

永州民歌的传承与保护研究

罗兴

(湖南科技学院 425199)

摘要: 永州地处湘、粤、桂三省衔接处, 境内河流、山脉、盆地交错, 居住着汉、瑶、苗、壮等 48 个少数民族, 多样的民族文化与生活环境塑造了丰富多彩的永州民歌。文章初步梳理了永州民歌类型, 及已有的保护、传承相关工作。在调研过程中笔者发现大部分收录方式缺乏相关的音响资料支持, 这也为笔者日后对永州民歌的传承研究工作做了进一步指引。

关键词: 永州; 民歌; 传承与发展; 民间音乐;

Research on inheritance and Protection of Yongzhou Folk songs

Luo xing

(Hunan University of Science and Technology 425199)

Abstract: Yongzhou is located in the intersection of Hunan, Guangdong and Guangxi provinces, the territory of rivers, mountains, basins crisscrossed, living Han, Yao, Miao, Zhuang and other 48 ethnic minorities, diverse national culture and living environment shaped the colorful Yongzhou folk songs. This paper summarizes the types of Yongzhou folk songs and the existing protection and inheritance related work. In the process of investigation, the author found that most of the recording methods lacked relevant acoustic data support, which also provided further guidance for the author's future research work on the inheritance of Yongzhou folk songs.

Key words: Yongzhou; Folk songs; Inheritance and development; Folk music;

“文化是一个国家、一个民族的灵魂”, “文化兴国运兴, 文化强民族强”, “没有高度的文化自信, 没有文化的繁荣兴盛, 就没有中华民族伟大复兴”。深入挖掘传统文化内涵, 认真汲取传统文化的思想, 加强传统文化的传承与发展, 共同筑建中华民族伟大复兴的中国梦, 是当前文化工作者的重要任务与追寻目标。

民歌是一个民族文化的重要组成部分, 记录着各时代人民乐观积极的精神面貌、对生活的愿景、以及民间风情, 更是蕴含着他们生活哲理与人生感悟。“求木之长者, 必固其根本; 欲流之远者, 必浚其泉源”^①, 传承、挖掘本土民歌, 即是对民歌文化、民族文化的一种溯源。这种文化自觉更是可以辅助人们正确、深入地看待本民族的文化, 增强文化认同、提升民族自信。课题的研究对象永州, 是湖南四大历史文化名城之一, 有着深厚的文化底蕴与丰富的民歌资源。收录、保存永州本土民歌, 传播、传承永州文化, 普及、深化民歌内涵, 重拾文化自信、激活民歌文化生命力, 是一个值得研究与重视的内容。

一、永州的地理位置与民歌文化基础

永州^②, 雅称“潇湘”, 位于湖南省南部, 潇、湘二水汇合处。永州, 这一称谓也因此而得名——柳宗元《湘口馆记》以潇湘二水于此汇合, 合“二水”二字为“永”^③。在新中国成立初, 设立零陵专署, 后又几经变更, 1995 年 11 月经国务院批准, 撤销零陵地区建立地级永州市, 至此未再更名, 现辖区有: 零陵、冷水滩两个市区及东安、双牌、道县、江永、江华、宁远、蓝山、新田 8 个县, 与一个代管县级市(祁阳^④)。整体呈现南北纵向分布、跨越较广, 有着丰富多样的地貌——南部三面环山, 腹部河流盆地交错, 居住着汉、瑶、壮等 48 个少数民族, 丰富的民族资源与多样的生活地貌为永州民歌奠定了环境基础。

同时, 永州人民历来有唱歌跳舞的传统——逢年节有狮子龙灯、戏文吹鼓, 婚丧习俗中各仪式也有相应需要用歌声传唱环节, 下地唱、上山唱、放排行船唱、打石开山唱等等。逐步形成了号子、山歌、小调、花灯、伴嫁歌、孝歌、瑶歌、新民歌等多种民歌类型, 并深深地扎根在人民群众生活之中。

另外, 永州衔接湘、粤、桂三省, 独特的地理位置使得楚文化、岭南文化、少数民族文化与永州地方文化长期交流融合, 形成了独特的地域性文化, 是道德文化、理学文化、瑶族文化、稻作文化和女书文化发源地^⑤。被列入国家级非物质文化遗产项目的更有“盘王大歌”、“瑶族长鼓舞”、“祁剧”、“祁阳小调”等。数千年的文化积累使得永州蕴藏的传统民间音乐也积淀深厚, 永州各种传统民间音乐文化已然成为湖湘文化的重要组成部分。

二、永州民歌的收录情况

我国是个民族众多的文明古国。随着时代变迁、加之疆域辽阔, 收录民歌的工作向来浩大而艰辛, 但是对于民歌的收集却是一个必须要做的工程——既是对民情的了解, 更是对民间文化的传承。历史上最早关于民歌的采集工作可以追溯到春秋时期的《诗经》, 但由于记谱法的限制, 《诗经》只记录了词而未能载“曲”, 这也成为了我国“第一部民歌集”最为突出的“缺憾”。伴随着近现代记谱法的成熟与音乐人才队伍的壮大, 收录民歌的工作多次被提上议程: 早期有 1920 年创立的北大民歌研究会、延安时期的民歌采集工作等, 建国后在对民族民间音乐的整理、收集工作上有着更多的政策支持形式, 如以五十年代建立的中央音乐学院民族音乐研究所为代表的艺术院校民族音乐研究机构, 以及各省市专设了负责收集、整理民间音乐的机构部门等。经过这些机构几十年的不懈努力, 各地民歌收录积极开展, 民歌集相继完成, 其中最为成熟、完整的民歌集代表作:《中国民间歌曲集成》^⑥。

《中国民间歌曲集成》是 1979 年 7 月, 由中华人民共和国文化部、中国音乐家协会、全国艺术科学规划领导小组共同引导的国家级重点科研项目^⑦。《集成》整体按照省、自治区、直辖市分卷编辑, “是我国第一部全面而有比较系统的民间歌曲文献”^⑧。1988 年出版首卷《中国民间歌曲集成·湖北卷》, 直至 2009 年建国 60 周年大庆之际《中国民间歌曲集成》才全部出版齐全, 共计 31 卷 298 册(各卷之下又有分册)^⑨。《中国民间歌曲集成·湖南卷》^⑩便是其中分卷之一, 是一部体裁形式较为全面的湖南民歌资料, 也是目前笔者能力范围内收集到的最为权威的记录湖南民歌、永州民歌的正式发行资料^⑪。

《湖南卷》按照劳动号子、田歌、山歌、渔歌、小调、灯调、风俗礼仪歌和儿歌八类分编写, 选编收录了 1433 首曲目, 涵盖湖南境内全部市区, 及汉族、土家族、苗族、侗族、瑶族五个民族的民歌资料。笔者对卷中永州地区的民歌进行了整理, 共计 115 首曲目, 约占湖南卷歌集的 8%, 包含: 号子、山歌、灯歌、小调、风俗歌、以及瑶族民歌六类歌曲; 覆盖零陵、道县、祁阳、东安、双牌、宁远、江永、新田、蓝山、江华十个地区(暂未见有冷水滩区的民歌)。整体类型、地域全面, 具有代表性。

另外, 在搜寻已出版的湖南民歌、永州民歌或是零陵民歌, 还寻得《湖南民间歌曲集·零陵地区分册》, 其编委会是“《中国民间歌曲集成·湖南卷》编辑委员会”, 也从该分册的“前言”确定该歌集是《中国民间歌曲集成·湖南卷》的分册之一。由于编辑时间为上世纪 80 年代, 此“零陵地区”即为现在的永州市, 而非当前的零

陵区。选编在册的有：劳动号子、山歌、新山歌、小调、对子调、伴嫁歌（坐歌堂歌）、瑶歌、儿歌八类歌谣，299首曲目，类型全面——与《湖南卷》中关于永州地区的民歌呈现重叠与补充。

无论是湖南卷还是零陵分册，两本歌集对所采集的永州本土民歌在记谱、记录人以及演唱者都十分细致，这对于后人进行项目研究具有一定指引性，及其历史贡献是不言而喻的。民歌的收录也从最初的只有文字到了词、谱兼具的飞跃。由于民歌受地域、方言及一定的情感环境影响，即便在词、谱相同时，再次演绎时也将面临极大的差异性。因此，在采收民歌工作时，吕骥先生曾反复强调音响资料的重要性——“民歌是音乐艺术，任何乐谱只能记录一个大概，风格是不容易记出来的，所以一定要有录音，而且是群众唱的录音”。但遗憾的是当时所录的录音资料暂未在市场上所发行，而是收藏在中国艺术研究院之中，再有各省市录音设备、人才不一、保存不当导致了部分原始录音资料不全面或遗失。那么这种纯文字、曲谱形式的民歌，再无音响资料辅助的情况下，在推广、传承方面则定会受到较大程度的制约。

三、永州地区主要流传的民歌及现状

近年，随着音乐人才队伍的壮大，对永州各类民歌的研究量也随之增加，专业化、科学的研究方式也逐步提升。笔者对此做了简短整理。

（一）劳动号子

永州地区河流丰富、山岭连绵，主要有行船时的号子与上山打石开山时的号子。但是对于永州地区的劳动号子，流传度远不如湖南省内澧水船工号子、新邵县石马江号子等。以及暂未寻得针对永州地区劳动号子研究的项目，而省内早已有针对衡阳劳动号子、沅陵号子、石马江号子等相关课题的研究。

（二）山歌

山歌是永州各区普遍流行的民间歌曲形式，是劳动人民之间情感交流，有着浓厚的生活气息。永州地区的山歌可分三类：高山山歌——采茶、砍柴时唱，音调高亢、奔放，节奏自由；平地山歌——平底劳动时唱，曲调平稳、跳跃幅度小；妇女山歌（又称女仔歌）——妇女们做女工时唱，曲调较为柔和低沉。据查，独立将永州山歌视为研究对象的课题较少，更多的是以湖南山歌、瑶族山歌、壮族山歌、采茶山歌等形式进行山歌的曲调特征进行研究。对于山歌较为流行的永州地区，这无疑还有广阔的待研究空间。

（三）小调

小调同样在永州各区普遍流行，多表述人民生活中的事件，如男女相爱之情等。对于永州小调的整理，最为凸显的是“祁阳小调”，是国家级非物质文化遗产项目。成熟的研究项目有：《2007年湖南省社会科学基金项目立项课题〈对湘南地区“祁阳小调”的研究〉》、《2012年度文化部文化艺术科学项目“湘南曲艺‘祁阳小调’乡村现状的调查研究”》^⑨等。

（四）对子调

对子调，又称花灯、灯调。据查，对子调是由早期道县的《狮子客》、《茶灯》，蓝山的《龙灯大调》，宁远的《采茶》、《八音》等民间歌舞发展形成，已有三百多年的历史，其一旦一丑独特的演出形式深受人民群众喜爱。道县的调子戏，早在2012年便入选了湖南省非物质文化遗产。但查询省内关于对子调的课题研究暂时只有：益阳地花鼓、常德地花鼓、南县地花鼓（益阳）、常德地花鼓、郴州对子调等，未查询到独立写有永州地区对子调研究的相关资料（不排除笔者搜寻渠道片面）。

（五）坐歌堂歌

坐歌堂歌，又称伴嫁歌，据资料显示解放前在永州区域比较流行。其产生源于受封建礼教束缚的妇女们，一方面由于婚姻不自主，便用坐歌堂来发泄心中的积怨；另一方面由于她们无法上学堂，一定程度上坐歌堂也成为她们学知识、技能的场所。对坐歌堂歌的研究，突出代表便是瑶族的坐歌堂，同时也是省级非物质文化遗产。

此外在永州的江永地区还存有一种独特的女性文化——江永女书。女书文化一是母系文化的交流传承，另外一面便透露着被压迫、束缚女性反抗精神。2006年女书文化入国家级非物质文化遗产名录。坐歌堂也是女书文化及其音乐传播的主要载体。

（六）瑶歌

瑶歌，主要流行在永州的江华瑶族自治县，以及蓝山、新田、宁远、双牌、道县的瑶族住地。瑶族自来在生活中盛行唱歌——还愿唱、庆贺新年唱、婚嫁更是由夜达旦、耕山种岭之时也喜歌唱。瑶歌是永州民歌极为重要的组成部分，也是音乐创作者、文化保护者所亲赖的研究专题。如千禧年前夕，武汉音乐学院刘健教授，携团队来此处采风，整理创作来《盘王之女》用先进的创作形式，使得这一历史的声音在全球传播——这也为传播、传承民族声音指引了方向。2014年“盘王大歌”入选国家级非物质文化遗产名录，对于瑶歌的保护、传播、传承项目乘风而起。

结语与思考

永州传统民族音乐资源丰富，特别是上世纪历经文化部门多年的采集、整理，较为权威、全面的民间歌曲集得以完成，为之后的民歌研究工作提供了可靠的“源头”资料。随着对文化传承、保护政策的加强，先后有一批永州民歌入选了省级、国家级非物质文化遗产名录，这无疑是为这些项目提供了可持续发展的平台。同时，激励永州这些传统民歌新生命的典型形式还有曲调的再创作（近几年有诸多优秀音乐作品诞生），以及民歌入课堂（如瑶歌、祁阳小调均有入课堂项目）。但无论是再创作、还是某种民歌形式入课堂，其传播、传承受众还是存有一定程度的局限。让更多的人或是更长久的保存、传播，互联网的“记忆”特性应该是最为合适的方式——因此，以视频形式、录音音响共享形式补充永州民歌集，是最基本、最长久激励永州民歌文化生命的渠道。

因笔者调查渠道局限、写作水平有限，文章中对传承工作调查不足、写作不周之处恳请专家、同仁指导、帮扶。

参考文献：

- [1]何文丽.《中国民间歌曲集成·湖南卷》口述文本研究[D].福建师范大学,2017.
- [2]黄绮.永州本土民族音乐对地方文化产业的影响[J].当代音乐,2020(08):92-93.
- [3]伍先禄,蒋井泉.永州文化生态旅游融合发展的优势、瓶颈与对策[J].湖南行政学院学报
- [4]《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会编.中国民间歌曲集成·湖南卷.北京:中国ISBN中心,1994.10.
- [5]李伟.传统民间音乐可持续发展的思考——以永州传统民间音乐可持续发展为例[J].湖南科技学院学报;2009-10-15

注释：

- ①2014年10月15日，习总书记在文艺工作座谈会上的讲话
- ②在历史的长河中永州曾很长一段时间被称为“零陵（郡）”。
- ③《元和郡县志》
- ④2021年1月20日，经国务院批准，民政部批复同意撤销祁阳县，设立县级祁阳市。由湖南省直辖，永州市代管。
- ⑤伍先禄,蒋井泉.永州文化生态旅游融合发展的优势、瓶颈与对策[J].湖南行政学院学报
- ⑥后面简称《集成》，最早《集成》的收集工作始于60年代，后因种种原因中断
- ⑦由中华人民共和国文化部、中国音乐家协会于联合发出《关于收集整理民族音乐遗产规划》的通知，再经全国艺术科学规划领导小组批准
- ⑧《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会编.中国民间歌曲集成·湖南卷.上.北京:中国ISBN中心,1994.10.第3页“序”
- ⑨周怡良.杨匡民与《中国民间歌曲集成·湖北卷》的研究[D].华中师范大学,2015.

⑩1994年出版

⑩虽然1954年有一本《湖南民间歌曲集》，由湖南人民出版社出版，但在这其中并没有收录关于零陵地区或是永州地区的曲目，因此笔者暂时舍弃了这份资料的对比。

⑪项目主持人邹林波教授

作者简介：罗兴，女，湖南科技学院音乐与舞蹈学院讲师，主要从事音乐学的教学和研究工作。

基金项目：2019年永州市科技项目《“文化自信”视域下永州本土民歌的收录与传承策略研究》（课题编号：2019-yzkj-56）阶段性成果。