

清江流域土家族人生 仪礼歌唱传统研究

A Research on the Tradition of Sing in Rites of Passage
of Tujia Ethnic Group in Qingjiang River Basin

王 丹 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

非外借

国家社科基金
后期资助项目

清江流域土家族人生 仪礼歌唱传统研究

A Research on the Tradition of Sing in Rites of Passage
of Tujia Ethnic Group in Qingjiang River Basin

王 丹 著

图书在版编目(CIP)数据

清江流域土家族人生仪礼歌唱传统研究 / 王丹著. —北京: 北京大学出版社, 2019.8

国家社科基金后期资助项目

ISBN 978-7-301-30611-6

I. ①清… II. ①王… III. ①土家族—民歌—研究—湖北 IV. ①J607.273

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 168502 号

- 书 名 清江流域土家族人生仪礼歌唱传统研究
QINGJIANG LIUYU TUJIAZU RENSHENG YILI GECHANG
CHUANTONG YANJIU
- 著作责任者 王 丹 著
- 责任编辑 武 岳
- 标准书号 ISBN 978-7-301-30611-6
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn>
- 新浪微博 @北京大学出版社 @未名社科-北大图书
- 微信公众号 ss_book
- 电子信箱 ss@pup.pku.edu.cn
- 电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672
编辑部 010-62753121
- 印 刷 者 北京虎彩文化传播有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 650 毫米×980 毫米 16 开本 18.5 印张 310 千字
2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷
- 定 价 59.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目,旨在鼓励广大社科研究者潜心治学,支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审,从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响,更好地推动学术发展,促进成果转化,全国哲学社会科学工作委员会按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求,组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学工作委员会

序 言

《清江流域土家族人生仪礼歌唱传统研究》选取了聚居于湖北清江流域的土家族的人生仪礼歌唱传统作为研究对象,从特定社区民众的生活文化中探讨人生仪礼歌作为仪式语言的诗学特征、文化意义和社会功能,在研究方法上体现了晚近民俗学的发展方向,即从以文本为基础的研究,开始转向以民族志为导向的研究。作者力图从言语行为的角度,关注语境对于文本创造的作用,关注作为言语模式和交流模式的演述行为,试图在一个特定的、活形态的口头传统中探讨一种特定的民俗学体裁样式的内部运作过程,即民俗文本的创造、表演和传承的过程,具有很强的创新性。作者基于有代表性和特殊性的土家族民间歌谣和歌唱传统研究,进一步探讨了歌唱类非物质文化遗产的发生与传承,在生活和文化的双重视野和维度中考察和认识它与人生仪礼、生活系统的联系,能够为歌唱传统的保护提出在地化和普适性的措施,这对于当下歌唱类非物质文化遗产的保护研究有积极作用。作者关注民族民间传统文化的当代意义,能够从民族地区的历史和现实出发,通过田野调查和文本分析,探讨人生仪礼歌唱传统与土家族民众生活的深刻联系,揭示当代社会背景下民众的文化创造力,这对于我们认识传统与现代化的关系,推动乡村社会的健康发展,具有实践性和理论性的价值。

在过去的50年间,研究者已经搜集了大量的土家族民族志诗学、语言学和民俗学的材料。这些材料包括土家族仪式和仪式语言的描述,也包括土家族人生仪礼歌。虽然研究者不断强调土家族仪礼歌的本质和它的独特性,不过,它还属于一个边缘化的研究对象。目前既无关于土家族仪礼歌的界定,也没有关于各种各样的土家族仪礼歌的标准术语。为了分析该文类的边界,我们有必要考虑到它的功能、演述的特点、交流、非语言的要素,它的内容、意义、诗歌系统等。要想确立这一文类的特点还是存在很

多问题的,而且要求研究者提出一系列观点。

土家族人生仪礼歌是一种古老的仪式歌谣。在清江流域现在仍然有土家族人生仪礼歌的表演。在那里,土家族人生仪礼歌除了在丧葬仪式场合表达失去亲人的忧伤、孤独、悲痛,在新家庭成立的婚礼、新生儿出世的诞生礼中传递喜悦、庆贺、欢快的情状之外,土家族人生仪礼歌还存在着一一种世俗的价值,这些价值就表现在言语程式当中。作者试图在田野实践和文本细读中说明土家族人生仪礼歌如何反映了当地民众眼中的世界结构,研究表演者所使用的言语程式背后所包含的内容。作者的这种努力是有成效的,也是富有开拓性的。土家族人生仪礼歌既是传统的,也包含即兴的成分:这些作品一方面是用死记硬背的方法学习来的;另一方面,在仪式现场还需要表演过程中的创编。土家族人生仪礼歌表演者在每一次表演情境中都要重新去创作,但是他们依靠的是传统的语言和主题。

清江流域土家族人生仪礼歌是一种仪式语言,在地方文化中,它的地位很重要。对于诞生礼、婚礼和丧葬仪式来说,土家族人生仪礼歌是一种标识,除此之外,土家人还有一些不为周边其他族群所了解的文类,如职业演述者的土家族仪礼歌和在年中行事过程中表演的土家族仪礼歌祈祷辞。而后者的演述,其功能是驱赶灾害。土家族仪礼歌具有特别的言语形式,用以传递信息,表达表演者和观众对于文化特性的感知,其主要特征是专门化的诗歌语言,这种特殊的语言常见于日常生活和年中行事的仪式活动中。土家族人生仪礼歌的语言和表演证明了一些特定的成规,每个地方都表现出土家族人生仪礼歌在语言、诗歌和文体上的风格。这是因为土家族人生仪礼歌存在一般情况和地方特殊性以及相应的表演。我们可以从一地的角度,也可以从方言和语域的角度谈土家族人生仪礼歌。另外,每个有才气的歌手都会在表演过程中积累特定的语域,进而构成个人的演唱风格。

本书还分析了其他应时性的土家族人生仪礼歌,按照一般规则、观念、主题等分析呈现出来的程式。土家族人生仪礼歌的语言分为两组,第一组代表了普遍的语言或语域——所有的土家族人生仪礼歌都要使用的程式,不与语境、地点或场合相互关联。这一组包括那些涉及亲族关系的词汇以及指涉世界结构的词汇。第二组更加丰富的土家族人生仪礼歌语言则依赖于表演的语境。这一组包括所有其他的在土家族人生仪礼歌语言里使用的言语程式。表演土家族人生仪礼歌的人可以根据具体语境自由地选择任何必要的言语程式来表达一定的主题。有一些程式类型专门为丧葬仪式服务;有一些词用以表达各种各样的感情,如悲、喜、失落;还有一些隐

喻的对应成分,用以指称器具、物象、人物、事理等。

土家族人生仪礼歌具有象征的重要意义。譬如,在仪式性的土家族跳丧歌舞中,仪式的表演者被假定为一座连接生活世界与死亡世界的桥梁。歌手要引领死者到死亡的世界,他还要保护那些活着的人。因此,他具有关键性的社会功能:他是这两个世界的引领者。作为我们这个世界的人们的接触者,他要表达个人和集体对死者的哀悼,在死者的葬礼上演唱土家族人生仪礼歌,而且在丧葬仪式之后,他还有责任纪念死去的人。作者从文化象征的视角探索了清江流域土家族歌唱传统与人生仪礼交互运作所传递的“人观”。

限于篇幅,我不能很好地介绍本书作者王丹博士在民间文学领域的全面成就,从这本书里读者可以感受到作者具有深厚的田野实践能力。希望作者能够继续努力,为民俗学建设提供更多的成果。

尹虎彬

2019年5月

目 录

绪 论	1
第一节 研究对象、目标与意义	1
第二节 人生仪礼歌唱传统研究学术史	4
第三节 主要研究理论、方法与资料	14
第四节 相关术语简释	22
第一章 清江流域土家族人生仪礼歌唱传统的文化生境	25
第一节 自然生态	25
第二节 人文生态	30
小 结	41
第二章 清江流域土家族人生仪礼歌唱传统传承	43
第一节 从歌舞乐到人生仪礼歌	43
第二节 人生仪礼歌的存续发展	49
小 结	72
第三章 清江流域土家族人生仪礼歌的歌唱仪程	75
第一节 打喜歌的歌唱	75
第二节 婚嫁歌的歌唱	92
第三节 丧鼓歌的歌唱	117
小 结	135
第四章 清江流域土家族人生仪礼歌的主题内容	138
第一节 人生仪礼专属性歌谣	138

第二节 人生仪礼通用性歌谣	147
小 结	191
第五章 清江流域土家族人生仪礼歌的程式艺术	193
第一节 人生仪礼歌的歌体形式	193
第二节 人生仪礼歌的结构母题	217
第三节 人生仪礼歌的韵律修辞	245
小 结	260
结 语	262
参考文献	277
后 记	285

民间文学概论》^①中强调民歌既是一种文学体裁,也是融诗乐舞为一体的综合艺术,凸显了“歌俗”“歌节”“歌手”等内容。万建中在《民间文学引论》中直接将“民间歌谣”与“歌唱传统”对接起来,并提出“民歌是一种方言的演唱”^②,具有“表达民俗礼仪的内涵”^③。

人生仪礼作为“人在一生中几个重要环节上所经过的具有一定仪式的行为过程”^④,不仅对个体有着生命成长和人生过渡的意义,而且对他所在的家庭、所属的社群具有关系建构和秩序整合的功用。清江流域土家族的歌唱传统悠久而繁盛,在人生仪礼的关键时刻,他们都要唱歌。为了庆祝孩子出生,诞生礼时主人家和客人要打花鼓子,唱花鼓调的歌;结婚成家,女方要“陪十姊妹”、男方要“陪十兄弟”唱歌;老人离世,丧礼时乡亲邻里要为之打丧鼓,他们边击鼓、边歌舞。这些人生仪礼中演唱的歌谣是仪式活动的核心与灵魂,它们不仅形式多样、内容丰富、特色鲜明,而且体现和表达着清江土家人的生命意识、家庭观念和社会秩序,其间歌谣的选择、演述和呈现与礼俗的规约、关系的维系、秩序的构建有着严密的逻辑联系和显著的功能作用,据此笔者将它们界定为“人生仪礼歌”。从学术分类上看,“人生仪礼歌”归属于“礼俗仪式歌”。这里,之所以使用“人生仪礼歌”这个术语,首先是因为它指的是在清江流域土家族人生仪礼上演唱的歌谣;其次是从歌谣演唱的语境、题材、内容上来认识和理解,它既注重在仪式过程中审视和观照歌谣类别的择定和演述的形态,又强调这些人生仪礼歌作为民众言语行为交流和仪式结构部分的必要性和重要性,还关注人生仪礼歌及其演述中彰显的礼俗规范、关系秩序和生命关怀。

二、研究目标

清江流域是土家族的主要聚居地之一。古代巴人的一支——廪君蛮就世代繁衍和生活于此,他们拓疆土、谋生计、创文明,并融合该地区的土著和迁入的汉人、濮人、楚人等不断发展壮大,创造和形成了自己独特生活方式和文化体系。

人生仪礼歌唱传统是清江流域土家族标志性文化的重要表现,它既是一种文化事象,又是一种生活内容,歌唱与仪式交融一体、彼此关联,构成

① 黄涛编著:《中国民间文学概论》,中国人民大学出版社2004年版,第212—253页。

② 万建中:《民间文学引论》,北京大学出版社2006年版,第251页。

③ 同上书,第248页。

④ 钟敬文主编:《民俗学概论》,上海文艺出版社1998年版,第156页。

一个逻辑整体。本书的研究目标如下:

(1) 明确清江流域土家族人生仪礼歌的文类特质。人生仪礼歌是现存的专门化的仪式语言,本书在仪式过程中分析人生仪礼歌的内容、意义、功能、演唱特点、交流系统与非语言的要素等,阐释其主题思想与结构母题、言语程式与个性创造、语码表达与隐喻成分,辨析人生仪礼歌在语言、诗歌和文体上的风格。

(2) 揭示清江流域土家族歌唱传统与人生仪礼的互动关系。人生仪礼歌这一歌唱传统离不开土家族生活的培育和滋养,土家族的生活也离不开歌唱传统的润滑和表达,二者交融共生,体现土家族的生活情怀和生命意识,从文化象征的视角探知清江流域土家族歌唱传统与人生仪礼交互运作所传递的“人观”。

(3) 探讨民间歌谣类非物质文化遗产保护的科学路径。从历史维度及现实层面描述和梳理清江流域土家族人生仪礼歌唱传统发生、发展的人文生态背景和演变过程,探究民众生活的“文化语法”,寻找清江流域土家族人生仪礼歌唱传统在现代社会中转换和新生的途径,阐释其存在的意义与发挥的功能。

三、研究意义

人生仪礼歌唱传统在清江流域土家族生活中的地位极其重要。对于诞生礼、婚嫁礼俗以及丧葬仪式来说,人生仪礼歌就是一种标识,它具有历史的、民族的和文化的专属特性。因而,在民众的言语行为中研究和确认人生仪礼歌的文本、表演和文类具有重要意义。

(1) 人生仪礼歌是一种仪式语言,有着特别的言语形式,用以传递信息、表达表演者和观众对于文化特性的感知。搜集、整理清江流域土家族的人生仪礼歌,分析其思想内容、功能意义、演述形态、交流系统、非语言的要素等,可以明确人生仪礼歌这一文类的内在特质,阐释人生仪礼歌在语言、诗歌和文体上的风格。

(2) 人生仪礼歌在清江流域土家族的仪式生活中呈现和表演,相对于日常生活的语言来说,它的逻辑结构更加复杂。深入语境观照人生仪礼歌的演述,可以明晰这一歌唱传统的情状和意蕴,发现文本语言的组织、韵律的获得、表演的形成,理解人生仪礼歌发生、传承与创新的动力和规律,把握它与文化传统的关联与互动。

(3) 人生仪礼歌的交流模式反映和彰显了清江流域土家族的生活和思想,通过考察这一歌唱传统的存在和表演,进而审视生命的过程与观念

的表达,可以发掘人生仪礼的文化象征,解读清江流域土家族的“人观”和社会成员的关系建构,并推动土家族歌唱传统的保护和传承,促进民族社会的稳定和发展。

第二节 人生仪礼歌唱传统研究学术史

民间歌谣研究是中国民间文艺学的重要内容之一,从五四时期北京大学“歌谣学运动”至今,民间歌谣一直就是“文艺”和“学术”关注和探讨的对象。近一个世纪以来,学界运用历史学、文艺学、民俗学、民族学、人类学、社会学和音乐学等学科的理论和方法对民间歌谣展开了多角度、多层面的考察和研究,着力讨论歌谣的源起流变、思想内容、艺术价值、表现手法、分类方式等问题,同时也探讨歌谣与历史、社会、文化、生活等的各种关系,既有侧重以写定的歌词为依据的文本研究,又有透过文本观照特定民族地方文化的研讨,还有结合语境整体把握歌唱传统的积极尝试,成果十分丰硕。赵晓兰曾这样概括:“第一,过去只重文本的文学价值,只看到其表层意义,将歌谣与民族文化深层割裂,现在则主张把歌谣当成民族文化系统的组成部分,是将民族心理素质、思维方式、习俗、信仰、价值观念融汇一体的综合艺术;第二,过去片面强调其作者的阶级地位、题材、主题等,只重思想教育和道德感化作用,现在将其作为民间传承的知识、一种精神文化的知识看待,除了教育、感化作用外,还有认识的作用;第三,过去用静止、僵化眼光将歌谣看成古老文化的‘遗留物’和历史的‘回声’,现在认识到它是不同时代的历史积淀物,其传承和变异从未停止过,是活态的。”^①任何一种民间歌谣及其歌唱行为均存在于民众的生产生活中,“它在过程中完善结构,丰富内容,展现意义,发挥作用并实现价值”^②。然而,如何真正在生活的脉络和情境中实施整体且动态的考察,进而把握活跃着的歌唱传统仍然是一项需要不断深入探索的研究工作。

一、仪礼歌研究

仪礼歌是民间歌谣的重要门类。在以往的调查和研究中,学界不仅搜集了大量不同民族、不同地区的仪礼歌,而且从其文艺属性、言语形式和应

① 赵晓兰:《歌谣学概要》,电子科技大学出版社1993年版,第315页。

② 林继富、王丹:《解释民俗学》,华中师范大学出版社2006年版,第282页。

用场景等方面强调了仪礼歌的本质和特殊性。学者们又依据仪礼歌演唱的具体情境、内容和形式对其加以区分和命名,但是目前还没有形成对于各种各样仪礼歌的标准术语和统一认识。

谭达先在《中国婚嫁仪式歌谣研究》^①中分中国婚礼歌和中国哭嫁歌两个部分对婚礼仪式中的歌谣进行专题研究。在他看来,婚礼歌是结婚当天仪式中所唱的歌谣,而哭嫁歌是结婚前的一种仪式歌谣。杨民康的《中国民歌与乡土社会》^②基于对民歌文化与乡土社会的依存关系的认识,立足中国传统社会,阐述民歌的性质、结构与功能,并借助大量实地调查案例,分析人生仪礼民歌与社会人格、婚姻恋爱民歌与两性相与、家庭家族民歌与宗法意识、乡里社会民歌与群体乐念等主题,进而强调民歌与人的关系。《贝叶礼赞——傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》^③以仪式的眼光和观念审视并分析傣族佛教仪式音乐的类型、仪式与仪式音乐的结构关系以及音乐风格与表现形态,描绘和论述中国南传佛教节庆仪式音乐的文化传统、当代适应与变迁,指出中国少数民族传统音乐常“包含在有着高度‘整体化’特点的民族传统文化内部”,“带有音乐性与非音乐性文化环境因素相互混融的特征”。薛艺兵的《神圣的娱乐——中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》^④是对中国五个不同地区的五种不同类型的民间祭礼及其音乐展开个案研究和比较研究,并以“神圣的娱乐”——“信仰是仪式的神圣主题,音乐是仪式的娱乐方式”来阐明中国民间音乐祭礼的本质特征。夏敏的《喜马拉雅山地歌谣与仪式——诗歌发生学的个案研究》^⑤则在环喜马拉雅的宗教文化圈中透视民歌与人类生活文化的关系,以及在这种关系中,民歌作为一种生长的文化是如何伴随人类一同在仪式生活中传播与涵化的。郑土有的《吴语叙事山歌演唱传统研究》^⑥系统考察和研究了吴语叙事山歌的主题类型、分布特征、生成因素和演唱语境、演唱歌手、演唱传统等,将吴语叙事山歌还原到民间文化生态环境中,探求其编创、演唱、传承的规律和模塑一代代歌手的内在动力机制。陆晓芹的《乡土中的歌唱

① 谭达先:《中国婚嫁仪式歌谣研究》,台湾“商务印书馆”1990年版。

② 杨民康:《中国民歌与乡土社会》,吉林教育出版社1992年版。

③ 杨民康:《贝叶礼赞——傣族南传佛教节庆仪式音乐研究》,宗教文化出版社2003年版。

④ 薛艺兵:《神圣的娱乐——中国民间祭祀仪式及其音乐的人类学研究》,宗教文化出版社2003年版。

⑤ 夏敏:《喜马拉雅山地歌谣与仪式——诗歌发生学的个案研究》,黑龙江人民出版社2005年版。

⑥ 郑土有:《吴语叙事山歌演唱传统研究》,上海辞书出版社2005年版。

传统——广西西部德靖一带壮族社会的“吟诗”与“暖”》^①探讨了壮族民间歌圩的一种地方性表现,考察和描述“吟诗”传统及其“暖”的生成方式、内容表达和效果呈现,理解歌唱对于民众生活的意义,其中包括仪式中的歌唱。徐霄鹰的《歌唱与敬神:村镇视野中的客家妇女生活》^②从民间信仰仪式和山歌演唱两个维度,描述和分析了客家妇女在歌唱领域中的身份、组织、活动、人际关系以及她们的观念和行为,认为唱山歌是客家妇女自我解放的一种姿态和表达,其关注的中心是“客家妇女”。臧艺兵的《民歌与安魂:武当山民间歌师与社会、历史的互动》^③在民族音乐学的理论背景下,通过对一位汉族歌师从事各种仪式和文化活动的个人命运的描写与阐释,指出民间歌手与其生活的社会、与其体验的历史过程所形成的关系,是一种互为依存、互为建构的互动关系,而建立这种互动关系的中介正是民歌文化。马莉的《非物质文化遗产与历史变迁中的地方社会——以歌谣为中心的解读》^④陈述了歌谣如何参与、适应地方社会历史文化变迁的过程,探究包括仪式在内的有关歌谣的各类文化活动与当前政治、经济、商业、旅游、全球化的复杂关系,从文化人类学的视角对非物质文化遗产保护问题进行审视与反思。

中国仪礼歌亦是国外学界关心和研究的对象。法国学者葛兰言的《古代中国的节庆与歌谣》^⑤借助《诗经》和在其他文献中保留的歌谣、节庆等,来了解中国古代的宗教习俗和民族信仰,进而认识中国远古社会的仪式及信仰的演变过程。日本学者深尾叶子与井口淳子、栗原伸治合著的《黄土高原的村庄——声音·空间·社会》^⑥则以特定村社的仪式为载体,分析祈雨时的歌谣及演唱行为,指出当“对‘雨’和‘歌’的期待、愿望以及谛观和悲愤”“达到极限时,人们便唱起各自村里流传的祈雨调”,强调民众歌唱的情感因素。

① 陆晓芹:《乡土中的歌唱传统——广西西部德靖一带壮族社会的“吟诗”与“暖”》,北京师范大学博士学位论文,2006年。

② 徐霄鹰:《歌唱与敬神:村镇视野中的客家妇女生活》,广西师范大学出版社2006年版。

③ 臧艺兵:《民歌与安魂:武当山民间歌师与社会、历史的互动》,商务印书馆2009年版。

④ 马莉:《非物质文化遗产与历史变迁中的地方社会——以歌谣为中心的解读》,人民出版社2011年版。

⑤ 葛兰言:《古代中国的节庆与歌谣》(赵丙祥、张宏明译),广西师范大学出版社2005年版。

⑥ 深尾叶子、井口淳子、栗原伸治:《黄土高原的村庄——声音·空间·社会》(林琦译),民族出版社2007年版。

二、土家族仪礼歌研究

在 20 世纪五六十年代民族识别和少数民族社会历史调查阶段,一批民族学家、社会学家、语言学家等深入土家族地区,搜集整理了大量包括仪礼歌在内的土家族歌谣,将歌谣等民族民间文学作为研究民族社会的资料 and 工具,但并未专注于歌谣这一文类本身的研究。

对于土家族民间歌谣,包括仪礼歌的采录、分析和研究更多的是伴随 20 世纪 80 年代以来我国的民间歌谣搜集整理工作而逐步开展的。关于土家族民间歌谣的材料和研究最早散见于土家族研究专著的歌舞文化的部分章节中,这些专著大多将民间歌谣列为民间口头文化的一个章节,从内容、形式和应用场合的角度对土家族民间歌谣进行分类介绍,并附有相关的歌词文本。杨昌鑫的《土家族风俗志》^①设列“独具风情的民族歌乐”一章,介绍和评述土家族的摆手歌、哭嫁歌、薅草锣鼓歌、咚咚喹等,认为“对歌乐的记录,只是平面地叙述歌乐的源流及其特点,听不到动人的曲调和优美的旋律,故适当地节录了民族歌乐的曲调,使之立体化”。彭官章在《土家族文化》^②“歌谣”章节中讲到,土家族人民喜欢唱歌,往往即兴编唱,出口成章,创作了内容丰富、题材广泛的多种歌谣,并对“锣鼓歌”“摆手歌”“情歌”“山歌”“哭嫁歌”“丧鼓歌”等做了详细论述。田荆贵主编的《中国土家族习俗》^③亦根据土家族民间歌谣演唱的语境和内容,将其分为传统古歌、仪式歌、劳动歌和情歌予以描述和分析。田发刚、谭笑的《鄂西土家族传统文化概观》^④中专列两章介绍鄂西土家族的传统民歌。前一章介绍劳动歌、生活歌、情歌、长篇叙事歌、风俗仪式歌,后一章着重于梯玛神歌与摆手歌、哭嫁歌、丧鼓歌、薅草锣鼓歌,主要是从歌词文本出发进行分类表述,因此仪礼歌是其中的重要组成部分。《土家风情》^⑤是由长阳土家族自治县地方文化工作者龚发达编著的,作者利用长期田野工作的经验和成果,以词条的形式将长阳土家族的传统文化展现出来,如“打喜”“陪十姊妹”“哭嫁”“坐十友席”“跳丧”等相关章节中分别有关于土家族相关仪礼歌和礼俗的介绍和解析。

目前,学界主要从音乐、审美文化、民俗、社会功能、比较与类型、传承

① 杨昌鑫编著:《土家族风俗志》,中央民族学院出版社 1989 年版。

② 彭官章:《土家族文化》,吉林教育出版社 1991 年版。

③ 田荆贵主编:《中国土家族习俗》,中国文史出版社 1991 年版。

④ 田发刚、谭笑编著:《鄂西土家族传统文化概观》,长江文艺出版社 1998 年版。

⑤ 龚发达编著:《土家风情》,湖北人民出版社 2003 年版。

与保护、综合性等角度和层面对土家族仪礼歌进行了研讨。

(1) 音乐研究:哭嫁歌是土家族仪礼歌的典型代表,香港中文大学民族音乐学博士余咏宇的《土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义》^①本着“从文化中研究音乐”的取向,根据田野调查的丰富资料,结合已有的女性音乐研究成果,分析哭嫁仪式、哭嫁歌和它们的相互关系,从“局内人”和“局外人”的视角比较、认识和发掘土家族哭嫁歌的音乐特征,探讨其源流、传承、社会功能及文化内涵。齐柏平的《鄂西土家族丧葬仪式音乐的文化研究》^②从考察鄂西土家族丧葬仪式音乐入手,运用民族音乐学的理论方法,研究鄂西土家族丧葬仪式音乐文化的特点、模式及其分布规律,并从中解析土家族的生死观。田世高的《土家族音乐概论》^③从音乐学的角度对“喜花鼓歌”“哭嫁歌”“丧鼓歌”等风俗歌做了歌词曲谱及歌唱的阐释。他在《土家族民歌歌论》^④中提出,土家族民歌是由歌词与乐曲相融合而构成的同一体民歌,是文学与音乐交会的产物。歌词表情达意,被人感知;乐曲以声音的外化形式作用于听觉,共同结构了土家族民歌的艺术魅力。近年来,不少高等院校音乐专业的学生基于田野调查对土家族民间歌谣的音乐形式及特征进行研究并撰写学位论文,如《湖北省五峰县土家族婚礼告祖仪式音乐研究》^⑤《论湘西土家族民歌的演唱特征》^⑥等。

(2) 审美文化研究:田发刚的《鄂西土家族传统情歌》^⑦中不仅辑录、选编了土家族传统情歌的代表作品和部分曲牌、曲谱,而且分别撰文鉴赏和分析了这些在各种场合和仪式中演唱的情歌的思想内容和艺术特征。蔡元亨的《大魂之音——巴人精神秘史》^⑧以文化学的视角,借助对历史的追溯、对歌词的解读、对仪礼的阐释,揭示土家族民歌中的“太阳钟”、烧火佬、单身、歌哭、撒野等诸种现象,挖掘土家族民歌的人性光辉和精神因素,寻找土家族社会文明的根脉和生命原型。郑艺的《恩施土家族民歌研究》^⑨从内容、形式、修辞、风格等方面探究了土家族民歌的文学特征。曹毅

① 余咏宇:《土家族哭嫁歌之音乐特征与社会涵义》,中央民族大学出版社 2002 年版。

② 齐柏平:《鄂西土家族丧葬仪式音乐的文化研究》,中央民族大学出版社 2006 年版。

③ 田世高:《土家族音乐概论》,中央民族大学出版社 2002 年版。

④ 田世高:《土家族民歌歌论》,《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》2004 年第 2 期。

⑤ 栗茜:《湖北省五峰县土家族婚礼告祖仪式音乐研究》,中央民族大学硕士学位论文,2012 年。

⑥ 王桂芬:《论湘西土家族民歌的演唱特征》,中央民族大学硕士学位论文,2010 年。

⑦ 田发刚编著:《鄂西土家族传统情歌》,中央民族大学出版社 1999 年版。

⑧ 蔡元亨:《大魂之音——巴人精神秘史》,中央民族大学出版社 2001 年版。

⑨ 郑艺:《恩施土家族民歌研究》,华中师范大学硕士学位论文,2006 年。

在《土家族民间文化散论》^①一书中收录《人神共存 虚实相衬——土家族歌谣的显著文化特征》《土家族歌谣的巫文化内涵》《土家族哭嫁歌的悲剧性内涵》《土家族情歌的两个阶段及女性心态》等文章,意在分析土家族民歌的文化特征、思想内涵、审美表现与历史发展,指明其现实生活气息与巫风宗教色彩相交织的特点。谢亚平的《“改土归流”前后土家族情歌的文化特征》^②论述了以社会生活为表现主体的土家族情歌在“改土归流”前后的变化与发展,辨析了其在不同历史时期的呈现载体、歌唱特征和文化意义等。黄洁的《土家族民歌的审美特征初探》^③一文认为土家族民歌根源于寻求生命自由和情感快乐的生活欲,“为生活而生活”地进行民歌活动,着重剖析土家族民歌声韵和结构的形式之美以及其中独特的审美情趣。此外,《土家族传统民歌歌词中存在的古典文学元素——以湖北恩施市太阳河乡〈先生歌〉为例》^④《土家族歌谣语言文化特征研究》^⑤《长江三峡地区土家族民歌研究》^⑥等均是探讨土家族民歌语言文化、文学特质、审美表现的文章。

(3) 民俗研究:杨昌鑫的《试析土家族“贺生”、“哭嫁”、“歌丧”哲理性》^⑦从土家族人生仪礼出发,探析在仪式场合中演唱的民间歌谣所体现的土家族的生死观念以及所具有的朴素的哲学观念。董璐的《巴风土韵——土家文化源流解析》^⑧结合土家族婚丧风俗仪式,分析和阐释“哭嫁歌”和“丧鼓歌”的内容意义、表现形式和历史渊源等。白晓萍的《撒叶儿嘴:清江土家跳丧》^⑨重在当代清江流域土家族撒叶儿嘴的实录、描述和阐释,全书以田野调查为基础,概述了丧葬习俗,记录了跳丧歌舞,诠释了其中寄寓的生命意识、人生追求和民族情怀,对清江土家跳丧进行了诸多贴近民众观点的地方性解释。胡远慧的《湘西保靖县苗族、土家族民歌族性特征调

① 曹毅:《土家族民间文化散论》,中央民族大学出版社 2002 年版。

② 谢亚平:《“改土归流”前后土家族情歌的文化特征》,《民族文学研究》2005 年第 1 期。

③ 黄洁:《土家族民歌的审美特征初探》,《民族文学研究》2001 年第 2 期。

④ 谢亚平、甘武、廖永红:《土家族传统民歌歌词中存在的古典文学元素——以湖北恩施市太阳河乡〈先生歌〉为例》,《湖北民族学院学报(哲学社会科学版)》2008 年第 4 期。

⑤ 覃亚敏:《土家歌谣语言文化特征研究》,中南民族大学硕士学位论文,2010 年。

⑥ 谭熙:《长江三峡地区土家族民歌研究》,重庆师范大学硕士学位论文,2010 年。

⑦ 杨昌鑫:《试析土家族“贺生”、“哭嫁”、“歌丧”哲理性》,《中央民族学院学报(哲学社会科学版)》1991 年第 1 期。

⑧ 董璐:《巴风土韵——土家文化源流解析》,武汉大学出版社 1999 年版。

⑨ 白晓萍:《撒叶儿嘴:清江土家跳丧》,湖北美术出版社 2006 年版。