

蒙古族村落及其音乐生活

——鄂尔多斯嘎敖包嘎查音乐生活的调查与研究

哈斯巴特尔 著

Mengguzu Cunluo Jiqi Yinyue Shenghuo

中国社会科学出版社

蒙古族村落及其音乐生活

——鄂尔多斯嘎敖包嘎查音乐生活的调查与研究

哈斯巴特尔 著

Mengguzu Cunluo Jiqi Yinyue Shenghuo

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

蒙古族村落及其音乐生活:鄂尔多斯都嘎敖包嘎查
音乐生活的调查与研究 / 哈斯巴特尔著. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 11
ISBN 978 - 7 - 5161 - 4881 - 5

I. ①蒙… II. ①哈… III. ①蒙古族—民族音乐
研究—鄂尔多斯市 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 226920 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 杨晓芳
责任校对 史晶晶
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 11 月第 1 版
印 次 2014 年 11 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 15.25
插 页 2
字 数 221 千字
定 价 46.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换
电话:010 - 64009791
版权所有 侵权必究

内蒙古大学文科“蒙古族传统音乐研究”创新团队成果
中央财政支持地方高校建设创新团队“蒙古族传统音乐
基础资源的调查研究与开发利用”资助

序

这篇调查报告给我留下深刻印象的，首先是选题。作者选择了自己的家乡——一个偏远的蒙古族村落为实地考察的对象，重点放在老人的口述史，通过口述史所显示的历史人物、地理名称、自然状貌、社会情境、民俗文化、音乐展演等诸多信息，深入了解蒙古族传统社会的文化脉络。这就保证了自己理论研究的真实性、可靠性与科学性。

调查报告牢牢地把握住音乐文化的社会功能。民众对于歌的分类，不是从形态结构的特征着眼的，而主要是着眼于歌在民俗文化中的功能，歌在仪式、礼仪等民俗生活中的象征意义。通过田野考察，作者确认，长调的演唱以民俗礼仪（祭祀、庆典、那达慕、婚礼、宴会等）场合为主，“乌日图（长）”也还有“久远”、“有历史”之意，不应把长调误解为“野外放牧时演唱的歌”。演唱演奏的社会功能可以细分为：对仪式事项的象征功能、群体人际交往功能、教化功能、娱乐功能。长调是亚洲北方游牧民族共有的文化基础，也是各民族古今共有的文化财富，因其具有久远的历史和广袤的地域，是跨国的文化现象，其地域风格是十分多样的。

在嘎查（村落）里居住的阿寅勒（家庭）当中，母系亲属显示了牢固的强大的凝聚力，而父系亲属之间却有一种距离感，没有母系亲属那样可靠而稳定。对于这一社会现象，作者长久以来无法理解，颇感困

惑。导师乌兰杰教授从经济学、历史学、民俗学、伦理学与美学高度进行阐释,从草原游牧文化的特殊性中寻找根由,指出了以“尊母情结”为轴心的“尊母文化”悠久传统。作为例证,可列举民歌题材中存在的大量歌颂母亲的曲目,其数量之多、质量之高、流传范围之广,远远超出其他兄弟民族的民歌。乌兰杰教授还讲到,每当蒙古族历史发展的转折关头,总有一位伟大的母亲站出来,为孩子们指引方向,率先垂范,身体力行,用柔弱的双手推动历史车轮。由于游牧生活方式有绝对的流动性,蒙古人终生都在草原母亲的怀抱里辗转迁徙。自己的母亲守护的蒙古包才是故乡,坐在母亲身旁,喝上一碗母亲熬好的热奶茶,才算是真正地回到了故乡。长调民歌中的思乡曲,正是对草原母亲的依恋和对生身母亲的感念这双重情结的巧妙结合。

草原母亲的崇高人格品质,还具有超越民族界限的普遍重大意义,在当今呼唤民族和睦的历史时刻,更具有突出的感召力。“蒙古阿妈的故事”被人们广泛传诵着。20世纪60年代,有3000多名上海孤儿在周恩来总理和乌兰夫同志的安排下来到辽阔的内蒙古草原。一些勇敢坚韧、勤劳质朴的蒙古阿妈承担起照顾孤儿的任务,把一生中最美好的时光奉献给孩子们。蒙古阿妈,有的还是未婚的姑娘,整日忙碌,克服了常人难以想象的困难,以惊人的毅力和全身心投入,以无数个用爱心编织的平凡故事,温暖了每一个幼小的心灵,保证孩子们在艰难的岁月里全都活了下来,茁壮成长。这许多感人事迹一旦植入心田,便永远不能忘怀。

对于酒文化的深层意义,该书经过深入挖掘作出了鲜明的揭示。酒文化的核心在于酒歌。蒙古族高度重视酒歌,并不在于它的享受娱乐意义,而是认为酒歌有独特的教化功能,看作陶冶情操、提高修养的必修科目。有关自然美、社会美、伦理美的美学观念,都是由酒歌提炼概括的,民歌《六十个美好》就是例证之一。与此相联系,民歌体裁中还有训诫歌,曲调优美,节奏沉稳,格调高雅,歌词语言凝练,多为格言

警句，富于哲理性，在民俗礼仪场合演唱，能发挥其教育功能。

关于曲调的群体传承与个体创新两者的相互作用，本书做了深入的描述。一方面，曲调有自己的音乐框架，是一个整体模式，有确定的结构，代代相传，潜藏在集体记忆中，引领着歌手的思维。另一方面，接受过家族、师徒传习长期熏陶的、才华出众的歌手，在热烈活跃的民俗活动中会发挥自己的天赋对曲调作出创新的加工，这样的即兴创新歌唱就对民歌旋律的发展成长作出独特的贡献。民族音乐文化就在这样的“群体一个体”相互作用推动下不断提升，丰富繁荣。

有关四胡演奏技法对音乐文化的贡献，本书特别传达了“呼格”这一概念。本书记述了蒙古族学者莫尔吉胡 1984 年采访盲艺人铁钢胡尔奇的一段对话。铁钢说：我们民间艺人把换弦演奏法称为“八音的十二个呼格”。这种“调的转换”技法，可分析出“换弦”与“换把位”两个层面，运用这种技法，能给听众的听觉造成新鲜感，提高聆听的兴致，同时就对于曲调的活态演奏作出了形态创新。这是器乐表演艺术对音乐文化发展所做的独特贡献。

在本书结尾，作者对于跨世纪以来家乡的经济转型对传统文化造成的冲击表露出忧患。作者见到，科技产品的采用使村落居民的物质生活条件大范围大幅度改善，这样的强势是无须拒斥的，但是，禁牧政策的实施却使居民的经济生活面临难以选择的岔路口。同时，传统文化遭到猛烈的冲击，往往听不到自己喜欢的民歌。年轻一辈不少人羡慕城市生活，对传统文化的隔阂日益加深，这是更为令人担忧的。面对这种危机，守护传统的行动正在悄然兴起。由鄂尔多斯蒙古历史学家郝玉民等创建的“民歌研究会”，体现了守护传统的自觉行动。在村委会支持下，建立了“都嘎敖包蒙古民歌演唱队”，在各种节庆活动中参演，受到普遍欢迎。

从更高的视角看，村落里的蒙古族群体并没有失去改变困境的能力，在社会转型的关键时刻，这种历史创造能力和民俗创新能力显得更

为强劲。摆在我们面前亟待思考的是：如何有效地组织这种潜能，化为有目标、有计划、有步骤的切实行动，将守护传统文化的顽强意志提升到现代化创新的轨道。

赵宋光

广州大学城

2014年5月

前言

“从基层上看去，中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的，那是因为我考虑到从这基层上曾长出一层和乡土基层完全不同的社会，而且在近百年以来更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。”（费孝通《乡土中国·乡土本色》）这种特殊的社会，它既有传统的一面，也有变迁之后的现代一面。本书所论及的特殊社会，以蒙古族半农半牧经济文化类型的社会——即鄂尔多斯札萨克镇都嘎敖包嘎查。生活在嘎查里的蒙古人，属成吉思汗大臣者别后裔。他们保留着传统牧业和农耕经济方式，也保留着古老的鄂尔多斯民俗传统，其民俗文化和音乐生活多彩多样。因此，笔者通过实地考察，对嘎查蒙古人的传统社会及其经济文化类型、民俗习性以及音乐生活的建构方面做了深入调查，并对嘎查蒙古人的民俗音乐生活做了相关阐释。

乡土社会是中国社会的基础。在乡土社会，生活着各民族同胞，各民族的传统文化在他们各自的乡土社会中孕育并成长，形成中国古老的传统文化之重要组成部分。乡土社会，是高度依赖环境而生存的社会，并完全能够体现人与自然之间的相互依存关系。蒙古族即是其中最为典型的一个民族。蒙古族是以游牧为主要生产方式的民族，其游牧文化古老而久远。从基层上看，游牧是蒙古人赖以生存的主要手段。因此，它具有乡土社会的基本特质。而蒙古人从游牧为主的生活方式逐渐向定居

为主的生活方式转变的今天，蒙古人居住区域，已形成村落式社会结构。其中最典型的是“苏木”或“嘎查”为单位的村落社会。

回顾过去，蒙古村落从散落居住形式向集中定居形式转变，在这一转变中，蒙古族传统社会中原有的经济、文化、习俗等也随之发生了很大的变化，而这一变化是明显的。导师乌兰杰曾建议笔者研究故乡的音乐文化，包括故乡的民间传说、民歌及民俗礼仪文化，对深入了解蒙古族传统社会经济、文化、民俗将有很大帮助。杨玉成多次强调要笔者深入基层，关注当地民众的音乐生活、搜集当地民歌、整理民间艺人口述资料等，对这一工作他曾对笔者寄予过厚望。在诸位导师们的帮助和激励下，笔者将自己的故乡——都嘎敖包嘎查作为研究对象，对其进行了社会民俗学、民族音乐学意义上的考察和研究，详细记录了内蒙古西部地区蒙古族聚居区——蒙古嘎查^①的社会结构及其音乐生活。笔者选择鄂尔多斯伊金霍洛旗札萨克镇都嘎敖包嘎查作为实地考察对象，有两方面原因：一是都嘎敖包嘎查是笔者的故乡，属本土生活过的人研究本土社会，也可以说本民族人研究本民族村落社区的个案研究例子。它是少数民族社区村落，这一研究角度对中国的社会文化的完整解释是不可缺少的。本民族学者的眼光与其他民族学者的眼光对观察微型社区的结果是有区别的，其研究角度是人类学的还是社会学的，都不能有终极定论，只要从多民族文化视野或者从中国多民族多元一体构成事实来看待它的多元性，就会有共同的认识论或学术观念。二是蒙古嘎查，作为微观研究，它不能代表蒙古族其他村落，但有许多蒙古村落生活的共同条件和特征。通过微观蒙古嘎查，可以看到蒙古社会在快速发展的现代工业社会所处的整个人文世界。把不同的个人片段集结起来重构一个完整的生活历程，从个体生活的重构到整个嘎查社会的重构，可以发现嘎查蒙古社会的整体人文世界观和内在运作规律。

通过一个嘎查的研究，去认识一个游牧民族在历史发展中怎样适应

^① 嘎查，是行政单位称谓，在后面章节里有详细介绍。

生态环境、怎样适应现代社会的变化与发展、怎样重构它自身的传统和建构新的传统，可以得出一些相关结论。这样对于认识一个地域中生活的共同体在大的社会模型中保持自己的经济、文化生活，将有指导性意义。一个具体的地域文化和一个具体的村落，它的日常生活始终是遵循着文化时空的框架或轨迹而运行的。深入探寻日常生活中的知识体系以及它的内部运作规律，从而达到对一个特定地域中生活的共同体所持有的文化及其变迁趋向的理解，正是笔者所要追求的目的之一。可以说，“具体描述”是研究蒙古嘎查社会重要的方法之一。在中国浩瀚的大小村落、社区中，选择蒙古嘎查这种具有完整性的社会结构，进而展现更大的地区、民族、国家的社会结构解析，具有重要作用。都嘎敖包嘎查作为蒙古族乡土社会的完整体，本书对其经济、文化和民俗音乐等日常生活文化进行了较详细的论述。因此，所涉及的内容多样，具体事项都有具体的描述。

本书旨在分析、解释和理解蒙古嘎查社会变迁的基本学术理路。第一，在常识领域，通过思考本土或母语文化中的“故土”，以及思考自己生活的环境、情景，与异域文化进行比较和对照，总结出社会变迁的一些观点、见解和思考。第二，用民族音乐学者的眼光，结合社会民俗学的理论与方法，把蒙古嘎查的变迁及民俗音乐生活的多样文化提升到自主的、理性的层次，对其进行描述和解析，归纳出本土文化中的社会变迁与重构的理论观点。第三，作为民族音乐学、社会民俗学研究的结合，在论述一些问题时，尽量保持冷静和客观。以当地人的口述资料和地方性知识作为重点，将嘎查社会结构与民俗音乐分开探讨，对各自的作用进行描述。

都嘎敖包嘎查，是鄂尔多斯蒙古族聚居的典型村落，在经济与文化类型上属于半农半牧地区，它的民俗文化构成也具有半农半牧生活文化特征。都嘎敖包嘎查的经济文化类型，不仅是河套地区农耕文化与鄂尔多斯蒙古族游牧文化长期交融的结果，也是诸多北方游牧民族退出历史舞台之后，鄂尔多斯蒙古族继承并发展这一经济文化类型而演变为半农

半牧经济文化的最好证明。而嘎查的民俗信仰方面,具有特殊的一面。因鄂尔多斯部落的特殊构成,生活在都嘎敖包嘎查的蒙古人,也具有鄂尔多斯部落祭祀祖先的共有传统。如唯独祭祀成吉思汗,每家都有“阿拉格·苏勒德”等标志,与其他蒙古地区有着鲜明的区别。

嘎查的变迁是多样的,主要体现在经济、文化、民俗、思想等领域。从经济领域来说,单一的游牧逐渐过渡到半农半牧,从靠天种地的方式逐渐向水利资源的依靠,以原始的手工劳作逐渐向现代农机的运用,在强大的现代社会背景下,它的变迁是显而易见的。文化变迁主要从两方面来描述,首先是异文化的渗透和交融,原住民不超过100多人的嘎查,其周围居住的都是汉族农民。不懂汉语,变为自如应用汉语,逐渐接受周边地区农耕文化,并接受现代流行文化,都是嘎查蒙古人身边发生的真实情景。其次是民俗音乐领域的变迁,主要体现在宴会、婚礼、仪式等场合。原先家中举行的宴会被饭店取代、春节拜年习俗演变成家族式拜年习俗、传统婚礼变成西式婚礼等,与当代中国其他乡村社会变迁、转型和发展是同步进行的。但,与其他汉族村落或蒙古村落有不同的一面。首先,都嘎敖包嘎查是原郡王旗王府所祭祀的敖包所在地,这座敖包只由原札萨克王爷及其他各旗王府共祭祀,围绕这座敖包所产生的民间传说,都包含了鄂尔多斯蒙古王公贵族的历史文化信息。因此,嘎查具有它特殊的历史标志意义。其次,嘎查蒙古人的信仰和身份是独特的,他们是守陵人——达尔扈特500户逐渐扩展而形成的部落群体,因此,从信仰方面有自己特殊的习俗。

从嘎查社会变迁中看到,中国社会进入现代社会以后的共性和特性。它的共性不是普适性的,而是千万个大小不等的村落社区的整体变迁所具有的共同点。特性除了特殊的部落构成及信仰以外,嘎查口传文化成为它最主要的一面。嘎查蒙古人的日常生活中,口传成为音乐生活的血液,维系着家族与嘎查群体的生命之旅。嘎查的音乐文化,虽然依赖传统而生存,但最严密的传统当中,也能出现裂痕,从这一孔隙当中,异文化的元素直穿而入,造成地方传统与周边地区文化相互渗透,

形成新的传统。最严密的传统隔防带是什么？从嘎查的情况来分析，语言是首要防护墙。语言依照个体的思维、认知，进行相关行为活动，语言是一种交流工具，语言一旦发生变化，语言操持者的注意力将发生变化，关注异文化的频率增强，努力进入他们的世界，了解其文化和习俗。文化是区分自我与他者的重要界限，生活在嘎查里的人，其固有的传统生活方式和生产方式，将他们牢固界定在本土文化圈当中，由于稳定的文化圈影响，使嘎查人更加重视自己的语言以及习俗。嘎查文化的鲜明特征就是口头性，在信息发展如此之快的现代社会，嘎查里所有民俗活动，仍然保持着原有的方式——口传方式。我们可以坦诚地说：在其他地方的人们无法做到的事情——体验口头传统、记录口头传统、去研究口头传统，都可能在这一很小的蒙古嘎查完全做到。

本书采用的研究方法有如下几点。首先，运用结构对立概念，即传统和现代的、信仰与世俗的、思想与行为的、家庭与个体的对照等，有助于了解蒙古社会变迁动因及建构模式。其次，笔者深入到故乡民俗环境中，作为嘎查一员参加劳动，参加各类节庆仪式，以局内人身份去接触前辈和老者，去感受、感悟他们的音乐生活，收集各种民间传说、民歌，搜集相关文献资料，包括文字熟悉的文本或口头传说等，并对口传资料进行初步分析和归纳，阐释口传文本与实际生活中的民俗信仰观念和行为准则。另外，结合个别访谈和口述整理，采用无结构访谈和观察、记录，深入考察民俗生活的种种现象，获取更多的新资料。这种新资料，有助于深入了解当代蒙古族村落在现代社会发展中所遇到的困惑、难题，同时，对探索其相关对策及适应提供新的策略和方法，具有重要意义。

目 录

序.....	1
前言.....	5
第一章 调查区域及相关概念.....	1
第一节 调查区域的界定.....	1
第二节 地理、历史状况.....	6
第三节 经济文化类型.....	14
第二章 “阿寅勒”及社会结构	19
第一节 阿寅勒，嘎查最大的家庭单位.....	19
第二节 嘎查亲属关系.....	22
第三节 家庭及子女.....	27
第四节 嘎查人口及管理机构.....	29
一 都嘎教包嘎查人口构成情况.....	29
二 都嘎教包嘎查行政管理体系及其历史变迁.....	33

第三章 嘎查牧民的半农半牧生活	37
第一节 半农半牧与职业身份	37
第二节 放牧与禁牧	40
第三节 播种与收割	43
第四节 生产工具与生活器具	45
 第四章 嘎查的教育、医疗以及宗教信仰	 53
第一节 传统教育	53
一 家庭教育	54
二 学校教育	55
第二节 嘎查的医疗卫生	59
第三节 嘎查牧民的宗教及祭祀活动	61
一 藏传佛教与祖先崇拜	61
二 寺庙及法会	63
三 敖包祭祀	64
四 其他祭祀及禁忌	67
第四节 当地传统历法	68
 第五章 嘎查传统音乐	 73
第一节 长调及其释义	75
一 概念及含义	75
二 长调的主题	77
第二节 长调的音乐分析	80
一 歌词的释义	80
二 曲调、唱词的音乐程式	83
第三节 长调的音乐叙事	91
一 关于长调的音乐叙事	92
二 关于长调的音乐主题	94

第四节 长调的演唱及表演阐释	96
一 口头表演	97
二 表演场所的转换	99
第五节 札萨克地区短调民歌	100
一 短调民歌的分类观念	100
二 宴歌及其音乐程式	101
第六章 音乐生活及其建构模式	107
第一节 奈日音乐及其模式	109
第二节 嘎查蒙古人的婚礼仪式音乐	131
一 婚礼歌曲及其表演	132
二 羊背仪式歌	133
三 出嫁歌	135
第三节 歌手与乐手	136
第四节 演唱习俗	143
第五节 春节民俗音乐及其个案描述	148
第七章 表演曲目及其结构分析	155
第一节 嘎查民歌故事	155
一 历史题材民歌	155
二 宗教题材民歌	159
第二节 嘎查民俗音乐的题材延伸	166
一 宴歌	166
二 酒歌	170
三 训诫歌	174
第三节 曲调与唱词	175
一 旋律与结构	175
二 调式与音阶的拓展	178

第四节 表演形式	180
一 歌的表演	180
二 乐手的表演	185
第八章 嘎查的传统与现代	189
第一节 传统的回忆	189
第二节 民俗音乐的变迁与重构	191
第三节 科技的渗透	194
第四节 嘎查的现代化变迁	196
结语	198
附录 嘎查老人的口述文本	201
参考文献	225
后记	227