

西岭山歌的生存现状及其审美价值考察

廖红梅¹

【摘要】大邑县西岭镇是西岭山歌的发祥地之一，这种旋律优美、行腔委婉、声音高亢的川西山歌，因承载着当地居民的思想情感、反映出他们的生活现状和表达了川西人民对美好生活的向往而广泛传承。2014 西岭山歌被纳入第四批国家级非物质文化遗产保护名录中，成为继四川清音、川剧 等非物质文化遗产后又一项重点研究和挖掘的川内原生态音乐艺术。笔者通过田野调查，对西岭山歌的生存土壤及传承现状进行了详实的记录和分析，以期更好地促进其健康有序地发展，并为音乐民族志的撰写提供部分素材。

【关键词】西岭山歌；音乐传承；生态文化

【中图分类号】J605 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1008-0139（2017）09-0185-6

一、西岭山歌生存环境及源流考察

山歌，亦被不同地区称为山曲、小调、信天游 等，西北地区还将山歌美誉为“花儿”。山歌即在 山谷行走、乡野漫步、田间小道观景或劳动间歇 时所哼唱的一种民歌，山歌赖以生存的环境是山川、大地。产生于成都川西的西岭山歌，就是这样 一种依山而成的地方民谣。其古老的传承脉络、广泛的传唱人群以及众多的传唱曲目，在川内汉族民歌普遍存留较少的环境下被显现出来，其独特的文化特征或可成为音乐学研究的样板。

（一）西岭山歌的生存环境

坐落于成都西面的大邑县，是大熊猫的生长地。与岷山脉相连的西岭雪山，因唐代诗人杜甫的一句“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”被世人所传颂。西岭山歌是成都大邑县非物质音乐文化重点艺术，它反射出这方水土的特色地域文化，记载当地百姓现实的生存面貌，彰显出川西人民独特的精神世界。大邑县地形结构复杂，融丘陵、高山、草场、平原、雪山为一体，处于四川平原 向川西高原的过度地段，东与崇州市毗邻，南跟新津县相望，西与雅安接壤，北与阿坝州汶川县交界，全境呈西北高山与东南丘陵、平原的地势走向。大邑县在中国历史上有其不同的称谓，夏、周时期属于古巴蜀辖地；汉代定名为江源县；东晋永和三年（347），汉朝灭亡后，将大邑县更名为融县；隋代，今大邑县地区划分出晋原、临邛、依政县等；唐朝初年，大邑县建制为临邛、依政、唐隆、安仁县地，区域划分逐渐清晰；经过元、明、清不同朝代的更名与创建，大邑县又被分为若干个小的辖区，每一个辖区均有相对应的名称；新中国成立后，大邑县全境各乡镇界定在政府及其相关专业人士的努力下，经过多次考察和研究，才 逐渐将历史上遗留下来的县名区域边界不清，镇乡人员结构复杂等诸多问题弄清楚，形成当下的 镇、乡行政区域。大邑县现辖 17 个镇、3 个乡，西岭镇是西岭山歌最原始的发祥地之一，西岭山歌会长张道深，西岭山歌传承人任汉成，刘万琼等人都是西岭镇人。这里的乡民在历史的流变中，经辈们口耳相授，师徒承袭传下来的西岭山歌，便流传于大邑县的西岭镇及其周边地区（晋原镇、新场镇、董场镇、苏家镇、青霞镇及花水湾镇），是四川汉族民歌中至今传承较好的少数歌种之一，是成都境内非物质音乐文化中享誉全国的生态音乐文化。

（二）西岭山歌的形成源流

作者简介：廖红梅，成都大学美术与影视学院副教授，四川成都 610106。

西岭山歌源头为流行于西岭镇及其周边各乡镇地区的一种地方民歌，是当地百姓在田间作业、山谷采药、林中漫步等生活场景所留下的一种文化，它带着山野的粗狂和原始文化的质朴，在山歌艺术中独具风格，令人耳目新奇。2017年7月22日，成都大学美术与影视学院教授和研究生组成的研究小组，对西岭山歌进行了实地调研考察，在与传承人刘万琼、西岭山歌原会长张道深等人的访谈中得知，西岭山歌流传于西岭镇的两河口、双河乡，并在周边区域的口江沿河、花水湾区的天宫庙、伍田坝和口江镇的田园村、上坝村等地。最先发起对西岭山歌挖掘的人为西岭中学教师张道（1937-）与西岭山歌传承人任汉成（1943.09-2015.12）两人。2004年，抱着拯救中华民族原生态文化的使命感，张道深与任汉成二人踏遍大邑县的山山水水，除了在大邑县的17个乡镇以外，涉足周边雅安地区的芦山县大川镇，崇州市的苟家乡，邛崃市的大同乡等地，对大邑县方圆100公里开外的山区、丘陵和平原地带的山歌进行考察、挖掘和整理西岭山歌500余首，经过仔细考量最后定稿出版400首，书名以《山魂之声》命名。西岭山歌具有原始风味，它不饰雕琢，不染铅华，山野味道浓烈，民俗文化深厚，较好地保留着川西人民对生活、劳动、爱情以及未来生活的向往和寄予，歌曲演唱时高亢粗狂，给人留下表演的视觉快感，聆听时的听觉美感，欣赏时的精神愉悦感的综合享受。

现存的西岭山歌记载了川西人民数百年的生存与劳动中所积淀下的文化历史，其生动的歌词，优美的旋律，特殊的表演形式，极具史学价值和艺术价值。西岭山歌何时兴起，又何时在乡民中得于流传，并保持着完好的生态文化模样，这一一直为学界所关注。从对部分山歌的歌词内容考察，有明代戏曲打诨逗乐的舞台样式，也有清代歌曲行腔委婉的特点，忠实记载下四川境内从农耕社会到工业化社会，直至信息化当下的生活转型变化的实景，亦可称为川西山区民俗文化和民间文化的“活化石”。

（三）西岭山歌的文化脉络

大邑县是多个民族杂居的地区，理论上讲西岭山歌或多或少会受到周边少数民族文化的浸润和影响。然而，西岭山歌会长张道深并不这样认为，他一直坚持西岭山歌为汉族文化的一支独秀，其中的歌词、音乐、创作思维均烙上为汉文化的痕迹。四川是中国历史上封建王朝文化最为集中的地方，强调汉文化的王权地位始于明朝。明朝是汉人建立的最后一个王朝，西岭山歌虽然产生于19个民族共生的大邑县，但其特点为汉族民歌风格，有意固化汉族传统文化的地位，尽量避免受到周边少数民族文化元素的影响。这种强调自身文化印迹的思维，充分显示出大汉王朝时代的文化特征。“自汉以来，学术之盛，莫过于近三百年，此三百年中，经学、史学皆足以凌驾前代”。汉族王权下的文化均为皇室文化，少数民族的文化元素被滚滚而来的汉族文化所淹没，元朝初期，中原汉文化在一定程度上受到蒙古及其他民族的影响和冲击。朱元璋建立明朝后，制定《大明集礼》，力图恢复汉族礼仪文化，并采取一系列去蒙古化的措施。中华民族渐次兴起的年代，正值西方的文艺复兴的鼎盛时代，面对西方强势文化的崛起，中华民族在此时各地大兴汉族文化，西岭山歌就是在这样一种民族文化复兴的大背景下产生的。任何一种文化的出现，都不是一步而蹴，它必定在传统的文化基础上发展而来，西岭山歌也是如此。研究一种文化，我们必须具有历史的眼光和学术视野，“打破朝代划分时期的局囿，把研究对象发展的脉络放置在长时段的历史长河中加以把握”。

西岭山歌演唱有其自身的音乐特点，分为五种带有山歌文化韵味的唱腔，分别为：“老调、大山调、吆噢调、呀妹调和流水调”，就西岭山歌的“五大声腔”而言，与中国戏曲中的“诸宫调”颇为近似，对于这样深层次的文化推测，恐怕是需要另辟专业课题才能够说明白。西岭山歌中的五大唱腔为独具韵味，每一种调塑造一种音乐形象，表达不同的人物思想感情，这种套曲以及变化着的声腔演唱，是西岭山歌的艺术灵魂，是在明代北曲（曲牌联套体）的基础上发展而成的一种音乐唱腔形式。四川的地势以及生态在交通不太发达的年代，一直保持着中华民族最原始的文化形态，西岭山歌吸收了清代弋阳腔的帮腔（接腔）和滚调（滚唱、滚白），昆曲的缠绵委婉腔调，在表演中声腔既高亢铿锵，又圆润灵动，表演幽默诙谐。舞台形象多姿多彩等，都能够很好反映出西岭山歌承袭明末清初优秀剧种唱腔的特色，为中国汉族传统音乐文化中一支璀璨的艺术花朵。

二、西岭山歌的审美价值

（一）西岭山歌的大山文化之美

文化是一个国家或民族所秉持的思想、信仰、风俗，它从一个侧面反映出人所拥有的不同价值观和意识形态。英国人类学家爱德华·伯内特·泰勒认为：“文化或文明，就其广泛的民族学意义来说，是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、风俗以及作为社会成员所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”西岭山歌是川西人民劳动、生产所留下的文化真迹，它以绚丽多姿的音调拓展出当地民众对于生活在高山崇岭之巅，耕耘在峡谷与平川之间的劳动歌声，五种声腔中有些高亢激越，有些温婉纤细，有的含蓄内敛，有的打情骂俏，以雄奇、清亮、幽默、诙谐、雅致等不同的乐风和唱腔，展示出不同的文化场景和生活感悟。在研究西岭山歌时，我们原以为在图书馆和中国民族音乐的声像宝库中找到了西岭山歌的答案。当我们第一次来到真正的西岭镇与民间艺人面对面进行交谈，亲耳聆听他们那动人嘹亮的歌声时，突然才发现，我们原备的这些案头资料和脑海中所留下的民间音乐的印象，不足以对这一丰富多彩的原生态音乐文化加以说明。正如一位长期从事田园生态文化调查的学者所言“走在乡土上，才会发现在书斋百思不得其解的问题是乡村社会的‘常识’，街头巷尾与乡民的闲谈间，使其一条条孤立的文献资料被激活连缀成一个个会说话的故事。”西岭山歌的乡野田间味道极浓是我们事先未曾所料到的，它的行腔吐字以当地方言开腔，表演时着山野农耕时代的农装，朴质的仪态和清澈的唱腔均与“原生态”这一词汇密相相扣，保持着原汁原味的农耕文化生态和川西人民劳动、生活的原始风骨。《山魂》是西岭山歌中比较典型的一首歌曲，它的歌词为“西岭大山有山魂，山魂有声又无形。山歌唱出山魂声，山歌唱出山民心。”西岭山歌发祥地之一的西岭镇，地处岷山脉复地，走进西岭镇，迎面看见高耸入云的鹤鸣山，它烟云迷茫，雄伟壮丽。西岭山民与山结缘，他们平日上山采药、拾柴、耕种、采蘑菇等，大山给了他们无比的馈赠，他们唱起山歌来感谢山神的恩赐，把飘逸在山谷中的歌声喻之为山魂的声音，山歌中对大山的记忆是西岭山歌永远离不开的主题。“山路环山绕树林，唱起山歌追彩云。山也唱来水也唱，人人开心想太平。”西岭山歌中对大山的记忆深刻，所表达的思绪几乎都与山间峡谷的生活场景密切相关。生在大山中，受惠大山，大山给西岭人所带来福祉，唱山歌、颂山神、赞誉山的秀美，歌咏山的德行就成为西岭山歌中最值得注意的核心主题：因此张道深会长将山歌曲集命名为《山魂之声》，是有着深刻的道理的，这种山文化是西岭人共有的文化记忆。“由于文化是一种共有的价值观，行为规范，个人要遵循文化的规范，才能生活于社会之中。文化对于个人的个性形成起到了决定性的作用。文化不仅被传承，还能够形成群体个性，或民族性格一类的东西。”

（二）西岭山歌的旋律调式之美

西岭山歌有五种旋律腔调，每种调式均有不同的音乐特性，“大山调”多见男子汉在山里拉木头、打夯、薅秧等繁重的农业体力活，具有男人大山般的雄浑气魄，声调高亢宏伟，都见宫调式。在表达不同的生活场景时，大山调也可以转而变得委婉抒情，但基本以宫调式开场，羽调式间杂其间，组成宫、羽调式交替旋律的双调性歌曲。《山歌越唱越好听》（图一）

这首歌为西岭山歌中较为典型的旋律，音乐表现西岭人乐观向上的心态，他们面对艰苦的劳动和单调的农活，思想绝不抱怨和怨恨，而是以一种积极的心态面对生活，“山歌你家越唱你才越好听哟啊哟，铜锣你家越打就越光哟生……”，大山调是西岭山歌中具有阳刚之气的正调，反映出生活在大山中的山民乐观开朗，不惧艰险，勇于直面生活的性格。“真正的民歌大都反映了老百姓的真实生活，描写了他们在日常生活中的喜怒哀乐，表达了他们对生活中不平事的抗议。”从《山歌越唱越好

我们在考察和调研西岭山歌时发现，西岭山歌虽然留有 4 0 0 余首山歌的歌词，但真正能够准确记载西岭山歌的歌谱并不多见，目前仅发现围绕 400 余首歌词的五种腔调。围绕这五种调演唱的西岭山歌可以任意变动，如在衬词上面的长与短、拖腔上的装饰，旋律上根据歌词的重复与删减等，这些特征都是西岭山歌有别于其他民族音乐文化的地方。

从上述谱例中不难看出,这首名为《唱起山歌有精神》的西岭山歌,每一句词尾的后面都几乎伴随着衬词,“吆噢”、“哟嗬哟”等衬词不仅达了一种情感,更是体现出一种山歌演唱的特色,它使其演唱者不再因为歌词的单调而显得声音苍白,在西岭山歌的衬词中,演唱者可以随着演唱当时的情景灵活处理衬词.声音的力度和音符的长短度都可以随着感情的变化而变化,达到山歌的通达灵便,克服教条死板的声乐演唱。

三、西岭山歌的传承与保护

西岭山歌的审美价值在于它不饰雕琢,不染铅华的纯真与雅拙,带着少有的山野的泥土芬芳沁人心脾。然而,这种原始的、古朴的文化在都市文化浪潮的拍击下,变得不堪一击。现代文明最大的伤害就是对于传统文化的侵袭,它毫无留情地对旧式的、落寞的、呆滞的文化样式进行打压,对凡是与之现代气息不相容的文化进行清剿。当下 年轻一族对于外域文化的热情远远高于对传统文化的关注,西岭山歌与古琴、昆曲、京剧一样被青年一代弃之,面对传统文化,他们背过身去,不是漠然视之就是冷眼相待。基于此,对于西岭山歌的拯救和保护势在必行。这种文化拯救首先来自世界联合国教科文组织,西岭山歌在 2014 年被国家评为第四批原生态音乐文化重点保护名录(遗产编号:II-158),国家对于全球化背景下的文化多样性的重视程度前所未有的。四川作为一个文化大省,在接受现代文明的同时,也十分注重对于传统优秀文化的保护,以及对于非物质音乐文化的 挖掘与整理。尽管如此,文化拯救大背景下的西岭山歌的生存现状不容乐观,笔者在 2017 年 7 月 22 日的田园采风中发现,一个棘手的问题是,面对如此多姿优美的山歌文化演唱队伍中,并没有看见年轻人的加入,相反,喜好这门文化艺术的大多 见老者或上了一定年龄的中年妇女,西岭镇原山歌的第一传承人任汉城已经离世,西岭山歌的领军人物张道深年近 80(79),当下村里的其他山歌爱好者不是出门打工为生计奔波,就是对此不感兴趣,他们的关注热点在时尚的流行歌曲,吉他弹 唱、爵士、街舞、涂鸦、滑板、网飘、网购等,对于老腔老调的西岭山歌抱嗤之以鼻的态度。我们担心,虽然西岭山歌的价值无可否认,但传承的困 境和生存的处境实在令人担忧。我们以为,鉴于目前的实际情况,西岭山歌的保护需从以下三个方面着手进行拯救。

首先，政府给政策，拿出真金白银来支持西岭山歌队伍的建设，保证生活在西岭村落的山歌队伍的活动不因经费短缺而被迫终止。政府除了给予经费支持外，应该把传承西岭山歌文化与当地的旅游资源挂钩，每年有计划地组织当地专业人士和山歌爱好者进行演出，以文化促经济，歌唱促旅游的思路带领村里农民致富。2014年后，西岭山歌被国家评为非物质音乐文化后，大邑县政府和西岭镇乡政府越来越重视这支演唱“中国乡村歌曲”的队伍建设，在政府部门的关怀下，西岭山歌得到长足发展。

其次,增强西岭山歌的原创性和专业性,目前,西岭山歌的演唱多见于从老百姓口耳相传留下来的一些传统保留曲目,这些曲目由于都是父辈们留下的文化遗产。大多为收集而成的原生态音乐,加上每一个人对于歌曲内涵的理解不一致,所以演唱

出来的音乐有“百人百曲”的味道，换言之，也就是一首歌曲并没有完全一致的，丝毫不差的模板，这说明在把握和记录、教唱这些歌曲时，缺乏严谨的科学性，和专业性，一些歌曲只见歌词而没有曲谱，这给研究者和喜好歌唱的后来者带来相当的困难。西岭山歌在经历四、五百年的传承后，理应与时俱进，在演唱方法、歌曲内容和旋律上多一些新意和创意，这样更能够贴近时代脉搏和老百姓的情感。任何艺术都是在发展、继承、再发展的过程中壮大成长起来的。加强西岭山歌的专业性和原创性要在不损害西岭山歌的文化生态上进行，意及不矫枉过正，也不滞后不前，把握分寸和掌控“火候”十分重要。

再次，西岭山歌是记录川西人民思想、情感、生活变迁的一种生态文化，它的艺术魅力和文化价值无需质疑，建议有更多的学者和研究者参与到西岭山歌的研究和学习中来。时至今日，通过学者们笔端留下的关于西岭山歌的研究性文章并不多见，倒是成都日报的记者以任务专访的形式偶尔报道了西岭山歌的情况，才不至于这样一个被国家评为非物质音乐文化的宝贝被人遗忘。

中国民歌的形成与传唱，是记录中国历史变迁的最好佐证，它承载着中华民族的思想情感，是中华文明不可复制的文化结晶。西岭山歌以其独特的美姿留存于四川西部的崇山峻岭，回荡在广袤的华夏大地，成为西南汉族文化最值得回味和研究的音乐，其美学价值与生态文化价值被学界人士所瞩目。

参考文献

- ① 王国维. 王国维自述[M]. 安徽人民出版社, 2014. 54.
- ② 行龙. 走向田野与社会[M], 生活·读书·新知三联书店, 2015. 64, 62.
- ③ 爱德华·泰勒. 原始文化 连树声译[M]. 上海文艺出版社, 1992. 1.
- ④ 朱炳祥. 社会人类学[M]. 武汉大学出版社, 2004. 33
- ⑤ 袁越. 美国民歌传奇[M]. 南京大学出版社, 2008. 19.
- ⑥ 苏冰叶. 中国民族音乐的人文关照[M]. 中国社会科学出版社, 2015. 85.
- ⑦ 朱江书. 成都传统音乐[M]. 四川人民出版社, 2013. 94.