

非物质文化遗产丛书

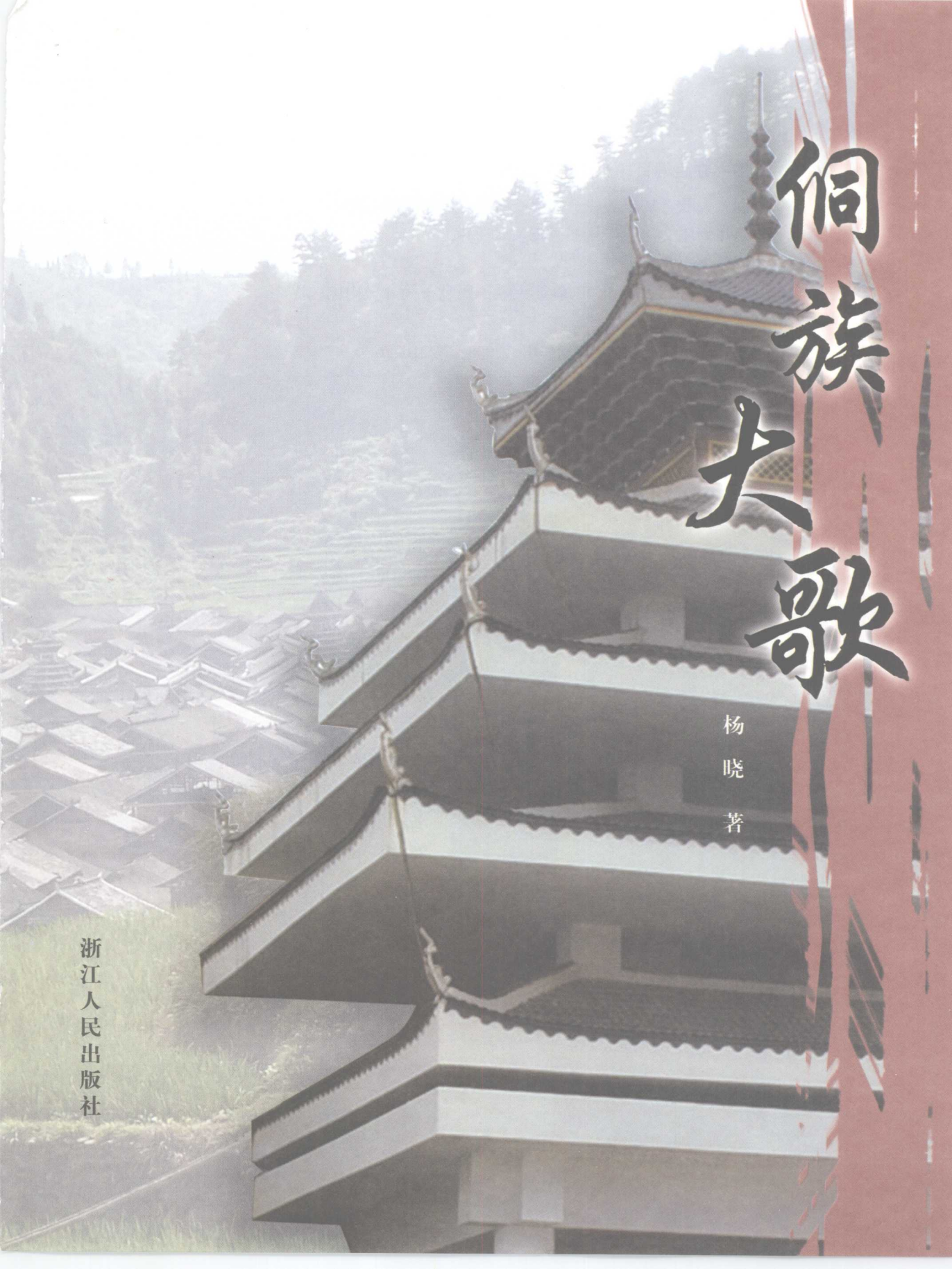
王文章 主编 郑长铃 副主编

侗族大歌

杨晓著

浙江人民出版社

侗族大歌

杨晓
著

浙江人民出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

侗族大歌 / 杨晓著. —杭州: 浙江人民出版社, 2009. 5

(非物质文化遗产丛书 / 王文章主编)

ISBN 978-7-213-03940-9

I. 侗… II. 杨… III. 侗族大歌—民歌—简介—中国 IV.
J607.272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 210776 号

书 名
作 者
出版发行

侗族大歌

杨 晓 著

浙江人民出版社

杭州体育场路 347 号

市场部电话: 0571-85176516

责任编辑

周 游

责任校对

叶 宇

封面设计

杭州彩地电脑图文有限公司

激光照排

杭州彩地电脑图文有限公司

印 刷

浙江新华印刷技术有限公司

开 本

787 × 1092 毫米 1/16

印 张

15.5

字 数

32 万

版 次

2009 年 5 月第 1 版·第 1 次印刷

书 号

ISBN 978-7-213-03940-9

定 价

55.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

总序

文化部部长
孙家正

在漫长的人类历史长河中，不同的国家、民族创造了绚丽多姿、各具特色的文化，形成了各自的传统文化和文化传统，使我们生活的世界千姿百态、异彩纷呈。现代化进程不断加快，为当代文化的发展创造了条件，也使传统文化的生存和发展出现了困境。传统文化的保护和发展，已经成为在经济全球化过程中维护世界文化多样性以及人类社会可持续发展的重要方面。如何在现代化进程中保存和发展我们各民族的优秀传统文化，并使之有效地参与到当代社会发展进程之中，成为当今世界各国包括发达国家和发展中国家共同关心的问题。

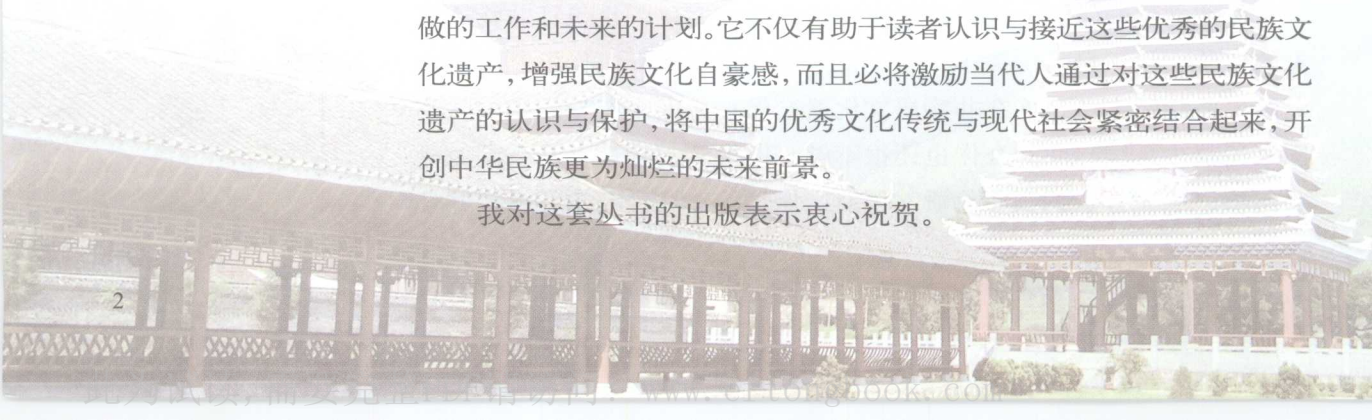
在汹涌澎湃的现代化大潮中，重视抢救和保护传统文化，尤其是重要的文化遗产和优秀的民族民间文化艺术，已成为一项非常紧迫和重要的任务。现代化进程的加快发展，在世界范围内引起各国传统文化不同程度的损毁和加速消失，这会像许多物种灭绝影响自然生态环境一样影响文化生态的平衡，而且还将束缚人类思想的创造性，制约经济的可持续发展及社会的全面进步。传统文化的保护和发展，既是对各民族文化之根的追溯，也是保持文化发展延续性的前提，同时也为现在与未来的文化发展提供丰富的资源。因此，在现代化进程中保护本土文化，倡导文化多样性，增强对本民族文化的认同感、归属感，促进文化资源和文化生态环境保护的良性互动，防止盲目的、急功近利的、破坏性的开发，已成为许多国家的共识。中国政府十分重视对传统文化的保护，愿意与各国交流这方面的经验和教训，探寻国际合作的方式，促使传统文化的保护工作不断推进。

传统文化的保护，既包括物质形态的传统文化，也包括非物质形态的传统文化。目前，关于物质文化遗产保护的国际协作机制和国内立法已经比较完备，但在非物质文化遗产保护方面，有专门国内法的国家还很少，国际间的合作也还很不够。值得赞赏的是，联合国教科文组织已经充分意识到非物质文化遗产保护的迫切性与重要性，并且

已经开始努力推动世界性的保护人类非物质文化遗产的工程。为了应对非物质文化遗产濒危的紧急现状,1997年联合国教科文组织大会通过了《人类口头与非物质文化遗产代表作宣言》(PROCLAMATION OF MASTERPIECES OF THE ORAL AND INTANGIBLE HERITAGE OF HUMANITY)。继而,从2000年4月正式启动了人类口头与非物质文化遗产代表作遴选机制,其目的在于设立一个国际性的荣誉,专门授予那些“最典型的文化空间或传统和民族的文化表达方式”,旨在鼓励各国政府、非政府组织和地方社区带头确认、保护和传承他们的非物质文化遗产,并且于2001年5月18日,公布了世界范围内首批人类口头与非物质文化遗产代表作。我国由中国艺术研究院负责申报的昆曲艺术,成为第一批19种人类口头与非物质文化遗产代表作之一;2003年11月7日,由中国艺术研究院负责申报的中国古琴艺术又被列入第二批28种人类口头与非物质文化遗产代表作名录。2003年10月17日,联合国教科文组织大会通过了更重要的国际法律文件《保护非物质文化遗产公约》(Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage),我国是最早的缔约国之一。

非物质文化遗产的保护涉及面广,工作量大,需要在文化行政部门统一组织协调下,各有关方面通力合作,需要动员全社会广泛参与。作为我国抢救和保护非物质文化遗产的代表性工作机构,中国艺术研究院专门成立了相关的研究与职能部门,负责组织、指导各地开展非物质文化遗产申报工作。基于这一背景,中国艺术研究院组织各地专家学者撰写了这套具有权威性的“非物质文化遗产丛书”,其中既包括已经获得联合国教科文组织认定的昆曲、古琴、木卡姆等项目,也包括更多同样有着悠久历史、独特风貌、丰富内涵,尚有待申报的项目。丛书着重反映这些文化遗产的基本面貌、表现形态、美学或工艺上的主要特点、历史,以及目前有代表性的主要传人,同时也简要介绍了当地政府为继承与保护这一文化遗产所做的工作和未来的计划。它不仅有助于读者认识与接近这些优秀的民族文化,增强民族文化自豪感,而且必将激励当代人通过对这些民族文化遗产的认识与保护,将中国的优秀文化传统与现代社会紧密结合起来,开创中华民族更为灿烂的未来前景。

我对这套丛书的出版表示衷心祝贺。

目 录

CONTENTS

总 序	孙家正 1
前 言	1
第一章 大歌传统的物质与文化根基	7
第一节 大歌传统的物质生态背景	8
第二节 侗人记忆中的族史歌源	35
第三节 南侗社群的血缘与地缘格局	43
第二章 大歌名实及其一般形态特征	59
第一节 侗歌格局、大歌名实与展演模式	60
第二节 大歌曲词的共性形态特征	68
第三节 大歌亚歌种的个性形态特征	85
第三章 大歌传统的民间传承体系	97
第一节 大歌传承的组织形式	99
第二节 大歌传承的传统渠道	112
第四章 大歌传统与近地缘人际互动	127
第一节 大歌传统对南侗婚恋制度的介入	128
第二节 近地缘集体社交与歌唱展演的多种形式	148

第五章 大歌传统与远地缘寨际交往 155

第一节 南侗为也的时空构成与音乐行为 156

第二节 祭萨哆耶、鼓楼对歌与行歌坐月 169

第三节 为也中的礼俗歌唱与才艺表演 180

第六章 大歌的当代传承与保护 199

第一节 侗乡当代转型与大歌民间生存现状 200

第二节 大歌当代传承的学校化、舞台化与商品化 ... 210

第三节 侗族大歌的整理、研究与保护 223

前言

Qian

Yan

先讲汉人祖先，
汉人祖先，住在下游，立有京朝皇帝。
白天坐金殿，晚上坐银殿。
他们没有什么做欢乐热闹，
背盖金印，胸挂银牌，头戴纱帽，身穿龙袍，
追得金魔鬼，追得银妖怪，用它来欢乐热闹。

再讲苗人祖先，
苗人祖先，住在高山，爬在高岭。
踩山吃青蛙，踏沙吃小虾。
他们没有什么做欢乐热闹，

袖筒绣花，肩织丝线，登山唱歌，河边谈情，
用它来欢乐热闹。

讲到侗人祖先，
红色衣袖，黄色衣角，
山上唱歌，河边唱耶，
白天弹琵琶，夜晚拉歌箕，
还造了六管芦笙，用它来欢乐热闹。

……

——《款词·芦笙祭词》，流传于侗族南部
方言区

前言

1

山中侗寨

唱大歌的姑娘们

侗人好歌，山上、河边，白天、夜晚，声声不息……在关于万物萌发、人类起源、族群分野的传说故事中，“歌”与“唱”一直是侗人用以自我体认的根本。身为侗家男女，若缺了这酬答歌唱的本事，平常的日子便难以过得称心。为此侗家又有老话“不种田无法把命活，不唱歌日子怎么过？饭养身子歌养心哟，活路要做也要来唱歌……”和种田养命一样，歌唱在侗人看来是不可或缺的心灵滋养。

大歌，是侗人复杂歌谣体系中的一种，侗语称“嘎老”[al laox]或“嘎玛”[al mags]（本书[]之内均为侗文，所采用的文字读写均参见

《侗汉词典》^①2004版）。[al]可以准确翻译为汉语“歌”，[mags]和[laox]是近义形容词，在侗语中常作“大”或“老”之用，因此在上世纪50年代的采访中，汉族学者遵循名从主人的原则将这类歌谣翻译为——“大歌”。大歌具有典型的地域和族性特征，传唱于侗族南部方言区第二土语区之黎平、从江、榕江和三江四个县。传统上，贵州省从江、黎平二县的六洞、九洞、十洞、四脚牛、千二、千三、千五、二千九等地及周边村寨是大歌传唱的中心区域，而贵州榕江和广西三江的部分村寨则是大歌流行的边缘地区。^②

2000年伊始,随着大歌在各种原生态歌唱比赛中屡屡摘金夺银,越来越多的人开始熟悉这种奇妙的歌唱,无指挥、无伴奏、多声部……一切仿佛浑然天成。这复杂美妙的歌唱,如何在一代又一代南侗农民的日常生活中口耳相传?为什么传统南侗人必须有歌唱的本领才能融入社群生活?不同身份的人在情境之下如何歌唱?谁是大歌的创造者,谁又是大歌的传承人?早在八百年前,游走湘黔桂一带的汉族文人便在兴叹当地歌唱风气之盛的同时提出过相似问题。

宋人陆游南下为官,寻踏湘黔之际常常感慨百姓们豪歌纵酒的习气:农隙时至一二百人

《百苗图》书影^①·清季侗人做乐图

为曹,手相握而歌,数人吹笙在前导之。贮缸酒于树阴,饥不复食,唯就缸取酒恣饮,已而复歌……明人邝露撰《赤雅》记叙其时南方异族种种风土人情,在这部号称明代《山海经》的奇书中,邝露以寥寥数语论及侗人时竟也全在弦歌之事:侗(侗)亦獠类,不喜杀,善音乐。弹胡琴,吹六管,长歌闭目,顿首摇足,为混沌舞……后人论著认为其“长歌闭目,顿首摇足”便是对大歌唱咏场景的描写。

当代学者对大歌的系统研究始于上个世纪50年代,半个世纪以来学者们各有侧重的研究,令侗族大歌成为中国少数民族民歌中备受瞩目的焦点。音乐学的研究特别关注大歌的声音形态,其民间自在的多声部歌唱形式成为学者们反驳“中国音乐多为单声部”论调的有力证据;民间文学的研究认为大歌堪比唐诗宋词,其用韵之讲究、词章之华美、句式之多变、比喻之生动不仅彰显了侗人智慧亦成为理解侗家生活最实用的“百科全书”;人类学者们讨论大歌社会性的一面,他们提出“歌俗”这一概念,并试图从生活习性的角度诠释歌唱与侗人社会的关系。

学术之外,回望民间,侗人自己对大歌的诠释直接面对生命之根本:不会唱歌难以做人。对于侗人来说,歌唱既是一种闲来无事的休闲方式又是一种必不可少的生存技艺,既关乎个人成长又关乎家族繁衍,同时还介入到村落关系的建构之中。歌唱,浸透于侗家生活的方方面面并与地方文化水乳交融。上述种种,决定了本书不能将侗族大歌单纯地理解为一种民间音乐或民间文学形式。越是深入理解大歌,笔者越是认为,大歌的价值绝不仅仅在于其复

杂的声部构成和神妙的韵律词章。作为一种全民参与的歌唱文化，侗族大歌的杰出性还清楚地表现在其与地方文化的深刻交融以及与本土社会结构天衣无缝的互动相生。由此，本书将从“歌唱与文化”的视野展开，将侗族大歌视作“以大歌歌唱行为为核心的整体文化事项”，并以“大歌传统”这一具有整合性的概念来表述立著的基础。

本书的写作建立在前辈学者的研究成果以及笔者自身的田野工作之上，一方面整合各学科关于大歌的诠释，一方面融入个人对大歌当下生存方式的体验和观察。总体来说，本书的目

标是通过大歌与侗人传统生活方式之互动关系的理解，诠释歌唱如何建构日常生活而文化如何塑造歌唱传统。具体而言，本书这一“整体观照”的理念主要从三个角度展开：

第一，将对大歌传统的理解置于南侗歌谣体系之中。在大歌流行的中心区域，男女歌班对唱是地方民众集体互动的主要方式，大歌也因此南侗歌谣体系中占有特殊地位。但同时，这一区域还传唱着多种不同风格的歌谣，不同歌种在特定民俗场景中的运用构成了一套完整的地方歌唱体系。这一体系中各歌种互动相生并有机关联，其丰富的歌唱形式覆盖到南侗大

南侗聚落基本格局

部分生活空间。因此，对大歌传统的全面把握必须建立在对大歌流行区域之歌谣体系的整体理解中。

第二，将对大歌传统的理解置于南侗文化传承体系之中。南侗传统文化是无文字文化，其歌谣体系的充分发达和歌唱行为的日常化均建立在无文字传统的背景上。在无须使用文字的传统乡土社会中，人们凭借其他符号来完成记忆、交流和传承的功能，或言说、或起舞、或绘画，而南侗人则选择了歌唱。当汉人的孩子进入学堂修习文字，侗家孩子们也开始结为歌班系统学习歌唱，一套极其完整和严格的大歌传承体系不仅保障着全民参与歌唱的社会风习，更成为南侗传统文化得以代代传承的重要手段。透过口耳相传、身手相教的大歌传承，孩子们通过歌唱习得的绝非只是歌唱本身。

第三，将对大歌传统的理解置于南侗社群人际格局之中。作为一种集体公开对唱的歌种，大歌传统的形成与完型均建构在南侗亲缘与地缘人际格局之上，并与侗人的婚恋习俗、寨际交往方式息息相关。从个体的角度来看，习得并表演大歌是个人进入社群人际交往的前提和必要手段，并在很大程度上决定了个人的婚姻幸福和家族的兴旺繁衍；从群体的角度来看，大歌的展演充分介入到寨际关系建构之中，歌唱成为寨际群体交往中重要的民俗行为方式。

从上世纪80年代末开始，南侗文化相对封闭的格局被完全打破，当下的侗乡正处于现代与传统共生的复杂局面中，而大歌传统则在多元文化的角力场中经历着最大可能的变容。从历时的角度来看，本书对大歌的书写不仅指向

其传统的一面，也有机会呈现其在当下文化场景中的种种变迁。因开放程度不一，对大歌的保护态度不同，大歌传统在当代南侗乡间表现为三种局面：一为几乎完全失传，二为只有中老年人还会演唱但并无机会和兴致传承，三为歌唱风气仍然较为浓郁，歌唱与民俗关系仍然比较密切。在经过普遍调查以后，笔者认为十洞、六洞、二千九、千二、千三、千五一带尚属第三种区域，并选定六洞、二千九、千三交界的一片地方作为主要调查空间。也就是说，本文的田野材料主要来自贵州省从江县与黎平县的小黄、高增、岜扒、占里、伦洞、黄岗、四寨、肇兴、纪堂诸村落。

尽管大歌的研究一直备受关注，但到目前为止，关于大歌传统依然有许多难以突破的待解之谜。例如在大歌发展的漫长历史中，大歌传统与周边音乐文化发生过何种互动关系；我们当下所听到的侗族大歌在什么时候因何种机缘如何接受多民族文化的影响而形成现有形态；又如大歌音调的创编规律问题。从历史的角度来看，我们几乎没有证据去推论大歌音乐风格真正的形成年代和雏形。但从当下大歌音调的传播变迁规律来看，歌调的变化和“创新”与地方方言及听觉习惯有密切的关系，这就需要音乐学、语言学与心理声学等学科的配合研究。换句话说，尽管大歌研究高潮迭起，我们对大歌传统的认知仍有很多尚待开启的空间。

本书的写作建立在前辈学者的研究积累之上，也集中了笔者硕士论文（2002）与博士论文（2007）的阶段性研究成果。感谢曹本冶教授、管建华教授、萧梅教授、徐新建教授、伍国栋教授对笔者长期以来从事侗歌研究的鼓励，

你们的支持使学生有机会多年浸润侗乡，你们的启发则是学生深入理解大歌传统的精神源泉。感谢张坦先生引领我走进神妙的黔东南，他对民间文化特有的诠释力、奉献精神和挚爱每每激发我穿行于田野与书斋之间。作为侗族文化的局内人，张勇、吴定国和邓敏文三位老师是我追随多年的前辈，他们给予我的不仅是侗人的智慧和知识，更重要的是他们对自身文化的高度认同和责任感使我从另一个层面认知侗人的

精神世界。感谢我所有的侗乡朋友们向我敞开他们的生活，尤其感谢从江县小黄寨的父老乡亲对我十年如一日的接纳和关爱，侗人世界淳朴而智慧的生活方式是我继续深入学习侗人音乐文化的原动力。我的母亲范静一女士多年来一直强有力地支持我的研究工作，并竭尽全力协助我整理出近60万字的田野调查材料，她对民间文化的执着使我在生命的根处便与那些山水之间的歌唱命脉相连……

注 释：

- ① 参见欧亨元编著：《侗汉词典》，北京：民族出版社2004年版。
- ② 参见张勇：“侗族音乐史”，载袁炳昌、冯光钰主编：《中国少数民族音乐史》第634—667页，北京：中央民族大学出版社1998年版。
- ③ 出自杨庭硕等编著：《百苗图抄本汇编》，贵阳：贵州人民出版社2004年版。

第一章

大歌

传统的物质与文化根基

第一节 大歌传统的物质生态背景

侗人以稻作为生，安土重迁且相对聚居，其聚族之所在贵州、广西、湖南三省毗连处一片山葱茏间。2000年开始的第五次全国人口普查显示，目前侗族人口总数约为296万，主要分布于东经108—110度、北纬25—31度，西至贵州都匀东至湖南洞口，北至湖北恩施南至广西罗城的广大区域。^①

雷公山由西北向东南横越而过，千里侗乡正好位于长江流域和珠江流域的分水岭上，山不高而势多变，水不急且多悠长。山水纵横之间，栖居着侗、苗、汉、瑶、水等多个民族，而侗人无论走到哪里，总会把村寨安置在依山傍水的河谷平坝。靠水而居的习俗，在侗人的传说

故事中直可上溯到“人类起源”。

侗人古歌·姜良姜美

女唱：

你说谁人生儿用刀砍，
剥成细块拿到坡上散？
什么变成苗家住坡顶？
什么变成侗家住水边？
什么变成瑶家身穿花衣服？
什么变成客家住在大平原？

男唱：

我说“姜美”生儿用刀砍，
剥成细块拿到坡上散。
头变成苗家住坡顶，
肉变成侗家住水边。
五脏变成瑶家身穿花衣服，
骨头变成客家住在大平原。

侗人常以“八山一水一分田”来形容自己的生存环境。山林之上、水流之中都有其日常生活不可或缺的物质资源。不过在根本上，还是河边坝上、山腰梯田里年年常新的稻禾滋养着族人的生命，孕育着侗家的生活方式，并成为侗人歌唱传统得以绵延的根基和源泉。

一、稻作为生兼及粮林

侗家村寨错落分布在高高低低的山麓坝间，多数处于温带、暖温带和中亚热带地区，气候温润柔和无酷暑严冬，水流充沛且降雨量充足，为水稻生长提供了良好的自然条件。加之拥有大

侗族分布图

雷公山系晨景

面积适宜稻谷生长的肥沃土壤，谷物产量占粮食总产量的80%—90%。

神话传说和考古发掘从不同的角度将稻谷的种植与侗文化的源头联系在一起。在关于“万物起源”的传说歌谣中，“谷种来源”和天地起源、人类起源、祖公迁徙、侗歌来源一起成为侗人最关心的根本问题。有关谷种来源和水稻耕种技术的歌谣广泛流传并形成诸地方性的故事版本。当代考古研究积累的丰富资料，从另一个角度印证了侗乡境内自新石器晚期以来的水稻耕种传统。靖州苗族侗族自治县斗篷坡遗址（距今4000—5000年左右，属新

石器时代晚期遗址）的发掘中，出土了不少稻谷炭化标本与农业生产生活用具，清晰呈现出当地先民农耕生活的历史图景。颇令人震惊的是，该遗址出土的一件竹制“饭簋”，竟与今日靖州侗族农民使用的饭簋在纹饰款式上别无二致。

司马迁在《史记·太史公自序》中言其早年游走山川曾“浮于沅湘”，对汉代南中国的民间乡土生活多有阅历。于是在《史记·货殖列传》中，他以“地广人稀，饭稻羹鱼”描述楚越之地，并形容此种农耕生活为“无冻饿之人，亦无千金之家”。唐以降，随着中央王朝向南向

稻田山林村寨交织出侗人聚落的基本格局