

遗产与旅游丛书
YICHAN YU LUYOU CONGSHU
主编 / 邱平伟 彭兆荣

《格萨尔》遗产的 戏剧人类学研究

——以青海果洛地区藏族
格萨尔戏剧演述形态为例

曹娅丽 著

民族出版社

遗产与旅游丛书

YICHAN YU LUYOU CONGSHU

主编 / 邸平伟 彭兆荣

《格萨尔》遗产的 戏剧人类学研究

——以青海果洛地区藏族
格萨尔戏剧演述形态为例

曹娅丽 著

民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《格萨尔》遗产的戏剧人类学研究：以青海果洛地区藏族格萨尔戏剧演述形态为例 / 曹娅丽著. —北京：民族出版社，2013. 1

(遗产与旅游丛书 / 邸平伟，彭兆荣主编)

ISBN 978 - 7 - 105 - 12619 - 4

I. ①格… II. ①曹… III. ①《格萨尔》—藏戏—戏剧研究—果洛藏族自治州 IV. ①J825. 75

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 013666 号

《格萨尔》遗产的戏剧人类学研究

——以青海果洛地区藏族格萨尔戏剧演述形态为例

著 者：曹娅丽

策划编辑：张义军

责任编辑：彭素娥

出版发行：民族出版社

网 址：www.e56.com.cn

地 址：北京市东城区和平里北街 14 号

邮政编码：100013

印 刷：北京彩云龙印刷有限公司

版 次：2013 年 1 月第一版

版 次：2014 年 9 月北京第二次印刷

开 本：16 开

印 张：20. 5

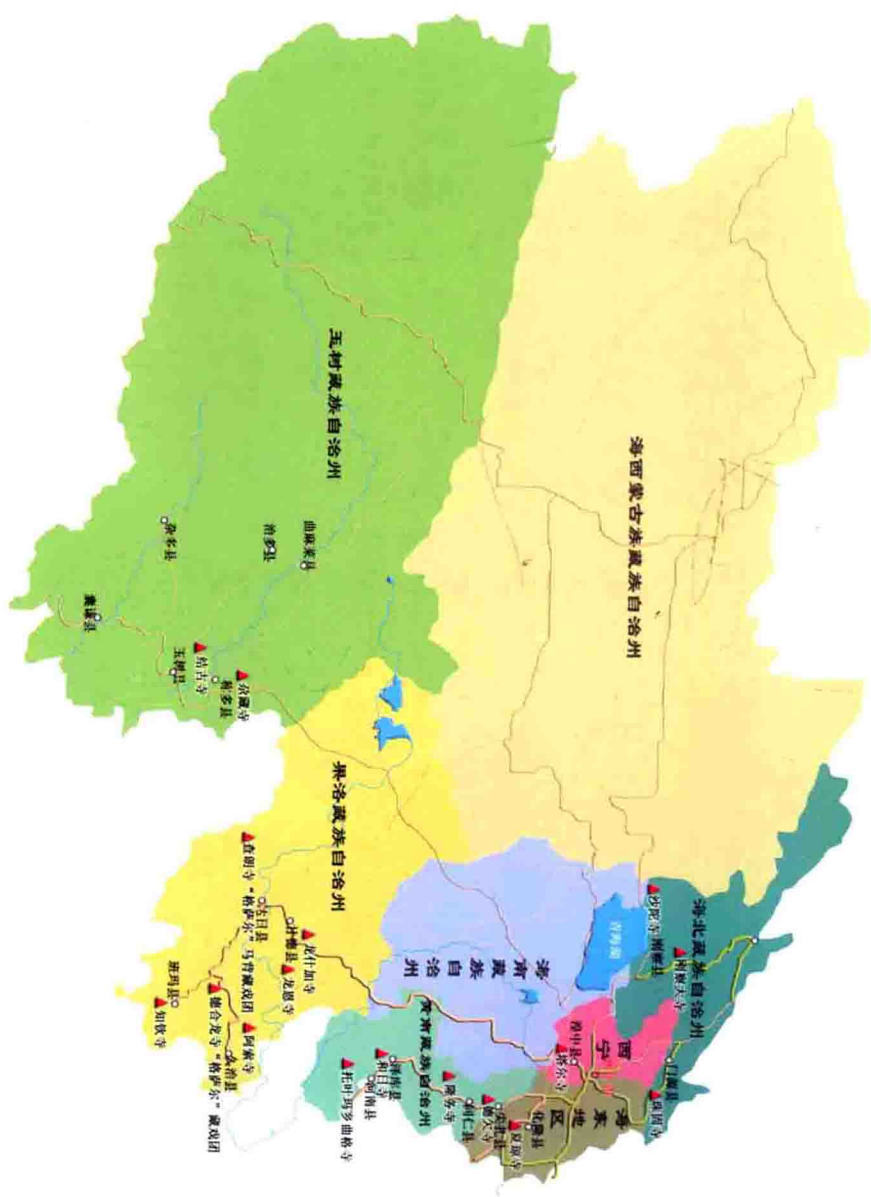
字 数：320 千字

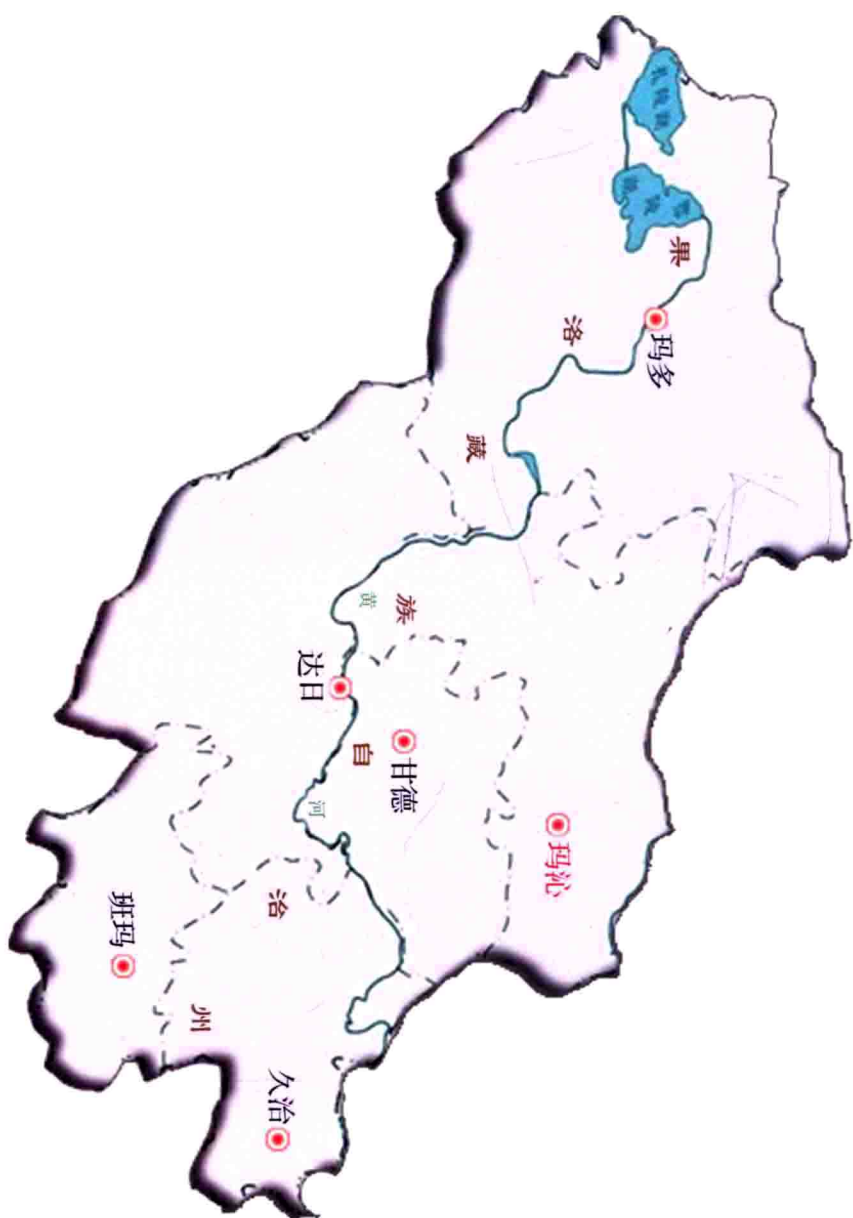
书 号：ISBN 978 - 7 - 105 - 12619 - 4/J · 657 (汉 329)

定 价：40.00 元

版权所有，翻印必究

(投稿热线：010 - 64228001 发行部电话：010 - 64211734)

果洛藏戏分布图

果洛格萨尔专业演出团体

果洛歌舞团演出赛马称王

《遗产与旅游丛书》编委会

主 编

邸平伟

青海民族大学教授、硕士生导师

青海民族大学旅游管理国家级特色专业项目负责人

青海省旅游业领域人才“小高地”项目领军人

彭兆荣

厦门大学教授、博士生导师

青海民族大学特聘首批“昆仑学者”

编 委

李春霞

李 菲

赵春肖

李永梅

刘海玲

张小红

王 辉

总 序

——留住民族之根

当今，文化遗产运动轰轰烈烈，如火如荼，许多人在无理性、非理性、半理性之中便匆忙介入其中，不知缘何而来，为何而来，由何而来。任何事物总有个原因，何况一项重大的社会运动；而社会运动的悖论之一，就是人们通常来不及思考，就被一股巨大的社会潮流推入，不由自主地跟着走。

如果说眼下的遗产事业为一种潮流的话，那么，全球化才是最大的推手！它席卷全球，并成为一种时代语境，无论人们喜欢与否，它都悄无声息地来到你的身边，人们也无助地将其融入自己的生活中，将互联网、全球通、银行卡、数字化变成日常生活的惯习；更为无助的是，这些惯习正在改变人们传统的思维和认知。

全球化的一个重要标志和依据是标准化，标准化的一个后果却是多样性面临生存危机，这种逻辑性无需做深入的辨析，大家都看得到，听得到，感受得到。仿佛星级酒店，人们在世界的每一个角落都以相应的价格享受着同一级别标准的待遇。所有新建的、改造的接待之居、暂住之所、留客之檐都根据标准趋于一致和相似，人们也以相应的价钱、条件、待遇等要求之。

于是人们开始反省和反思，难道我们赖以为生、赖以有据、赖以认

同的文化也要标准化吗？人类文化还需要多样性吗？毫无疑问，回答是否定的，无论是情感还是理性层面都斩钉截铁。说人类文化多姿多彩，人们没有疑义。就人类的生物性论，一致性大于差异性；就文化论，差异性却大于一致性。人类文化的这些差异造就了文化的多样性，并成为确立、确认、表明和说明“我”的依据。而这些依据的与生俱来归结于那个特定的、所属文化传统的传统——那个真正“我”所归属的族群之根。

逻辑和道理于是变得非常简单，不存在任何晦涩艰奥，如果人们不愿意看到全球化使人类文化的多样性受到威胁，濒临灭绝，或都变得相似和相同，那么，就必须行动起来保护人类丰富多样的遗产，留住人类文化的根脉。今天，保护生物多样性已成为全人类的共识，所以，大熊猫、藏羚羊等有了特殊的保护措施和高级待遇。而保护人类文化多样性的理念也不例外。

人类在反思中同时明白了一个道理，无论保护的对象是什么，最终都是在保护人类自己。因为自古以来，人类就与环境生态、关联物种形成生命链条，共生共存。所以，肇端于联合国，具体地说是联合国教科文组织并迅速播及全世界的遗产保护事业，与保护生物多样性、生态环境等脉理一致，实际上都可简化为人类的留根事业。

—

任何一个具体的人都有其归属性，人的归属性是一个复杂的构造，有血统归属，性别归属，年龄归属，信仰归属，教育归属，行业归属，阶层归属，政党归属，国家归属等。但是，在世界通行的现代民族国家的边界范畴中，民族归属是一个基本的人群政治归属，而与之边界存在交叉重叠的族群归属则旨在强调特定群体的文化归属。前者侧重表述在现代国家范畴中的政治诉求，后者侧重表达其文化根据；所以，民族—族群成了当今文化认同的整体诉求。

逻辑性地，保护文化遗产，即保存文化之根也就自然而然地以

民族-族群为整体单位进行表达与表述。民族刻意于共时性的边界范畴及诉求，族群则突出历时性的根基及传承。这也成了联合国教科文组织各类遗产公约的基础，即以民族国家为申报主体，即使是近些年活跃于一些国家乃至于联合国的“原住民运动”，其背景和依据仍然是“民族国家”，归根结底也是以文化之名求政治之实。

然而，在一个既定的民族国家内部，当民族国家这一想象共同体已经成为所属国家全体人民共同归属的政治共同体时，我们所说的民族遗产也就有了这样两种意思：第一，每一个民族或族群自觉成为特定的想象共同体国家范畴内部的组成部分，在我国，其所指为中华民族，在法国称为法兰西民族，在德国称为德意志民族，在日本称为大和民族。第二，民族国家内部某一个具体的民族，政治上隶属于国家这一共同体，文化上则存在着一个族群性独特的发生、认同与传承关系。

许多民族和族群都有地域性，因为他们的生存和生活与特定的地方相联系；尽管许多族群历史上曾经发生大规模、大范围的迁移和迁徙，地缘性也总是形影不离地伴随着，因为迁移和迁徙大都有一个区域范围，比如游牧民族。所以，文化之根具有地缘性，文化遗产也具有区域特征。此外，文化遗产还具有时间性、空间性和族群性。

无论是遗产运动还是大众旅游，在我国确属新生事物。与遗产运动产生的社会语境一样，当代的大众旅游也是全球化的产物，是由全球化所催生的，是根据新的社会属性，即所谓移动性而产生的社会现象。所以，从根本上说，大众旅游是限定性的。另一方面，由于大众旅游涉及面宽，几乎所有的移动特征都包含其中，如人群移动、文化移动、信息移动、财经移动、技术移动等，使之成为全球最大的产业。

三

目前在中国，大众旅游与遗产运动一样如火如荼，以往环境相对闭塞的、边远的、按照自然节律生活的所谓“静止的社区”也不可避免地受到了旅游大潮的冲击，甚至成为旅游热点，云南的丽江就是一个典

型的例子。而青海和西藏也自然成为人们热衷和心仪的理想的旅游目的地，青藏铁路的贯通，使真正意义上的现代大众青藏游成为可能。

然而，青藏铁路沿线原本丰富的生物多样性、族群文化多样性、各类遗产多样性、生态环境的原生态等随着大众游客的纷至沓来，将产生什么样的变化和变迁，这一隔离天最近的天堂将被大众旅游涂绘成什么模样，无疑都是人们所关注和关心的；它甚至吸引了全世界的眼光——不仅将其作为理想的旅游目的地，也对其演变态势拭目以待。

唐蕃古道不仅连接了中原与边疆，更传颂着文成公主、松赞干布的历史事件，传颂着汉藏亲善、友好的美丽故事。而在唐蕃古道上发生的各种人员流动、族群交流、文化互动、宗教传播、货物流通、商品交换，成为青藏高原的一道风景线，表现出前移动性的各种特点、特性与特色，也遗留下了大量物质文化遗产和非物质文化遗产。

藏戏是藏族人民历经沧桑养育出来的一种独特的戏剧剧种，其偶像表演、面具表演等已经成为藏族人民喜闻乐见的艺术形式，也是重要的非物质文化遗产类型。《格萨尔》作为藏族历史上形成的具有史诗型的表演艺术，并成为藏戏表演的重要内容，形成了特殊的演述形态。作者以果洛格萨尔藏戏这一典型案例为研究对象，运用民族志方法对格萨尔戏剧叙事个案的动态表演结构和交流过程的描述和分析，观察叙事文本的形式、内容、意义与表演的结合，既对格萨尔戏剧的静态文本加以关注，也对动态演述语境做了精细的记录和描述分析，总结归纳出格萨尔戏剧的表演特点、模式，并强调了格萨尔戏剧具有的说唱戏剧形态，从而为进一步研究中国少数民族戏剧表演和构建表演理论奠定基础。同时，阐明格萨尔戏剧遗产的历史记忆与叙事，与习俗、遗产、神话、根源、传统等紧密地联系在一起。论证了每个民族的遗产都属于某一个特定族群的集体表述与历史记忆，是从过去到现在再往将来的连接纽带。所以，遗产属于一种特殊的记忆形式，也是一种特殊的记忆选择。

唐卡在历史上早已成为藏传佛教的一种值得推崇的绘画技艺，在联合国教科文组织的非物质文化遗产名录中赫然入选，显示出其作为文化遗产的特殊价值。在我国最早建立的四个文化生态保持区中，其以“热贡艺术”之名跻身其中。作为佛教技艺中最具表现力和传承性的一种类

型，唐卡以其悠久的历史、卓越的宗教和文化价值闻名遐迩，而面对商品浪潮、旅游活动和市场推手，唐卡由固有传承进入到了一个历史的拐点，它的传承类型在很大程度上将取决于唐卡发展的方向和途径。

《遗产与旅游丛书》包括《青藏铁路：非物质文化遗产与旅游——以西宁至格尔木段沿线及周边为例》、《〈格萨尔〉遗产的戏剧人类学研究——以青海果洛地区藏族格萨尔戏剧演述形态为例》、《热贡唐卡考察录》及《青海民族文化遗产保护与旅游发展研究》四册，它们都是以青海省内民族文化遗产与大众旅游为主题的调研成果。我们希望这一套丛书在相关的研究领域能够起到应有的作用，无论是对学术研究还是对应用和实践都能够有些启示。

最后需要说明的是，这套丛书是我作为青海省第一批“昆仑学者”期间（2010—2011）的工作计划之一。我衷心感谢青海省人民政府与青海民族大学、青海民族大学工商管理学院的各级相关部门和领导。在我的生命历程中，能够有机会为青海人民贡献自己微薄的力量，我因此感到非常快乐！

彭兆荣

2012年8月于昆明荷塘月色

藏地艺术奇葩（序）

方李莉

我与娅丽相识于2003年，当时我主持文化部立项的艺术学国家重点项目“西部人文资源的保护、开发和利用”和科技部资助的“西北人文资源环境基础数据库”两个大课题，娅丽参与其中，承担了青海藏戏部分的实地考察与写作，她是当时这一子课题的骨干，在我的记忆里留下了很深的印象。课题结束了，她也成为了中国艺术人类学学会的理事，在学会组织的每年一次的国际会议上，总能看到她活跃的身影。多年的努力，使她已经成长为我国研究藏戏方面的颇有建树的专家。

2012年8月，娅丽从青海发来她刚刚完成的书稿《〈格萨尔〉遗产的戏剧人类学研究——以青海果洛地区藏族格萨尔戏剧演述形态为例》，看完后，我颇为欣喜。她希望我为能为其书稿写序，我欣然接受，并先睹为快，写下一些自己的感言。

娅丽勤奋好学，她多次到青海黄南地区、玉树地区、果洛地区等藏族聚居地考察藏戏，掌握了大量第一手资料，为她的学术研究打下了坚实的基础。作为同道好友，我这里用“藏地艺术奇葩”来做标题有一语双关之意，其一是指娅丽，作为一名深居于祖国边陲的少数民族女学者，对于学术20余年的坚守，娅丽成绩斐然，所取得的成绩是我们有目共睹的；其二是指藏族英雄史诗格萨尔，它体现了藏族文化的最高成就，是一部至今流传的活态的藏族历史。

全书立意的核心之处在于格萨尔戏剧遗产的演述形态。与以往注重梳理格萨尔的历史研究和探析格萨尔史诗的宗教渊源与社会行为的研究取向有很大不同。娅丽的研究没有停留在浅描的层面上，格萨尔本体对象在书中并非是一些孤立种类和简单罗列，而是一种文化视野下格萨尔

形式和内容的彰显。她着力进行一种综合性的深度研究。《〈格萨尔〉遗产的戏剧人类学研究——以青海果洛地区藏族格萨尔戏剧演述形态为例》的出版，有很高的学术价值，我认为它有三个优点：

第一，资料丰富，学术见解独到。娅丽做学问踏实认真，她于2000年开始深入果洛藏区考察，首次发现了以演出格萨尔史诗故事为主的藏戏，写出了《〈格萨尔〉戏剧形态：一种独特的文化现象》论文，在首届中国艺术人类学学会成立大会上宣读与交流，并被收入由中国艺术人类学学会主编的《艺术人类学的理论与田野》一书。近些年，她多次田野作业，以观察、访谈等方法进一步广泛收集学术素材，将有关材料悉集于前，然后对材料予以归类、比较、分析和评价，在此基础上提出问题，构建自己的理论。在书中，我们可以看到，娅丽对于格萨尔的历史资料和当前学界研究状况了然于心，而又极富前沿意识。因此，在她的论述中，总能感觉到有一种总揽全局之概、高屋建瓴之势。有学术价值的著作，能够在全面掌握该学科资料的基础上提出自己的观点，我想娅丽做到了。

第二，逻辑性强，富体系性。全书结构合理，各个章节之间衔接紧密，浑然一体。既有国内外格萨尔研究取向等宏观角度的阐述，也有具体个案果洛格萨尔马背藏戏微观层面的深描。细观书稿目录，可以在其内容框架上清晰地发现作者在此方面的良苦用心。本书不囿于以往常见的写作体例，从宏观的格萨尔母题文化切入，将格萨尔戏剧的产生、发展与演述，功能与叙事，剧目与演述形态，音乐与唱腔体系，艺人、班社传承方式与遗产保护等问题一一阐述清楚，最后进入具体微观个案形态描述的提纲构架，着实表现出著者在田野调查与前人丰富资料积累的基础上，展开了突出“演述形态”的新思考，其创新意识跃然字间。

第三，跨学科思维的彰显。伴随着新的时代和新的文化背景的出现，对学者们的研究提出了新的要求，跨学科的综合研究已经成为人文学科未来发展的一个趋势。重视文化的多样性发展，重视地方性知识，重视艺术与文化的相关性，重视社会意义、情感与社会表征形式之间的相关性，重视社会背景知识和公共符号的研究等等，使得艺术学和人类学走到了一条可以相互交融、相互启发的路上，娅丽的格萨尔的研

究正是这种跨学科研究的范例。其以开阔的视野，在藏戏的研究中开拓性地引入了艺术人类学和国外表演理论、仪式理论的方法。在研究中，她注重历时性和共时性研究的有机结合，将格萨尔戏剧研究置于整个社会变迁和中西文化交流的语境之中，在此基础上建构藏戏的表演理论，力图揭示藏族戏剧形成与发展的内在规律。在她的研究中，既有一个历史的维度，又有一个现实的关照。在时下学术浮躁的今天，这样的研究的确难得。

近几年，娅丽除了担任研究生和本科生教学工作之外，还陆续出版了《青海黄南藏戏》、《青海藏戏艺术》、《藏地诗颂：青藏高原藏戏遗产的保护与研究》、《青海土族文化艺术》、《人神共舞——青海宗教祭祀舞蹈考察与研究》（与马盛德合著）等几部专著，这几部书可谓青海民间艺术研究的扛鼎之作，甚有分量，有较高的学术价值。

愿娅丽在今后的学术生涯中，再接再厉，笔耕不辍，不断取得新的成绩。以上数言，聊以为《〈格萨尔〉遗产的戏剧人类学研究——以青海果洛地区藏族格萨尔戏剧演述形态为例》为序。

壬辰秋于北京万万树寓所
2012年10月30日

目 录

绪 论	1
一、《格萨尔》戏剧研究的缘由及意义	1
二、《格萨尔》戏剧研究现状	6
三、《格萨尔》戏剧研究内容	13
四、《格萨尔》戏剧研究理论及方法	17
第一章 《格萨尔》戏剧的发生、发展与演述	24
一、《格萨尔》戏剧渊源概说	24
二、《格萨尔》戏剧生成背景	29
三、《格萨尔》戏剧仪式、神话与宗教色彩	40
四、《格萨尔》戏剧的发展、流派及演述特征	62
第二章 《格萨尔》戏剧功能与叙事	67
一、戏剧的仪式功能	67
二、戏剧的叙事功能	74
三、角色与象征及其表演	90
第三章 《格萨尔》剧目与演述形态	104
一、主要剧目故事情节	104
二、演述形态——说唱叙事	116
三、《格萨尔》戏剧表演程式与程式动作	122
四、《格萨尔》戏剧表演的组织结构与角色表演类型	132
五、舞台艺术形态	137
第四章 《格萨尔》戏剧音乐与口头叙事	143
一、《格萨尔》史诗音乐与戏剧唱腔	144