当前位置: 首页 》 土家学林 》 产业开发

文章标题 ▼ 土家人物

栏目推荐

信息资讯

专题专栏

土家社区

土家博客

图说分享

最新文章

- 扶贫路上的"铿锵玫瑰" 邓 伟
- 安徽泗县: 阻断贫困代际传递 教育扶贫提
- 安徽泗县: 为扶贫插上"文化"的翅膀 王文
- 世界银行公开推介: "中国淘宝村"可解全球
- 贵州松桃: "八面合围"勠力扶贫扶志攻坚战
- 安徽砀山: 葛集镇脱贫致富下好特色"先手棋一罐煤气扛起家 和和美美奔小康 梁艳
- 中海神日 日味地でお答わ 並足数正言的
- 安徽泗县: 易地搬迁政策好 新居敞开喜迎客

推荐阅读

唤

中国土家族经济文化研究

八宝铜铃舞

梵净山佛教文化旅游

- 自然环境对土家族文化的影响
- 论长阳土家族跳丧舞的文化构成

论湘西地区音乐文化遗产的保护

作者: 周礼 信息来源: 中国湘西音乐网

湘西有着悠久的历史,文化积淀深厚。古往今来,勤劳淳朴的湘西各族人民在这块神奇而又美丽的土地上繁衍生息,纵情欢歌,翩然起舞,在劳动中创造了多姿多彩的民族民间文化。如土家族的摆手歌、梯玛调、哭嫁歌、劳动歌、坡头腔、打溜子、咚咚喹,苗族巫腔、高腔、叭咕腔等。这些传统音乐文化源远流长,传承至今,仍有不少音乐文化资源较好地保留下来,成为各民族生活的重要内容。民族音乐文化的惟一性和稀有性是湘西独有的,深受国内外专家的赞誉,是一个色彩缤纷的非物质文化遗产宝库。

由于经济现代化和社会变迁速度的加快,使少数民族音乐文化遗产的保护任务显得日益紧迫。这就要求我们在遵循一般保护原则基础上,结合湘西民族文化生态背景和特点,来探讨和应对如何保护土家族、苗族的一些濒临灭绝的珍贵遗产。

一、湘西地区音乐文化遗产的特色

湘西处于湘、鄂、渝、黔边地带,有着土家族、苗族、汉族等民族文化"互动"现象,素有歌舞之乡的美誉。湘西的音乐品种丰富,是一笔丰富的民族音乐文化遗产。湘西音乐最具诱惑力和神秘性,其音乐文化历史可以追溯到远古蒙昧时期,它是中国音乐文化中不可缺少的一部分,对中国民族音乐的发展有着重大而深远的影响。湘西自古以来就居住着土家族、苗族、汉族等各民族人民,他们有着自己的宗教信仰、风俗习惯、经济生活以及社会结构和心理特质,他们创造了具有自己民族风格的、丰富多样的民族文化。

湘西民族音乐文化资源的多样性,不仅指各民族文化的多样性,还指各民族音乐文化内涵的种类、层次的丰富多样性,例如湘西土家族文化,无论是衣食住行的物质文化,还是人生礼仪和民间艺术的精神文化,或是山规民约的制度文化,无不丰富多彩。其中摆手祭祖、毛古斯、哭嫁、舍巴节、打馏子、跳丧,打围鼓等,这些土家族文化之瑰宝,以其独特性和不可替代性而独标一格。但是由于湘西较为封闭的自然环境和社会环境,湘西音乐文化必然保留着较多的神话与宗教色彩,凸现着鲜明的原始性特点,巫风傩舞,人神杂糅。

音乐文化是讲特色的,湘西音乐文化有着它的不可复制性和不可替代性的个性特点。如前所述,湘西是多民族文化交融之地,音乐文化的多样性是湘西少数民族音乐文化资源的一个突出的特色。除此而外,湘西文化资源还有一些鲜明特色。

(一) 民族民间音乐文化底蕴深厚

音乐文化是民族文化中最具生机活力的部分,最能体现民族文化的多样性,而湘西民族民间音乐文化历史悠久、底蕴深厚,地域特色和民族特色浓郁。它是民族民间生活的产物,最具原创性。

我们已略知湘西土家族音乐文化的独特多样性,颇具魅力。而湘西苗族,其社会生活、人生礼仪、民族节日之丰富多彩,其音乐文化的丰富多样,也令人目眩。湘西苗寨中的妇女节日盛装及银饰,苗寨依山傍水,椎牛祭祖的神秘,姑娘小伙赶秋、赶

边边场、四月八节日人山人海的气势,都是很有民族特色的文化极品。如今,在湘西 吉首,由于历史的积淀,已形成了这样的民族民间文化的格局,即东歌西鼓,北狮南 戏。东歌,是指丹青乡三月三苗族清明歌会;西鼓,是指德夯苗寨的苗鼓风情;北 狮,是指马劲镇和矮寨镇的春节百狮;南戏,是指鸦溪、乾州一带每年正月间的各种 颇具活化石的原始戏剧表演,如傩堂戏、阳戏、木莲戏及辰河高腔等。

(二) 民族音乐文化与历史文化杂糅

湘西地处武陵山区,其地理位置处于我国从西到东递降的第二梯台东缘与第三梯 台西缘之间。这一地域被当今人类学家、文化学家和社会学家称为中国原始文化的沉 积地带,已成为世人分外关注的对象,由于湘西所处的这块特殊的地理位置及其环 境,以及各种历史的原因,这里确实被人类历史冷藏和积累着丰厚的原始文化信息, 并且这些原始文化的遗存,更多地保留在这里生息繁衍的土家、苗、汉等民族的歌舞 艺术当中。千百年来,也正是通过这些歌舞艺术不断地传递着这些土家、苗民的原始 文化基因,潜化和孕育着这些民族的心理机制,陶养着这些民族的气质和性格,使这 些民族在其发展的道路上留下了一串串鲜明而光亮的足迹,这些原始歌舞艺术既是历 史文化的见证与载体, 也是民族文化的见证和载体, 二者是杂糅在一起的, 从而构成 湘西音乐文化的又一鲜明特色。

就土家族特色极为典型的摆手舞而言, 究其舞蹈形式与内涵, 不论是男女相携连 臂而舞的壮观场景所反映出来的原始部落舞、氏族舞的遗习,还是古拙质朴的动作所 显示的原始拟兽舞的遗韵,以及战阵舞中所隐含的原始武舞的演化留存,其原始文化 意象应是祭祀怡神的巫舞,其最终所反映的是人类祖先普遍关心的生存与繁衍两大课 题。而其内容与形式上所反映出来的关于农事生产活动及军阵战斗的舞蹈,则显现出 土家民族在其生存与发展过程中所经历的各个历史时期的重大事项。如舞蹈中众多的 农事生产动作:插秧、薅草、掰包谷等,反映的就是唐宋以后中原先进的农业生产技 术及先进生产工具——铁器的传入,使土家民族的农耕文化得以丰富和发展;而舞蹈 中隐含的原始武舞的演化留存,则反映出摆手舞与古代巴人军阵舞的关系密切,其隐 藏在歌舞背后的是一段惊天动地的武王伐纣,牧野之战的历史典故。可见摆手舞中所 隐含的原始武舞的演化留存,它所承载的不仅仅是土家民族歌舞艺术,它还承载着土 家民族的历史文化,彰显民族性格,从而构成土家民族音乐文化又一鲜明的特 色。

(三)浓郁的巫风色彩和人神崇拜

湘、鄂、渝、黔边接壤的武陵山区是中原汉族文化与西南少数民族文化、楚文化 及巴蜀文化的多元文化沉积带,自古以来就是巫风盛行之域。众所周知,巫风盛于殷 商,正是因为殷人盛行巫术,所以牧野之战中巴师神奇怪异的巫歌巫舞方能产生特殊 效果。在以后的历史进程中,苗巫文化、楚巫文化与土家民族文化相互影响,致使浓 郁的巫风伴随着这些民族发展的整个历史进程,历代相承,至今仍余韵悠然。

湘西地区崇山峻岭、深沟险壑的地理环境和生态环境为巫风盛行提供了特有的土 壤。基于"万物有灵"的观念,在当地土家、苗、汉等民族先民们的心中萌生了自然 崇拜和图腾崇拜, 原始宗教应运而生。 先民们感到身外的种种神秘力量与人类生存密 切相关,不容忽视,于是便试图接近并利用这些力量。出于对自身利害的取舍,先民 将这些神秘力量区别为行使巫祀的正神和行使巫术的邪神,对于这两种神灵,人们的 态度是截然不同的。但探究其内在的原始文化意象,不管是行使巫祀还是行使巫术, 他们都是指向生存和繁衍这两大根本目的,只不过区别在于: 行使巫祀是借助神灵来 改善生存条件,而行使巫术则是依靠自身来改变生存条件罢了。但不管哪种巫文化, 都是一种人与神的沟通行为, 而作为人与神沟通的特殊语言则正是由土家、苗族的歌 谣来充当,也正因为如此,这些对神灵吟唱的歌谣与人的自身一样自然成了巫文化的 基本载体。

不仅这些民族歌谣的产生有着特定的巫文化土壤,而且其传承和发展也有着特定 的巫文化气候。古往今来,相临而居的民族在文化上的交融是必然的,这些文化的交 融也更多的体现在这些民族的歌舞艺术当中。史籍记载:苗族的巫文化是产生最早 的,古三苗就有"相尚听于鬼神"之说。土家文化之中的巫风成分与苗巫文化有着一 定的渊源关系,而对土家文化产生最直接最重大影响的是楚巫文化,从歌唱中的"下

- 试论恩施自治州的文化生态保护
- 土家族"过赶年"辩析
- 武侠湘西是宣传湘西文化旅游的另一张名片
- 命根子泥土
- 鄂西土家族还愿仪式解读
- 彭家寨乡土建筑的生态特征对未来建筑发展...

热点关注

- 1 土家族文学"灵物母题"的叙事解读
- 2 武陵山区域发展的核心竞争力生物农业多样性
- 3 协作互动推进武陵区域一体化发展
- 对构建中国武陵山经济协作区的思考
- 直 武陵山经济协作区探索民族地区跨区发展
- 6 阿蓬江畔的村庄
- ☑ 论湘西州旅游扶贫研究
- 8 长阳民间吉祥图简释

里巴人" [1]便可见一般。楚文化最引人注目的就是其浓郁的巫风色彩,楚国大诗人屈原的作品就集中代表了这种根深蒂固的巫术文化体系。唐代刘禹锡被贬郎州时感受颇深,他的《竹枝词》"楚水巴山江雨多,巴人能唱本乡歌。" [2]便是直接从土家族巫祀时常唱的竹枝歌演变而来。土家、苗族的巫文化几乎涵盖了这些民族社会生活的各个方面,而作为这种巫文化重要载体的民间歌谣,它不仅是土家、苗族的习俗仪式歌,而且还作为一种"通神语言"形成巫祀仪式歌,如土家族的梯玛神歌、薅草锣鼓歌以及"以歌兴哀"为突出特点的土家丧葬仪式中的"丧堂歌"等,都集中体现了巫文化的投射与沉淀。虽然随着文明的进步、社会生活的演变,人们审美意识的逐渐加强和对自身力量认识的不断深化,各种仪式歌中的巫风色彩逐渐淡化,娱神成分不断削弱而娱人成分不断增强,吟唱的内容也越来越贴近人们的现实生活。但其中所积淀的巫风遗韵和巫术意识仍然鲜明的昭示着湘西各民族歌谣生成和发展的特定生态环境与特殊的文化内涵。这也为当今人们研究这些民族的文化及民族意识提供了一个特定的坐标,同时也是对湘西民族音乐文化艺术遗产进行保护的重要内容。

二、湘西地区音乐文化遗产的现状及对其保护的价值和意义

(一) 现状

在丰富多彩的中国民族民间艺术中,湘西民族民间音乐文化以其独特的艺术魅力引来了众多的艺术家、人类学家、史学家的关注。然而,尽管其历史悠久,并在浩如烟海的中国民族民间艺术中占有一席之地,但总的来说,其生存和发展的前景令人担忧。特别是在我国加入世贸组织,经济文化格局发生很大变化的形势下,民族民间音乐面临着新的挑战。面对外来强势文化的日益浸染和蓬勃发展的湘西旅游业,特别是青少年一代对现代流行音乐备加推崇,对本民族音乐文化却越来越冷漠甚至无知,使得湘西音乐文化遗产日益处于尴尬的境地。时至今日,极富特色的湘西音乐文化遗产的品种已渐趋稀少。如祭祀仪式中的土家摆手歌舞,有戏剧活化石之称的茅古斯、傩堂戏,氏族舞蹈中的苗族鼓舞和接龙舞以及体现民俗风情、承载着丰厚的民间文学艺术的哭嫁歌等等。这些散布在湘西境内的土家、苗、汉等各族人民创造的文化财富,经历了千百年的积累和传承遗存至今,已成为湘西各民族弥足珍贵的历史文化的缩影。如今随着时代的进步、文化的冲击、传承人员的锐减以及少数民族地区经济落后,财政贫困等原因而导致的保护机制的脆弱,种种现实正加速这些音乐文化遗产的濒危和消亡。

(二) 保护的价值和意义

以口传身教为主要传承方式的湘西音乐文化遗产,具有相对性、活态性和大众性的特征。这些非物质文化遗产都因为适应了本民族生存环境的体系而具有独特的价值,它又是以活态的形态出现,与人本身密不可分,是以人为本的活态文化。并且,它更注重技能与知识的传承,是本民族历史发展过程中的生活方式、智慧和情感的活的载体,是活态的文化财富,是属于本民族全体人民、满足大众需要的文化,具有极强的大众性。

目前,从挖掘、保护、传承和泓扬民族优秀传统文化的角度来看,对音乐文化遗产的保护和传承是这项艰巨工作中极其重要的部分,也是尊重文化多样性的内涵之一。我党十六大报告中明确指出:"在立足于改革开放和现代化建设的实践,着眼于世界文化发展的前沿,发扬民族文化的优秀传统,汲取世界各民族的长处,不断增强中国特色社会主义文化的吸纳和影响力。"并特别提出要扶持对重要文化遗产和优秀民间艺术的保护工作,并将对非物质文化遗产的保护上升到了实现可持续发展的高度。

作为非物质文化遗产的湘西音乐文化具有着双重价值:一是存在价值,包括物质价值和研究、观赏及教育的价值,这是核心的、主要的价值,并决定了保护第一的原则;二是经济价值,包括直接和间接的经济价值。事实证明,保护和开发文化遗产资源在社会和经济发展中具有十分重要的作用。湘西地区音乐文化遗产独具特色,以其独有的艺术美、形态美和内容美吸引着世人的目光,并由此带来的观赏价值和旅游经济价值是湘西经济社会发展的重要支柱之一。这些音乐文化遗产不仅承载着丰厚的文化事象,更重要的是它对当今湘西各族人民的社会生活仍然发挥着重要的文化功能。从物质文化角度来看它具有如前所述的经济功能。从制度文化的角度来看,它又具有

对各族人民经济社会生活的调适功能,从精神文化的角度来看,它又具有娱情功能。 千百年来,这些音乐文化艺术陶养着湘西各族人民的性情,孕育着湘西各族人民的民 族心理,调适着各族人民的社会制度、生活秩序,娱乐着各族人民的情感,给人们以 滋养和慰藉。因此,对这些音乐文化遗产进行有效的保护和传承的价值和意义不仅在 于保护民族艺术本身,更重要的是它对于真正实现民族平等、民族团结,弘扬整个中 华民族的人文精神,增强中华民族的凝聚力和向心力,保证社会安定,维护祖国统一 都具有不可替代的作用。并且,在当前和今后构建和谐社会,实现中华民族伟大复兴 的大环境下,切实有效地保护湘西音乐文化遗产,对实现民族文化的传承和发展,维 护中华文化的独特性和强势性都具有重要的战略意义。

三、湘西地区音乐文化遗产保护的方法措施

对湘西地区音乐文化遗产的保护与传承,其方法措施在理论上应是一个系统的、 因地制宜的、合理利用一切有效技术手段的方法,并且应当以静态保护与活态保护相 结合为基本指导原则。

(一) 充分运用现代科技手段实施静态保护

运用现代科技手段对音乐文化遗产进行有效的保护是目前较流行的用以抢救和保护民族民间音乐文化的做法,即通过现代科技手段对民族民间的音乐文化事象进行采录,然后以各种载体加以保存。如采录文字后编辑书籍、撰写文章存留;录音摄像后以各种影音资料存留等。这种做法有很多可取之处,它将传统的收集、采录的方法与现代科技优势很好的加以结合。但这种静态的保护也极易形成"采集——整理——收藏"这样一条最终将其束之高阁的保护路线,它虽然使得人类口头和非物质文化遗产得以存留,达到对人类历史文化的忠实记录,但这样的做法却使原本扎根于民众生活中的音乐文化艺术日渐脱离人们的生活,其内在的社会功能和文化功能也必然日趋削弱和消亡,最终只能成为后人阅读观赏的史料文字和历史片段,这种结果也违背了保护的初衷。由此可见,要使得音乐文化遗产生命力不衰,始终保持鲜活光亮的艺术形态和个性魅力,只有让它始终扎根于人民的生活当中,始终在人民的口传身教当中,始终活化于民众的生产生活当中,与社会一起向前发展。

(二)对湘西音乐文化遗产活化的保护

湘西地方音乐文化遗产的现状令人堪忧,特别是原生态的艺术空间正日益被现代 文明所挤压,但湘西地区特有的地理环境、民风民俗仍然为各民族音乐文化的生存和 传承提供了合适的土壤和条件。湘西各族人民的质朴热情和对本民族音乐的痴爱以及 血脉中潜藏的民族文化基因,使得这些民族民间音乐人即使在原生态的民族音乐文化 艺术生存空间日益缩小的情况下,仍然顽强执着地追求和演绎着他们的民族艺术,诠 释着他们的艺术人生。但是,仅凭他们的个体力量,相对于音乐文化遗产的日益消 亡,显得有些单薄和悲壮,这就迫切需要政府宏观指导下的社会行为和教育行为。

- 1. 加强引导和宣传力度,大力弘扬民俗文化。湘西音乐文化遗产蕴涵着丰富的地域文化和民族民俗文化。如土家族的舍巴节、苗家四月八、赶秋节等都是极富民俗风情的盛大节日,都上演着特色鲜明、文化内涵丰富的传统歌舞,这既是挖掘、展示、保护和传承民族民间音乐文化的最佳契机,更是活化音乐文化遗产的有效途径,同时也是充分挖掘音乐文化遗产所蕴涵的经济文化功能的有效途径。在这当中,首先,政府应成为保护的主导力量。充分利用其政府职能加大引导和宣传的力度,加强对自然景观、文化景观的投入,活化文化艺术的发掘和保护,使之被更多的人们所欣赏、学习、研究和传承。其次,湘西各族人民要加强对本民族音乐文化的认同感和自豪感。在现代文明高度发展的今天,面对强势文化的剧烈冲击,湘西土家、苗、汉等各族人民在接纳现代文明的同时,如何正确认识本民族文化的独特性、稀有性及其在多元化环境里的价值定位,进而身体力行地对其加以发掘、保护和传承,已成为一项迫在眉睫且意义深远的工作。
- 2. 活化音乐文化遗产,促进精神文明。音乐文化在一定程度上是规范人们的行为、语言,调适人们心理的一种基本力量,同时也是各族民众积累和传承文化并创造成果的一种重要方式。因此,活化湘西音乐文化遗产对于弘扬民族精神,丰富文化生活、增强民族凝聚力、培养集体意识、发扬协作精神、提高民族素质、激发创新思

维、促进精神文明建设都有着积极作用。通过对音乐遗产的观、感、学、用,使得音乐文化"俗而不土",内涵深沉,民间音乐又以其活文化态势,在更为广大的层面上表现了民俗生活的群体性。如晚清土家文人彭施铎有诗云:"福石城中锦作窝,土王宫畔水生波;红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌。"[3]记载了成千上万人相牵连臂,歌舞相和的壮观场景。还有土家族"打溜子"这一生动活泼、充满生活情趣的打击乐艺术,更需要乐手们默契配合、对应成趣。对于湘西音乐文化遗产的保护工作重在弘扬民族传统、传承民族文化、促进现代化建设以推动社会发展。这种活态文化的保护极易使民众参与并融入到音乐文化活动当中,这不但丰富了人们的文化生活,并能将民族传统美德潜移默化到人们的行为当中,以指引人们生活,天长日久,便能铸造一种思想,形成一种精神,从而在深层次意义上提高民众的思想文化素质。

3. 教育也是活化湘西音乐文化遗产的有效途径。教育是文化传承的重要手段和途径,湘西土家苗族人民以口传身教的传统方式使音乐文化得以在相对封闭的环境中传承下来,但现代文明也必然带入现代教育理念和方式;如何在现代教育中保护与传承民族音乐文化遗产是当代文化多元化时代的一个重大的课题,这当中有一个在遵循教育基本规律与原则的前提下因地制宜的问题。湘西是以土家族、苗族为主的少数民族居住地域,教育的对象主要是土家、苗、汉等多民族学生,这些学生对于本民族的音乐文化或多或少都了解一些。对待本民族的音乐文化在心底都有一种亲切感和认同感,这就有如人类的血缘关系一样。在我们的教育内容、形式上融入本民族音乐文化,特别是属于遗产之列的民族音乐文化,使孩子们不仅是受教育对象,更使得他们成为音乐文化艺术活动的参与者、演员,使音乐文化遗产在他们身上活化起来,这比任何音像资料对他们的影响都要深刻都要久远。总之,使得这些民族地区的孩子们成为音乐文化遗产活化的载体和主体,这对于湘西民族音乐文化遗产的保护与传承以及弘扬与发展其意义是深远的,其价值与作用是无法估量的。

四、结语

世界文化是多元的,也是多样的,不同文化之间既相互依存又相互交流。对于民族音乐文化遗产进行保护乃是保护民族文化的独特性,保持文化的多元性以及保持人类多样性的前提,并且这对于提升民族文化的地位也有着重要的历史意义。湘西这块古老神秘的土地孕育了土家、苗、汉等各民族人民,这些民族的祖先留给后人丰厚的音乐文化遗产,不仅对于今天我们进行民俗学、文化人类学、艺术人类学的研究提供了珍贵的活化的史料,更重要的是这些音乐文化遗产本身所蕴含的精神动力与智力支持,对于今天我们构建和谐社会也是非常重要的。这也是我们大力提倡并需要切实实施的保护湘西音乐文化遗产的理论价值和现实指导意义之所在!而充分认识这些音乐文化遗产的特色,肯定这些音乐文化遗产的存在价值,并依据这些音乐文化遗产的现状,将静态保护和活化保护结合起来并将这一保护工作纳入新时期素质教育的轨道,才能对湘西音乐文化遗产实施科学的、系统的和有效的保护。这既是一项长期的、艰巨的工作,更是每一个民族音乐文化工作者不断思考、不断探索和不断付诸实践的重要课题。

相关文章

版权与免责声明 | 进入论坛

关于我们 | 网站介绍 | 管理团队 | 申请链接 | 欢迎投稿 | 网站声明 | 联系我们 | 网站大事记

版权所有: 土家族文化网 地址: 北京市丰台区菜户营2号楼6单元601室

技术支持:北京瑞武陵峰文化发展中心 服务热线: 15811366188 邮箱: tujiazu@vip. sina. com

本网站部分资源来源于网络或书报杂志,版权归作者所有或者来源机构所有,如果涉及任何版权方面的问题,请与我们联系。

京ICP备13015328号-2号 北京市公安局备案号110105005973

