

上 篇

第一章 何谓“口头艺术”

本书上篇第一章是对“口头艺术”的阐述与介绍。鉴于与“口头艺术”相关的若干重要概念国内外学界还存有争议，许多至今尚无定论。本章也只能视为我对“口头艺术”学习后的一些心得与感悟。该章共分六节，介绍了与口头艺术相关的概念与学派，阐释了口头艺术的一些基本特质，并从与口头艺术紧密相关的三种门类，即民间文学、民间艺术与历史记忆方面，比较研究了口头艺术与之的关联和差异。该章中，我将“口头文学”理解为：主要以互述（口头对话）和独述方式，在特定文化区域和族群空间表达与传承特定文化信息的言语系统（叙事原则）和编码（文本特质）；“口头艺术表演”，是以“口头文学”为主体，特定文化区域和族群空间在特定语言生态环境及相应实物修饰和场所活动中，有一定社会、文化、历史与美学意义与功能的言语传播、音乐节奏和体态动作组合的沟通行为；而“口头艺术”是“口头文学”与“口头艺术表演”的组合，它隐性的文本规范和叙事原则，组成了一套传统叙事、文本与表演的一体化结构的文化传播体系。这种自我的心得与感悟是全书研究的基准之一。

第二章 羌族口头艺术的分类

口头艺术的分类问题，学界虽谈的不多，但东西方学界也颇富争议。口头艺术的分类问题，涉及口头艺术的性质与范围，涉及对应的口头艺术研究的路径与方法；是对口头艺术定性的重要标准之一，也是从事口头艺术研究的基础。本书第二章羌族口头艺术的分类，针对羌族口头艺术在口头艺术普遍原则下而具个体特质的文化现象，尝试从语境结构、表演空间、口述角色、文学特性与传播手段等五个向度，对羌族口头艺术的表现与特点进行分析。需要强调的是，为了以下研究逻辑严密、分析口径一致、口头艺术取样指标一致，全书行文主要选取了表演空间与口述角色结合的分类法，即“神圣空间的口头艺术”与“世俗空间的口

头艺术”的分类方法，统一划分为“巫术（宗教）表演口头艺术”与“世俗表演口头艺术”两类。这种划分存在合理性，但也存在相对性。作为民族、民间最重要的文化传统之一，羌族的口头艺术形态多元而包容，表演方式灵活而变化，“神圣空间”与“世俗空间”界线是分明的，但也并非是完全对立与隔阂的。

第三章 羌族口头艺术的出版物

本章专注于对羌族口头艺术出版物的分类梳理和研究。正如约翰·迈尔斯·弗里（John Miles Foley，1947—2012年）所言，这并非纯粹的文本研究，而是对“那些无文字（Nonliterary）和无文本（Nontextual）的艺术形式的可靠成果”与文本研究结合的产物。它证明了羌族口头艺术的多元主义，不仅针对文本的表现，也同样针对文本的研究。换言之，本章揭示出羌族口头艺术“聆听式文本”（Listening Text）向“阅读式文本”（Reading Text）转化的历史脉络，它专注于羌族“口头文化”向“印刷文化”转变的研究，它揭示出当口头艺术向文本艺术转化时，羌族口头艺术作品“印刷化”（书面/创作化）的一些发展规律与实际面对的问题。

该章分六大类对与羌族口头艺术相关的出版物进行了全面梳理与研究。从历史的角度，梳理了羌族口头艺术出版物的发展简况，分析了羌族口头艺术出版物的特征，并对其产生的问题提出了看法。从选择标准而言，本章广义的出版物，也可理解为印刷物，即通过铅印、油印和胶印等多种印刷技术，将要传达的内容固化在纸张上的一类物品。在研究样本的选择标准上，年代上始于1949年，至2015年6月为止；出版类方面，本章对出版物的选取范围，范围首先是中国内地公开出版的图书；其二，由于民间文学搜集出版工作与少数民族地区的双重特殊性，本章也收录了国内相关研究机构以及羌区所涉州县两级内部出版的以口头艺术收集、整理为主的资料性文献；其三为中国大陆发行的相关报刊。

其中，宗教文化类口头艺术出版物主要介绍了相关著作（论文）³⁰

[美]约翰·迈尔斯·弗里：《口头诗人说了什么》，朱刚，译，载《民俗研究》，2009（1）。

部(篇)(含1922年一册);民间文学类口头艺术出版物主要介绍了相关著作(文章)51部(篇);音乐艺术类口头艺术出版物主要介绍了相关著作(文章)74部(篇);辞典史志类口头艺术出版物主要介绍了相关著作13部;其他地区羌族口头艺术出版物主要介绍了相关著作12部,此外,还单例了“5·12”汶川大地震口述出版物,共计约186部(篇)。客观而言,1949年至2015年,羌族口头艺术的出版物,特别是专著方面,绝大部分都加以了收录和介绍。

第四章 羌族口头艺术的表演

该章分“巫术表演”和“世俗表演”两大类,研究了羌族口头艺术在其中的不同表演方式,分析了各自的特点,是对羌族口头艺术表演方式与行为的进一步探讨。在前几章中,以“文本”为基础所做的分析,集中在实体与物质化的民俗事象的归纳与分析,而羌族的口头艺术,言语的传播功能是它的基本实质。在这种实质下,叙述与传播,聆听与交流,既是语意与空间的,也是“本生”(口头艺术产生与在场的原初状态)与仪式的。在这点上,我们只有回到羌族口头艺术的实际运用之中,从场景、修饰物以及参照物、程式化的元素、媒介受众和传播手段等一系列构成口头传统的整体结构中,才能辨知出羌族口头艺术在民俗形式下的实际运用情况。

该章节小部分内容也是已结题的四川省教育厅人文社会科学重点研究基地民间文化研究中心“羌族口头艺术的非遗传承模式与前景”(编号: MJ15-24)的研究成果。

第五章 羌族口头艺术的故事原则

本章以研究羌族口头艺术的叙事原则为主旨,专注于羌族口头艺术的形式+结构的分析,也是立足于羌族独特的历史语境与文化生态系统的剖析,主要以“故事原则”为主加以讨论。章节中讨论了“故事原则与回忆”的关系,对文学中的故事原则以“民间文学”的概念为主进行了叙事的研究,认为是“为何唱”和“为何说”决定了在口头艺术中每一位叙述者“如何唱”和“如何说”,并且认为,虽然是“故事”成就了它的原则,但是是

“故事原则”决定了“故事”。

该章进一步讨论了“叙事中的故事原则”，并从主题的行动化、符号的物态化、叙事的平面化以及程式的名词化四个方面揭示了羌族口头艺术的故事原则。

第六章 羌族口头艺术的叙述结构

该章从“叙事与结构”“语言与叙述结构”两个方面入手讨论，重点分析了羌族口头艺术的叙述结构，即从故事语法（Story Grammar）、时间线性与空间布局、叙述的介入性三个方面，研究了羌族口头艺术叙事结构的常见形态和功用（介入性）。和第五章一样，我在此仍将羌族口头艺术（无论它的原则与结构），都视为“实践”的产物，在“叙述的介入性”方面羌族口头艺术强烈体现了它的功能价值。

第七章 羌族口头艺术研究综述

本章分宗教人类学、历史人类学、社会人类学、文学人类学、音乐人类学、艺术人类学以及综述类等七个部分，介绍了以上七类中研究羌族口头艺术较具代表性的一批优秀论文。在研究样本的选择标准上，出版类方面，本章对出版物的选取范围，从年代而言始于1949年后，范围主要是中国内地公开出版的学术期刊，也含少量四川相关研究机构以及羌区所涉州县两级内部出版的口头艺术研究的资料性文献；论文类选样范围以中国学术期刊网（CNKI）为主，以“羌族+民间文学（史诗、神话、传说）”“羌族+口头艺术（传统）”“羌族+民歌”与“释比唱经”等为“主题”和“关键词”分别搜索，再一一交叉比对筛选，从中选出我们认为的重要篇目加以评述。

该章节小部分内容也是已结题的四川省教育厅人文社会科学重点研究基地民间文化研究中心“羌族口头艺术的非遗传承模式与前景”（编号：MJ15-24）的研究成果。

第八章 羌族口头艺术的饰物与文本

本章重点研究羌族口头艺术表演中“神性言说”最为重要的饰物与法器，即“白石神”与“羊皮鼓”。“白石神”是羌族口头艺术表演“神圣空间”最重要的体现，“羊皮鼓”是羌族口头艺术神性言说必备的工具，也是神性言说的源头，在羌族祭师与巫师的唱经中，一直认为羊皮鼓的鼓声等同于唱经的经文文字，同时，此两者又是羌族口头艺术表演中最为普遍的主题。该章前部以1949年为界，分两个历史阶段介绍了“白石神”（白石崇拜）与“羊皮鼓”在世俗口头艺术与宗教口头艺术中的类别与版本情况，分析了其演化路径和历史特点，该章后部分别对“‘白石崇拜’习俗的历史起源”与“羌族羊皮鼓源流”进行了考证。

第九章 羌族口头艺人（许）口述史

本章是集中于对羌族释比、四川省“省级非物质文化遗产人”余有陈口述史的采访记录。这是“个体记忆”的显现，它相对于此前所有章节的“公共记忆”，更为个体与松散，但也并非毫无旨意。在这一章，我并未置入如当代英国语言学家 Norman Fairclough 所谓“谈话分析”（Conversation Analysis）的维度，而是将口述史学家认为的“生平讲述”（Life History），以自传叙事的方式收录。这可以让我们从另一方面，即与重要历史或文化事件相关的个体亲历者的讲述中，更深刻理解羌族口头艺人言说的特质。这包括他们话语的频率、言语的规律，以及对特定问题理解的方式和选择褒与贬不同表达态度的心理活动与价值取向。

[英]诺曼·费尔克拉夫：《话语与社会变迁》，殷晓蓉，译，北京：华夏出版社2003年版。Conversation analysis，又译为“会话分析”，简称“CA”，是一种研究日常生活中口头和非口头行为来揭示社会互动的方法，也是剖析社会交际方式的一种独特术语。20世纪60、70年代主要由社会学家 Harvey Sacks 和他的同伴 Emanuel Schegloff 及 Gail Jefferson 所创。

life history，又译为“生活史”，从社会学角度而言，它指通过受访者的讲述以期通过个体还原社会生活的面貌。

从某种意义上,这也可视为“年鉴学派”(Annales School)史观在口述行为中的运用,它并未排斥展现群体的生活处境,而是重心在于通过“自述”理解生活其中个体经历的社会意义。

这些采访时间从2009年起,几年内采访断断续续,尤以2016年8月集中采访的内容为主,涉及余有陈口述的个人简况、传承经过、法事介绍等内容,同时附有《唱经选译》和部分法器图录。

“做口述史,如何理解‘口述’是个关键问题。首先,口述与文字的关系。口述并不意味着不要文字;文字资料可能是进行口述调查的一个线索或比照,为理解访谈内容提供帮助。其次,如果仅将口述理解为口头表达,局限于声音,那就会忽视了口述的场景性。在访谈的过程中,报道人和采访者共同营造了一个气场,在这个气场中的所有人、物都可能引起新的记忆或触发原有的记忆,而报道人的肢体语言也在补充他的口述内容。这是一种全部感官都打开的体验。”在这章中,我不仅对口述人的大量方言、土语忠实记录,并依规范进行了释意,对相关专用词汇进行了解释,而且运用诸多图标,对口述场景、口述人语气变化和心态进行了转写(还原),这可视为我们对“口述场景可视化”的一种尝试与探索。这种尝试本书第二章也有所运用,它一方面表明单纯的口述行为并不简单,它是一套场景/表演化的语言与行体艺术,有诸多隐性的“道具”,也有诸多隐性的“布景”;另一方面,如何运用语言与符号去还原口述的场景与表演,是一个挑战,也是方法论上亟待解决的难题。

该章节小部分内容也是已结题的四川省教育厅人文社会科学重点研究基地民间文化研究中心“羌族释比余有陈口述传承史”(编号: MJ16-23)的研究成果。

下 篇

20世纪30、40年代在西方史学界兴起的一种主张将历史学与社会科学相结合的史学思潮。因法国史家布洛赫与费费尔创办了跨学科的史学杂志《经济与社会史年鉴》而得名。其核心观点主要为:以人为主体的历史客体建构论、问题史学以及时限的辩证法与总体历史论。

杨清媚:《穿越时空的陌生人——四川康定口述史调查侧记》,载《西南民族大学学报》(人文社科版),2008,29(7)。

羌族口头艺术出版物图录

我女儿焦好雨负责部分扫描和录入。主要收录：影印 1922 年唱经一册，1949 年至 2015 年 6 月以来出版的有关羌族口头艺术收集、整理（不含研究）方面的各类著述（印刷物）44 部（集）50 本，对研究羌学中的羌族口头艺术具有一定参考价值。与上篇第二章“羌族口头艺术出版物研究”相对应，也分为宗教文化类、民间文学类、音乐艺术类和辞典史志类四大类编排，方便对照查阅。

需要强调的是，这一部分并非简单的研究资料目录索引，而是列出图书版本主要咨询以及详尽目录（部分图书为摘录），以期相关资料体现更加完备。在出版物选择上，以上篇中第二章的梳理为基点，编者遵循了“专、早、少、全”四大原则。第一原则为“专”，即绝大部分为羌族口头艺术作品专集，它们大多是由研究羌学的专家、学者，以及羌族本民族的专家、学者收集、整理而成，其中不少还由羌族的释比、羌族的民间文化爱好者和羌族非物质文化遗产传承人收集、整理而成，这保证了资料的原始性与权威性。第二原则为“早”，即出版（含内部出版）时间早，一般而言，时间越早，史料价值更大。第三原则为“少”，即出版物印数较少或出版物现今存世数量较少，版本稀有而不常见，这一部分主要是指羌族地区内部印制（含油印、铅印）的各类口头艺术出版物，当然，这一部分出版物与“早”也密不可分。客观而言，其保留羌学口头艺术的原貌较以后的其他正式出版物“再创作”的色彩更少，较好保留了羌族口头艺术的原初特色，也能较好体现羌族口头艺术出版物版本的源流情况。第四原则为“全”，即相对而言，是在各属类中对羌族口头艺术的收集、整理较全面的出版物。

一、以“早”而言，本篇收录羌族口头艺术出版物 21 世纪前共 27 本，2001 年至“5·12 汶川特大地震”止 6 本，共 32 本，数量超过所收出版物的一半。具体年代如下：

1949 年前：1 册（1922 年）

1949—1960 年：1 本

1961—1980 年：5 本

1981—2000 年：19 本

2001—2008 年 5 月：6 本