一枝奇葩。

2. 王兴先研究员的调查

王兴先研究员的调查首先不在青海，而是在甘肃省天祝藏族自治县的天堂镇发现了我的父亲王永福（更登什嘉）。在父亲孜孜不倦、耐心细致的说唱和指导下，王兴先研究员和我共同完成了土族《格萨尔》上、中册的记音对译、整理翻译和解题研究，这仅仅是个良好的开端，但这在土族《格萨尔》的发掘、整理和研究工作中却是一个里程碑式的贡献。尤其是发现在土族《格萨尔》中具有其他《格萨尔》中所没有的特殊的历史文化内涵，这使土族《格萨尔》具有了某种后来者居上的凌然气质。

第三阶段（2006年—）：土族《格萨尔》被列入“第一批国家级非物质文化遗产保护名录”。

土族《格萨尔》正式被批准并列入“第一批国家级非物质文化遗产保护名录”，虽然这项工作刚刚开始，但它的意义非常深远：一方面，土族《格萨尔》的历史文化地位得到了国家的尊重，它不仅在历史文化和宗教、哲学、艺术等方面具有极高的认识和研究价值，而且在《格萨尔》研究领域中也独树一帜的；另一方面，土族《格萨尔》列入“第一批国家级非物质文化遗产保护名录”，这意味着它将在国家力量的支持下得到全面系统的开发或发掘，推出一系列的研究成果，为《格萨尔》学添加一束异样的光彩。

目前，该项目在我的主持下，土族《格萨尔》的抢救、整理、翻译、和研究工作已经有序地展开，相信在不久的将来，土族《格萨尔》的翻译、整理和研究工作一定会取得更加丰厚而重大的成果。

二、土族《格萨尔》的说唱形式及内容

土族《格萨尔》在说唱时有它独特的形式和一套严格的程序。据王永福艺人讲：“土族《格萨尔》的这些说唱形式和程序是从远古流传下来的，如果在说唱土族《格萨尔》时不按照这些规矩进行，一方面会触犯神灵和格萨尔，另一方面对说唱者（艺人）会有罪过和因果报应的。”就因为这些方方面面的原因，艺人在说唱的前几天要到十里外的山沟深处，取回一些没有受到污染的六至九个泉眼中的泉水，同时还要从此山中背一捆松柏树尖端的松柏枝来，以备说唱时用它煨桑，以此来敬奉神灵和格萨尔。说唱前首先要对说唱场地进行清扫和用柏树枝香烟熏燎，然后穿戴《格萨尔》艺人特制的衣帽，煨桑焚香、点燃佛灯、供奉净水、念颂祈祷

词，还要用酒或净水等敬奉上部天王神、中部财宝神和下部龙王神以及各路山神、家神等。这样做一方面是为了除病免灾，使六畜兴旺发达，农田物阜民丰；另一方面则是出于对格萨尔的敬仰和爱戴，在完成了这一系列的程序之后才开始说唱。

土族《格萨尔》整个故事的轮廓和主人公与藏族《格萨尔》相似，但从内容到结构、从事件到整个故事都与其他民族的《格萨尔》不同。它主要讲述的是：（1）三位天神创造的宇宙是从混沌初创开始，从创造日月星辰到创造地球，从创造物种到人类起源，从创造神灵到牲畜，从创造各种动植物到原始农业的起源，从伦理道德的产生到生产生活方式的形成，以及五大将领的出世到三十位英雄的诞生等等，三位天神付出了不懈的努力和艰辛的劳动后，才使我们拥有了这个世界；（2）三位天神创造的格萨尔是这样一位英雄的传奇人物：他从神子到人子，从天界到人间，从一个普通的人到成为部落首领，从求助神灵到自己动手，从求外援到发展自己，从畜牧到农耕，从贫困走向富裕，他的英雄事迹感动着每一个土族人，以致被神化，艺人在深情的说唱中艺术地再现了古代土族人民的创业史。故事中的主人公既有人性也有神性，故事中的诸神灵既有神性也有人性。但总的趋势是把“创世神话”和“英雄时代”紧密地结合在一起，非常有趣。其内容博大精深，丰富多彩，涵盖了民族、语言、宗教、民俗、神话、历史、地理、政治、经济、军事以及萌芽状态的农牧业和手工业等内容。

三、土族《格萨尔》的濒危状况

土族在历史上是一个欠发达的民族，只有语言而没有本民族文字；一些颇有造诣的说唱艺人，都已相继谢世，只有王永福（更登什嘉）是我国目前唯一一位健在的土族《格萨尔》说唱艺人，王永福老人年已八旬，且病魔缠身，抢救、保护他所说唱的土族《格萨尔》迫在眉睫、刻不容缓；随着科学技术的进步和市场经济的发展，人们的文化生活日益丰富，审美需求日益多样化，人们对整天整夜说唱《格萨尔》的兴趣愈来愈淡漠，土族《格萨尔》说唱正在受到现代生活方式的冲击。这些原因使得土族《格萨尔》目前处于十分严重的濒危状态。“前苏联学者高尔基曾经高度评价民间艺人在繁荣和发展文学艺术事业中的巨大作用，并指出抢救文化遗产的极端重要性和紧迫性。他认为，死掉一个民间艺人，等于损失一座图书馆。鲁迅称赞民间艺人是‘不识字的作家’，充分肯定他们

在文化史上的地位和作用”(《格萨尔学集成》第三卷,甘肃民族出版社,第1778页,1994)。如果政府不采取非常的积极措施,保护和抢救土族《格萨尔》这部“人类口头和非物质文化遗产代表作”,我们这一代人将眼睁睁地看着它流失。如此,我们将为民族民间文化遗产的损失承担不可推卸的历史责任。

四、土族《格萨尔》还有大量的内容需要搜集和整理

土族《格萨尔》独特的说唱形式和内容,给我们的搜集、整理和翻译带来了更大的难度,对我们的研究工作也提出了更高的要求。而且,这也是一项把流传在民间的口头文学变成书面文学的过程。要想完成这部土族《格萨尔》并非一件易事。从1994年至今,我们已经完成了《格萨尔文库》第三卷《土族〈格萨尔〉》上册《格萨尔投胎人间部》和《格萨尔文库》第三卷《土族〈格萨尔〉》中册《格萨尔为民解贫济苦部》。其中,上册的《格萨尔投胎人间部》是25盘录音带,达到4872行,约103万字;中册的《格萨尔为民解贫济苦部》是48盘录音带,达到9292行,约150万字,这两册共计73盘录音带,达到了14164行,约253万字。《土族〈格萨尔〉》下册《创世部》、《虚空部》又是48盘录音带(现正在整理当中)约能达到9700行左右,字数也在150万字左右。2005年已经录音完成的《格萨尔大战魔王部》已达102盘(尚未整理),2006年已经录音完成的《格萨尔招兵买马部》已达120盘,2007年已经录音完成的《格萨尔大战里域部》达65盘(正在录音)。据王永福老艺人讲,这仅仅是完成了土族《格萨尔》全部内容的三分之一,还有大量的、更精彩的内容没有录音。如:《格萨尔大战里域部》(约100盘)、《格萨尔大战卫藏部》(约120盘)、《格萨尔大战桑域部》(约120盘)、《格萨尔归天部》(约80盘)等,以上总计(包括已经出版的):录音带763盘,可达101213行,约2637万字。可出版土族《格萨尔》说唱资料系列丛书50本。这些资料都是由我的父亲(王永福)说唱完成的,在此特别要感谢我的父亲,他多年来不辞辛劳、不计报酬、孜孜不倦地为我们说唱土族《格萨尔》,不仅为民族的文化事业做出了贡献,甚至对整个人类的文明都是一大贡献。

五、土族《格萨尔》说唱系列丛书出版规划

土族《格萨尔》的抢救与保护工作，我们计划出版以下三套系列丛书：

1. 资料系列丛书

由于历史上形成的土族只有语言没有文字及与藏民族的长期深入的交往等原因，造成了土族《格萨尔》独特的说唱形式和内容。在说唱时，用藏语咏唱其韵文部分，韵律与行序都有限制。然后，用土族语进行解释，但这种解释并非原文原样地照释藏语唱词，而是在解释了藏语唱词的同时，又加述了许多具有土族古老文化特质的新的内容，起到了承上启下的作用。针对这一情况，我在整理土族《格萨尔》时，采用了国际音标记音的方法，将其完整、科学地记录，然后，用藏文和汉文对其唱词进行对译。土族只有语言而没有本民族文字，对土族语叙述的部分，先用国际音标记音，再用汉文逐词逐句地进行对译，最后再把藏语和土族语统一翻译成汉文。

这套资料系列丛书包括《虚空部》《创世部》《诞生部》《解贫济苦部》《大战魔国部》《超同之死部》《大战里域部》等共计30部，每部字数约在120万字。

2. 研究系列丛书

这套系列丛书是在原著整理和翻译的基础上对土族《格萨尔》进行研究，内容包括《土族的融合与形成》《鲜卑的起源于发展》《土族〈格萨尔〉语言研究》《土族〈格萨尔〉宗教研究》《土族〈格萨尔〉民俗研究》《土族〈格萨尔〉音乐研究》《土族〈格萨尔〉军事研究》《土族〈格萨尔〉地理研究》《土族〈格萨尔〉人物研究》《土族〈格萨尔〉综合研究》等总计10部，每部字数约在20万字。

3. 翻译系列丛书

这套翻译系列丛书是在土族《格萨尔》说唱原著的基础上翻译完成的，包括：《虚空部》《创世部》《诞生部》《解贫济苦部》《大战魔国部》《超同之死部》《大战里域部》等共计25部，每部约在20万字。等将来条件成熟时将它翻译成英、法、日、俄等国文字出版。

土族《格萨尔》中的《虚空部》和《创世部》是最具有本民族文化特质的部分，充分反映出土族人民在吸取其他民族优秀文化时的创造精神。这部分内容详细描写了上部天王神、中部财宝神和下部龙王神不厌其

烦地创造万事万物的过程：最初，外部宇宙是一片无边无际的虚空，整个宇宙处于一片哑然和静态的汪洋之中。三位天神和众神灵齐心协力，历尽艰辛，以神兽“鲁赞”的身体为依托，造成了大地。大陆形成之初，仍是黑暗之地。天神们商量用珍贵的元素造出日月星辰以及原始人类，又用神奇的宝物和奇妙的方法让世界建立起一种趋于合理的秩序。在此基础上，阿朗部“五英雄”一一诞生，他们是去统领阿朗部地方和阿朗部人类的，人类的世俗社会逐步形成。人们学会了农业生产和日常生活的本领，繁衍生息，直到过上安定团结、丰衣足食、人丁兴旺、牛羊满圈的富裕生活，令人欣慰。

这部分内容从本源上首先解决了宇宙万物和人类的由来，然后进一步延伸出“英雄史诗”部分。仅就土族《格萨尔》创世史诗的这一思想体系而言，它在迄今的《格萨尔》史诗中是独一无二的，显得更符合逻辑、更深沉，更具韵味和心灵的震撼力。

六、专家学者对土族《格萨尔》的评价

土族《格萨尔》是在藏族《格萨尔》的深刻影响下产生的一部以韵散结合体形式说唱的长篇史诗。土族《格萨尔》上册和中册出版以后，引起了国内外学者和专家们的高度重视。第一任全国《格萨尔》工作领导小组组长、国际著名学者、中国民间文艺学家贾芝先生指出：“土族《格萨尔》，描写的竟是另外一个世界：主角格萨尔王不再是神，而是一心为解决人民群众有饭吃、不挨饿的人世英雄，是远古原始社会时代由群众推举的一个国王，多么有趣！我们面前好像是一篇美丽的童话……”（《格萨尔文库》第三卷土族《格萨尔》中册 [王兴先，王国明]，甘肃民族出版社，2000）“土族《格萨尔》显然自有她的独特的故事内容。”（《格萨尔文库》第三卷土族《格萨尔》中册 [王兴先，王国明]，甘肃民族出版社，2000）“它不仅对不识原文的专家学者提供了方便，而且为文学专业的教学及国际学术交流提供了宝贵的科学精品，可以说，这是具有经典性的科学版本。”（《甘肃日报》，2000.12.09）长期从事藏族文化书籍出版的王振华编审评价说：“该书得到了许多专家、学者的赞许和首肯，特别是在第四届《格萨（斯）尔》国际学术讨论会上，博得了与会国内外专家学者们的高度赞誉。”（《中国图书评论》，2000年第12期）语言学家黄布凡教授指出：土族《格萨尔》“它的价值不仅仅反映了藏族英雄史诗流传范围之广、影响之大，是研究藏族《格萨尔》在不同地区

的变体的重要资料，也是研究土族人民的历史、社会、民俗、文学和语言的珍贵资料。土族《格萨尔》是藏、土两族人民文化交融的结晶，是土族人民的宝贵文化遗产”，“在语言学上它还有特殊价值，是研究土族语言、藏语方言和双语相互影响的宝贵材料”。（《格萨尔文库》第三卷土族《格萨尔》上册 [王兴先，王国明]，甘肃民族出版社，1996）以上均为几位老前辈和学者们对土族《格萨尔》的评论，也是对我们这些从事这项工作的同志的鼓励和鞭策。

目前我们开始出版的这套土族《格萨尔》翻译系列丛书，也和土族《格萨尔》一样，是新启动的一项工程，我计划将土族《格萨尔》的搜集、整理和研究工作同时开展起来，使这部原生态的民间文学巨著得到理论的提升和滋养，以便使更多的人了解土族《格萨尔》的历史价值。我坚信在文化部、财政部、甘肃省文化厅和西北民族大学的支持下，我们一定会将土族《格萨尔》的所有部本顺利翻译完成并出版。同时我也相信这三套系列丛书全部出版之日，《格萨尔》的研究也将会进入一个崭新的时代。

王国明

2013年5月16日于西北民族大学

序 言

这部由西北民族大学格萨尔研究院王国明教授翻译，他的父亲王永福说唱的土族格萨尔即将面世了，他希望我为这部书写一个序言。他的盛情之请，令我忆起了关于土族《格萨尔》的许多往事。

20 世纪 80 年代初期，在我国开展了对史诗《格萨尔》的大规模的抢救与保护工作，在《格萨尔》广泛流传的藏族、蒙古族地区进行了普查，搜集到大量的史诗民间抄本、刻本，寻访到为数众多的民间说唱艺人，并在研究方面取得了丰厚的成果。然而，当时学界对于土族地区这一史诗的流传情况却所知甚少，这方面的研究几近空白。德国瓦尔特·海希西教授在《多米尼克·施罗德与史诗格萨尔》一书中写的序及导言的发表^①为我们提供了 1948—1949 年互助土族地区《格萨尔》流传的真实情况，尤其是施罗德当年记录了民间艺人贡布（又称官波加）的唱段，并如实介绍了民间艺人演唱的形式、过程及曲调，为人们研究土族《格萨尔》提供了重要的资料。遗憾的是事过 38 年的 1986 年，我们才把视线转移到土族地区，开始了迟到的调查。

1986 年 6 月，笔者循着施罗德介绍的线索，在青海互助土族自治县的几个村庄进行调研，采访了当时尚健在的四位土族《格萨尔》说唱艺人，并对其中较有特色的两位艺人的说唱进行了录音，记录了流传在这里

^① 刊登在《格萨尔研究》集刊第 1、2 期上，北京，中国民间文艺出版社，1985、1986。