

Về phương diện tổ chức, họ Dậm cũng có hình thức tuyển chọn chặt chẽ theo những tiêu chuẩn tối thiểu về thanh, sắc, tâm linh, điều kiện gia đình. Các gái Dậm phải luyện tập hàng tháng lời ca, điệu múa trước khi làng mở hội. Yếu tố tâm linh, tâm lý đua tài của những nghệ nhân cùng nhóm cũng kích thích họ say sưa luyện tập nhằm đạt chất lượng cao nhất, có thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho mối tương quan giữa âm nhạc và lễ hội thêm chặt chẽ.

c- Hèm, kiêng kị liên quan đến lề lối sinh hoạt và biểu diễn nghệ thuật ở Hát Dậm

Xuất phát từ quan niệm âm nhạc (nhạc cụ, âm thanh nhạc cụ, lời ca) là vật ban tặng của thần linh cho con người, cho nên tại lễ hội Hát Dậm, người ta có những quy định chặt chẽ về thời gian, không gian tập luyện, hát múa những làn điệu Dậm. Chẳng hạn, theo quy ước lệ làng, các nghệ nhân chỉ được luyện tập hát múa ở đình Trung, ở Đền Trúc, ngoài ra không được luyện tập ở bất cứ đâu. Khi biểu diễn các làn điệu Dậm, các nghệ nhân cũng chỉ thu hẹp ở đình làng, ở đền Trúc, không được múa hát ở những nơi khác. Trong trường hợp cần thiết, Bà Trùm phải sắm sửa lễ, trình báo với thần, xin âm dương, được chấp nhận với dám đem quân đi múa hát ở những nơi ngoài quy định. Tình hình trên cũng là chung cho nhiều lễ hội dân gian Việt Nam, như Hát Xoan, Hát Chèo Tâu, Hát Dô, Hát Lải Lèn. Tuỳ từng lễ hội cụ thể mà người ta có những quy ước cụ thể về lề lối, bài bản, cách thức biểu diễn các làn điệu. Như thế, chính những kiêng kị, những quy ước về lề lối, bài bản làn điệu của Hát Dậm cũng nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

giữa lễ hội thờ Thành hoàng, thờ Thánh ở Quyến Sơn với âm nhạc thêm mật thiết, hữu cơ.

d. Trên cơ sở những luận điểm đã lý giải (còn sơ lược) trên, chúng tôi tạm rút ra nhận định: tín ngưỡng, tôn giáo, trong đó có tín ngưỡng thờ Thành hoàng, thờ Thánh ở lễ hội Hát Dậm Quyến Sơn là một trong những môi trường quan trọng giúp nảy sinh sự sáng tạo âm nhạc và ngược lại, chính âm nhạc dân gian là tác nhân thúc đẩy lễ hội Hát Dậm vận hành suốt hàng ngàn năm qua tại vùng quê bán sơn địa. Giữa chúng từ rất lâu rồi đã hình thành mối quan hệ biện chứng, tương tác, ràng buộc lẫn nhau để cùng phát triển. Tín ngưỡng thờ Thành hoàng, thờ Thánh trong lễ hội Hát Dậm đã kích thích sự phát triển của âm nhạc cổ truyền trên nhiều khía cạnh: bài bản làn điệu, làn điệu, thể dân ca, kỹ năng xướng âm, giai điệu... Còn âm nhạc dân gian thì giúp cho Hát Dậm có được không khí trang trọng, thiêng liêng, quy mô hoành tráng, sức lôi cuốn với người dân trong cộng đồng. Thời phong kiến, ít có hoạt động xã hội - tâm linh nào mà có sự kết hợp hài hòa giữa thần lực của âm nhạc "thiêng", gồm ca - múa - nhạc liên hoàn, với môi trường tín ngưỡng, môi trường lễ hội đến như thế. Thật chí lý khi có người cho rằng, lễ hội truyền thống là ngày hội của nhân dân. Người dân lao động Quyến Sơn, quanh năm đâu tắt mặt tối, lo toan mưu sinh, nhưng đã giành một lượng thời gian, công sức không nhỏ để mở lễ hội Hát Dậm. Tại đây, trong một không gian - thời gian "thiêng", xác định, họ đã đem hết khả năng âm nhạc vốn có, phục vụ diễn xướng tế lễ, vui chơi, đẩy Hát Dậm đến tầm vóc to lớn, thành công nhất so với quy mô một hội làng ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc bộ, thời điểm trước thế kỷ XX.

III. GHI ÂM, KÝ ÂM MỘT SỐ BẢN NHẠC LIÊN QUAN ĐẾN LỜI CA CỦA HÁT DẬM

1. Ghi âm

Trong nghiên cứu, sưu tầm lễ hội cổ truyền, ghi âm là một thao tác quan trọng, cần thiết. Để công việc ghi âm được tương đối hoàn chỉnh, bảo quản được lâu dài, chúng tôi (LHB) thành lập một nhóm công tác, trong đó phân công:

- Ông Phạm Văn Hào - nhạc sĩ, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam phụ trách kỹ thuật ghi âm bằng máy vi tính, điều chỉnh cho hoàn thiện rồi chuyển sang đĩa CD.

- Bà Trùm Trịnh Thị Rầm và nghệ nhân dân gian Đinh Thị Hợi trực tiếp hát trước máy thu. Hầu hết các làn điệu, do Bà Trùm hát, chỉ những làn điệu đòi hỏi đổi xướng, nghệ nhân Đinh Thị Hợi mới hát cùng, chia làm hai bè rõ rệt, đảm bảo giống với các gái Dậm hát múa trước bàn thờ thần linh, dịp lễ hội.

- Chúng tôi - chỉ huy chung.

Công việc được tiến hành trong 12 tiếng đồng hồ liên tục mới tạm xong. Mặc dù điều kiện vật chất và kinh phí còn hạn hẹp, nhưng chúng tôi đã cố gắng bảo đảm chất lượng đến mức cao nhất, nhằm tỏ lòng trân trọng, tri ân với Bà Trùm, tuổi đã tá mươi mà vẫn nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, khi chúng tôi mời cùng thực hiện đề tài nghiên cứu lễ hội.

2. Ký âm

So với ghi âm, công việc ký âm cũng phức tạp và khó khăn không kém. Công việc ấy, chúng tôi mời nhạc sĩ Lê Hồng Thái - hội viên Hội văn học Nghệ thuật Hà

KHẢO CỨU VỀ LÊ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

Nam đảm trách. Ông là một nhạc sĩ có kinh nghiệm ký âm, từng ký âm tương đối chuẩn một số bản nhạc dân ca Hà Nam, được đồng nghiệp tin cậy. Cố nhiên, kết quả công việc có lẽ chỉ đạt 95%, do có tình trạng "vônh", giữa lời ca của nghệ nhân và ghi âm lời Hát Dậm, do tình trạng dị bản của văn nghệ dân gian gây ra. Ngay cả trong trường hợp ghi âm lời ca của Bà Trùm Răm, cũng mỗi lần khác nhau chút ít, không lần nào tuyệt đối giống lần nào. Đòi hỏi một sự ăn khớp hoàn toàn giữa lời Hát Dậm (dạng văn bản "Lý Đại Vương Bình Chiêm sự tích diễn ca" chữ quốc ngữ do Bà Trùm lưu giữ) với lời ca ghi âm do chính Bà Trùm hát trước máy thu là điều cần thiết song bất khả thi trong tình hình hiện nay. Như đã giải thích, Bà Trùm Trịnh Thị Răm đã cao tuổi, có biểu hiện lâm lanh khi trình diễn. Thậm chí mỗi lần hát một lần điệu, bà cũng hát khác đôi chút so với lần hát trước đó. Tình trạng ấy, xét cho cùng, cũng là hiện tượng bình thường trong sinh hoạt, trong diễn xướng văn hoá dân gian, không nên xem là bất thường.

Sau đây là một số bản nhạc ký âm có liên đới đến lời của Hát Dậm, khoảng 23 trên 30 lần điệu. Mỗi bản nhạc chỉ ký âm một trổ của làn điệu. Các trổ khác, tuy dị biệt về lời, nhưng giai điệu, âm hưởng như nhau, bởi thế không cần ký âm tất cả.

Trình tự các làn điệu ký âm:

Tuần ngũ phương

Hồi dạ

1- Đông phương là Giáp Ất
 2- Tây phương là Canh Tân
 3- Nam phương là Bình Dinh
 4- Bắc phương là Nhâm Quý
 5- Trung phương là Mậu Kỷ

Mộc đ chúng tôi thua vây Bồng lộc là
 Kim đ chúng tôi thua vây Chơi châm là
 Hoả đ chúng tôi thua vây Lúa mì là
 Thuỷ đ chúng tôi thua vây Lúa thuỷ là
 Thổ đ chúng tôi thua vây Quốc tử là ...

1234

nhiều thay (Tây ...) Bình Thìn
 chơi xa Nam ...
 tắm tơ Bắc ...
 lúa hương Trung

tôi mới đ ngũ phương thần kỳ đ

là tôi mới ba vị nhà vua đ

là tôi mới kè cà làng ta đ

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

Cần Miêu

The musical score consists of ten staves of music in common time (indicated by '8'). The key signature is not explicitly shown but appears to be A major (no sharps or flats). The vocal range is soprano. The lyrics are written below each staff in Vietnamese. The first staff starts with 'Cần miêu vừa xanh vừa tốt Có một nhí là khà'. The score concludes with 'là lè lết chà hét bao nhiêu là thấy miêu ở dây mừng lè'.

Cần miêu vừa xanh vừa tốt Có một nhí là khà
thay thua nỗi vông tròn dài lúa dây thua Đau miêu bay
phơi phơi mấy đ thiếu thí làm yên hải ở chàng hay miêu
này đến tay ai đ Cần miêu là cần miêu chúc đ
chặt xoan vé làm nên cửa nên nhà cho yên là hối dà
Cần miêu là xà dám cần là chữ ràng chàng
hết bao nhiêu là thấy miêu ở dây mừng lè là lè
lết chà hết bao nhiêu là thấy miêu ở dây mừng lè
là lè lết chà hết bao nhiêu là thấy miêu ở dây mừng

Chăn tằm

Tháng Giêng mưa giáng đ^s hãi r^s tằm vắng lâm
 tràng tốt thay Đường là đương lên Thái đ^s di hãi đau về lo
 ngày chà bảy thi ba Nhược bằng trùng xám nô mới nô ra
 con tằm Dao đ^s sá^s thai là đau non đ^s hoà dung
 Cát vào buồng trong tối tằm Du là nhiều ít là xa xăm
 đ^s đ^s ngoài ăn mồi lai đến mà ăn hai Lai ăn
 đ^s ba dung đ^s đau gai đ^s còn thua là dung đ^s
 đ^s đau gai còn thua là Mười nong là ăn mồi đ^s
 mười nong là ăn mồi đ^s Là tốt đ^s đẹp như
 hoa Hồi háng ba đ^s là ra đ^s mừng tằm

^ Tằm năm đêm qua đà dày (đ)

(Là) Hai đau đ^s tối cho ăn(Là) đ^s (đ) ruộng Đông Tây thái hoả (Lê là lè lết)

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẠM QUYẾN SƠN

Mái cối

The musical score consists of eight staves of music in G major, common time, with lyrics in Vietnamese written below each staff. The lyrics describe a person's life and feelings, mentioning love, work, and a lover named Thiếp.

Lyrics (read from top to bottom):

- Anh đi hau lo hơn thiệt Thiếp ở nhà
- giữ việc làm ăn Từ ngày vải cài dệt khăn
- Muốn đẹp lòng anh đ chiểu nắng chàng hay là tôi
- giữ chàng hay là chữ thơ Anh đi đường
- xá xú Bác Thiếp ở nhà là mào đ cùi tướng
- tư là tướng đ tư chín đoạn là một đ
- đoạn đ cũng mào là hai đ đoạn cũng thường
- nén là nén là mào cùi đ tướng tư

^ Lá tướng tư chín đoạn

Một đoạn cũng mào

Hai đoạn cũng đua (Nén là nén)

(Lá) Mào cùi (đ) tướng tư

Dệt lụa may áo

The musical score consists of eight staves of music in common time (indicated by '3'). The lyrics are written below each staff in Vietnamese. The lyrics are:

Hồi da Lai mướn dài kim thước kéo là
phản nắng ái khéo thí may là dài là cánh
phượng như bay là ngoặt thua của tay đ cho
đều chàng đón cánh xếp người nhuộm làm sao nhuộm
bằng nhí dao Nô môi tốt đẹp môi thuỷ dao đ là
tết đ múa dàn dàn thư thư là mèt mè
chết g斗争 là áo ấy có chữ thương đ cung
chàng áo ấy có chữ thương đ cung chàng

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT ĐẬM QUYỀN SƠN

Múa chèo

The musical score consists of ten staves of music in 3/4 time. The lyrics are written below each staff in Vietnamese. The vocal part starts with a melodic line featuring eighth and sixteenth notes, with some eighth-note pairs. The lyrics describe a scene of a woman in a red dress (màu) dancing (chèo) while a man (đàn) plays a traditional instrument (đàn). The scene is set in a house (nhà) where a woman (nuôi) is feeding (giả) chickens (gà). A man (anh) is shown with a sword (đao) and a woman (nhà) is mentioned. The music includes several melodic phrases, some with sustained notes and grace notes.

Hồi da ta hờ là vay vay mời mà
lên Ta hay múa hay hát bước đến nhà nuôi già
thú à gà cho lấy được quagi anh là
đat giề anh phản nắng với một thuyền quan ngang đọc đêm
đến mà chèo đến dat Gia Lam là đất chờ
Thẩm lên là lên Mỹ nữ đào hoa phải đi ra đ là
phát đ đang phát cho quang là hở kéo đ xe
về lên là lên mỹ nữ đào hoa phải
đi ra đ là mich dia hoc đến ban
khuya là tối đ mời tất đến ..

Mai thân

Một mình xuống tam giang biển là lầm thầm cô

một chiếc thuyền sông ba là sông gòn

gòn Mướt ải khôn tìm đến bến giang biển

lá Mai Thần một mình kính sù thường

đọc sổ ca của nhà khà thay Nàng

ba khà thay sú này cũng anh đứng

dà hời hời Chu Mai Thần hời đ

d là Mai Thần ..

¹ Hời này là ai
Tôi là Mai Thần
Một mình kính sù
Thường đọc sổ ca

Trẩy quán

The musical score consists of eight staves of music in G clef, common time, and 2/4 time. The lyrics are written below each staff in Vietnamese. The music features various note values including eighth and sixteenth notes, with some notes having grace marks. The lyrics describe a trip to a tea house, mentioning 'về hối quán ta đi là đã' (returning to the tea house), 'đánh danh đà được giặc đánh' (being beaten by bandits), 'đã lai hàng là anh dày đ xe' (already exchanged for a horse), 'về đam dái ta xà bảy quán' (returning to the dam, I am a horse), 'về hỏi thăm xa xà xem thuyền ấy về' (ask about distant boats, see the boat), 'dày sao kia chát đất khăng khăng ta' (the boat is so thin, it's about to sink), 'xà giố đam giố lấy sào' (the boat is like a dam, it's about to break), and 'lên hồ vay đồ vay ấy đồ vay' (borrow from the lake).

U hối quán ta đi là đã
về danh đà được giặc đánh
đã lai hàng là anh dày đ xe
về đam dái ta xà bảy quán
về hỏi thăm xa xà xem thuyền ấy về
dày sao kia chát đất khăng khăng ta
xà giố đam giố lấy sào
lên hồ vay đồ vay ấy đồ vay

Đẩy xe

Hồi da là đẩy đ xe đẩy xe là
 ngồi đ nghe nhạc đoán là thuyền nan chèo chèo
 quế là chúc đ thái ngày xưa ấy chàng ơi da
 thiếp đẩy đ xe vè Là đẩy đ xe đẩy
 xe là ngồi đ nghe nhạc đoán là thuyền đ
 nan chèo quế là chèo đ ghe một bến Là
 chèo đ lên mũi hộ là mũi đ hộ lai
 lang ấy chàng ơi da Thiếp đẩy đ xe vè là sang đ
 danh bến Ngõ là bến ta danh được giặc danh
 là được giặc danh đà lai hàng là thiếp đẩy thuyền vè ..

The musical score consists of ten staves of music in 3/4 time. The lyrics are written in Vietnamese, corresponding to the notes and rhythms of the music. The lyrics describe a scene of a boatman pushing a boat, with passengers listening to music and watching the surroundings.

Mái hè 1

Cát quan di đánh ấy Chiêm Thành (Khoan khoan xá
 xá hó khoan) Bắt được tướng nô giao binh khải
 hoàn (Hò vay dỗ vay mây dỗ là) Lá gác chèo da
 dà mây hó khoan (Khoan khoan xá xá hó khoan) Đến
 Đồng tháng tết mưa ban nửa ngày (Hò vay dỗ
 vay mây dỗ hó) Lá tướng quân ấy này mây sầu
 tay (Khoan khoan xá xá hó khoan) Quý lạy trống
 bay trước mặt mây tướng quân (Hò vay dỗ
 vay mây dỗ là)

Mái hè 3

Là ngồi buồn luân sự mây cuồng thường (Ô hô da vay mới mà lên
 mây tờ vết) Phu thê huynh đe một giường mây kể ra (Ô hô
 da vay mới mà lên mây tờ vết) Là cho hay sự thế mây giàn
 tà (Ô hô da vay mới mà lên mây tờ vết) Gầu sang một
 dao nghĩa là mây nhàn luân (Ô hô da vay mới mà lên
 mây tờ vết) Là chử rằng vật hữu mây tam than (Ô hô
 da vay mới mà lên mây tờ vết) Nhàn hữu tam
 dang nhoi rắn Thành biến (Ô hô da vay mới mà lên
 mây tờ vết) Là nhói lành giữ lấy mây thiên niên (Ô hô
 da vay mới mà lên mây tờ vết) Chép rá cho thế gian
 truyền mây đậm chiếu (Ô hô da vay mới mà lên mây tờ vết)

KHẢO CỨU VỀ LÊ HỘI HÁT DẬM QUYỀN SƠN

Chép ra cho thế gian truyền mấy đầm chiếu
(Ông bà dạ vây mồi mà lén mày trả về)
(là) báu bạn thời giấu thời yêu
(Ông bà dạ vây mồi mà lén mày trả về)
Đanh em ai xót mày chau dạ phiền
(Ông bà dạ vây mồi mà lén mày trả về)
Ô(Là) Tay rồng cung ngọn (mấy) dưới trên

Phong pháo

Đọc tự do... Vào nhịp

Nhìn lăng nghe tôi phong pháo đ đây Trên là có Tam giáo Thích
 Ca ấy a dưới là có hương hoa chúng a kiền ấy a Rước vua lên ngồi
 trên giao phái ấy Rước vua lại giao phái đại hành pháo nổ liên
 thanh thò vua phải le ấy Tôi mới kể là họ pháo
 nay ấy đang phượng a này là Giáp a Ất a mộc đốt cho dung
 dúc nô liên thành than ấy điểm dung sinh nô hỏa lâm mệt ay
 vay là tốt thành thành non cao dung là dung a nước bình
 an sục a khỏe Du già du tiề phúc a tho khang ninh ấy Pháo nô
 ra nghe tôi phong a pháo phong pháo là giồng a giồng cài giồng
 tam a tap giồng tam giồng tap cài tap tam giồng Dan
 lăng nghe tôi phong pháo a mới phải nhẹ nhàng thỏa chí vui tèn thương đế

KHẢO CỨU VỀ LỆ HỘI HÁT DÀM QUYỀN SƠN

Chèo quỳ

Một mùng mưa quan vạn tuế hai a mùng Hoàng đế Thành thường là
 ô hô cương là ô hô la là vay lè lè la là la sê Ba
 mùng sinh a Hoàng tử nương các cao công chúa tuổi được là ô tràng
 sinh là ô hô la là vay lè lè la là la sê Bốn mùng
 Thái hậu đế kính Tôi đã đổi đức thành minh là ô trong
 triều là ô hô la là vay lè lè la là la sê Năm mùng
 vũ thuận phong điều An cư lập nghiệp Đế Nghiêu là ô thuận hoà
 la ô hô la là vay lè lè la là la sê Sáu mùng xưng thái bình
 ca Mưa quan vạn tuế xà ta là ô sang giàu là
 ô hô la là vay lè lè la là la sê Bảy mùng lang được
 sống lâu làm ruộng tốt lúa hải đậu là đậu chǎn tăm
 là ô hô la là vay lè lè la là la sê ..

Múa dang luong 2

Mùng vua lèn ngự ngai a rồng tầu vua là muôn tuổi
 cùu a trung wan niên vua ngồi báu vị đà
 yên thanh nhi là kế a thành dâu a truyền bang già khăng
 khăng nguyên vẹn phong a ba muôn cho là yên a nước yên a nhà
 yên dàn bằng vàng thi đỗ tên làng làng này a thi a
 đỗ dang a tài Trang nguyên Uy thiêng a đẹp quý trứ là bao nhiêu
 quý mị a tống a ra hải ngoài tốt lành phu hổ gai trại
 già thêm sicc khoẻ tuổi a dài thịnh thay tết thời
 phúc xuống làng này làng này phủ quý an khang đà ai đìn đức
 đại vương nước đà vè vua vè kính vua lại ban khắp
 hết làng làng làng làng cài đà làng đà hối đà hối đà hối

Chuốc rượu

The musical score consists of ten staves of music in common time (indicated by '8'). The vocal line is in soprano range. The lyrics are written below each staff, corresponding to the notes. The melody features eighth and sixteenth note patterns.

Lyrics (read from top to bottom):

- Anh ra dì ngày ấy ở nhà quan dân đ lục
- sáu biển bể tắm tắc nước mát mèo nhỏ rơ
- là đuối đuối giải đồng tam học hết già
- lam Thầy ngồi đồng đến đ là ba tuần
- ba tuần là rượu chuốc đ ba tuần là
- rượu chuốc đ là chén đ rượu chén phong cỗ
- chén Bồng Lai là tôi bài mà tôi quý tôi
- quý là tôi hiến đ tôi quý là tôi hiến đ
- là chén Bồng Lai là tôi vai đ
- tôi quý tôi quý là tôi hiến đ
- tà xa đ xa hiến chơi

Tôi quý là tôi hiến đ ta xa đ hiến chơi đ
tà ba tuần rượu chuốc đ
là chén rượu cẩn phong,

cỗ chén Bồng Lai là tôi vai đ
tôi quý tôi quý là tôi hiến đ
ta xa đ xa hiến chơi

Chinh trai

A musical score for 'Chinh trai' in 3/4 time. The lyrics are written below the notes. The score consists of eight staves of music.

Chinh trai ta dây thuyền về Nhan
khuya băng lăng ban khuya dùt mới Tiếng
cao têng thấp Cõi tiếng gọi người ra
đi Tiếng cao têng thấp Cõi têng gọi
người ra đi Ganh gắp bốn bề Dài
nặng dẫu sương Lá đêm chà đ được nằm
ra đi .

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYỂN SƠN

Hiên môn

Music notation for 'Hiên môn' in 2/4 time with a treble clef. The lyrics are written below each corresponding musical note:

Hiên mòn Hiên mòn đến
tháng phù mà ấy là liễu
lai ơ phù tri miển xa di hời xa
miển chắp bút để thơ mẩy chữ giang biển ..

* Miển xa đời đời xa miền
Cắt bút để thơ lấy chữ giang biển

Yên cờ

The musical score consists of eight staves of music in 2/4 time, treble clef, and a key signature of one sharp. The lyrics are written below each staff in Vietnamese. The lyrics are:

Yên đ yên cờ cờ yên Văn đà bieu
nhân mây là ngũ phương đ yên cờ là yên
lão yên lão là yên bao quan
văn đà bieu nhân áy là ba tuân đ yên
tao là châm đ thủy châm hoa áy
diều xà ta Mai cốc mai cốc áy
diều sinh thu Hoàng thường cầm a miếu áy
diều tạo thiên thu vè là văn văn tiể

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

Hoá sắc

A musical score for 'Hoá sắc' in 2/4 time. The lyrics are written below each staff of music. The music consists of eight staves of notes, mostly eighth notes, with some sixteenth-note patterns. The lyrics describe a transformation process involving various elements like water, earth, and beauty.

Hoá sắc hoá sắc đinh nào đinh
này Rước a lấy ba vị đức vua về
hộ lăng ta bát ngát lời đinh trưởng
đái bạch thạch đồng tay lá xa là
sat Trời tua đức Chúa lại triềng bày
bao nhiêu quý này đẹp ra cho
hết tâm tư lúa mà trà cà làng
này Thái thương Lão quản Thần phủ hoà
sắc hoá sắc hoá sắc

Múa vân

The musical score consists of ten staves of music in G major, common time, with lyrics in Vietnamese placed below each staff. The lyrics describe a scene where a person (Hà Tây) is sending a letter to Ngưu Lang (Lê Hồi) and describing their longing for him.

Tôi a đất Hà Tây thi hô mang a hô mang
 tôi đất Hà Tây mang bức thư này về chiềng Ngưu Lang Lê hồi Ngưu Lang
 a Hồi Ngưu Lang từ đọc thấy thư cất lên đất xuống tương tư là
 tư khôn cảm Tấu a chúa lên trời Thi một lá nay a
 một lá nay tấu chúa lên trời hai là vàng cảnh thiên thai là thai nhưng
 là Bay a về kiếp nhạn a thì rộn cung mày a rộn
 cung mày cảnh cung mày bay về kiếp nhạn Nhạn a da về thư
 thai hồi cài nhạn kia thi hồi Ngưu Lang a hồi Ngưu Lang bờ cõi
 chống gai thu về một mối ngày dài quán thân .

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

Bó bộ

A musical score for 'Bó bộ' in 2/4 time. The melody is in G major. The lyrics are written below the notes. The score consists of four staves of music.

1 - Nép là nép nép may Nép là
nép nép may tinh bằng là dèo lâm a tinh bằng là dèo
lâm ta bó ru hoi ta ru hoi dèo lâm nép
may là nép may (Roi là)

Các lời 2, 3, 4, 5 có phụ lục kèm theo

Huê tình

The musical score consists of six staves of music in 2/4 time. The lyrics are written below each staff:

Dạ - dà là dà múa xuân Tôi
 trách là trách ống Nguyệt ấy cũng cầm cản là cản chả
 sông Đêm cổ nằm là nằm trong bóng cổ sông cà
 nằm hãi bụi thư ta có thư rằng Đầu tang
 tinh tang tinh tang ta lang tang tang tinh

* Tết đến là đến giêng hai
 Tết đến là đến giêng hai
 Đầu đinh là đinh chơi xuân
 Đầu tím là tim huê nở
 Thấy huê là huê mừng rộ
 Chả biết rằng hoa nở nỗi nao
 Ấy hãi thư ta có thư rằng
 Cái mồng tang tinh
 Ta linh tang tang
 Ta lang tang tinh

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Sau năm chương khảo tả, so sánh, phân tích, lý giải, nhận định, chứng minh về lễ hội Hát Dậm Quyển Sơn, chúng tôi thấy có thể rút ra những lời ít nhiều có tính chất kết luận và kiến nghị dưới đây:

1. Về nguồn gốc

Hát Dậm, hiểu theo nghĩa hẹp, là dân ca nghi lễ, hát múa cửa đình, cửa đền; hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa đầy đủ, là lễ hội lịch sử - phong tục, đã nảy sinh vào khoảng thế kỷ XI, trong bối cảnh sinh thái - lịch sử - văn hoá mang đậm yếu tố bán sơn địa của làng Quyển Sơn nói riêng, của huyện Kim Bảng, phủ Lý Nhân, trấn Sơn Nam xưa, tỉnh Hà Nam hiện nay, nói chung tồn tại và biến đổi liên tục, vận động liên tục từ đó đến bây giờ. Truyền thuyết về núi Cấm, về Đền Trúc cho rằng, Hát Dậm là những câu ca điệu múa do Lý Thường Kiệt tiếp thu được từ những tù binh Chiêm Thành, rồi đem dạy truyền cho dân chúng trại Canh Dịch - tên cổ của làng Quyển Sơn. Nhưng theo suy luận của chúng tôi - người viết công trình, có nhiều khả năng Hát Dậm có nguồn gốc sâu xa từ các thể hát đối đáp giao duyên, hát thờ vốn phổ biến trong đời sống văn hoá các cư dân nông nghiệp lúa nước, thời sơ sử, đến khi xảy ra sự kiện Lý Thường Kiệt chỉ huy đại quân nhà Lý hành binh băng đường thuỷ theo sông Đáy, qua đồn trại Canh Dịch, ra biển, nhằm chinh phạt Chiêm Thành quấy phá châu Hoan, và sự kiện

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

ngài cho mở hội mừng công tại đây vào năm 1069 (Kỷ Dậu), thì do tâm vóc và sức hút của nhân vật lịch sử quá lớn, mà các trò múa hát dân gian nêu trên bèn được lịch sử hóa, nghi lễ hóa, nghệ thuật hoá thành lễ hội lịch sử - phong tục với cảm hứng ca ngợi nhân vật anh hùng, cảm hứng chiêm nghiệm nghề nông. Cái gọi là "Hát Dậm Quyển Sơn" hiện tại, thực ra chỉ là lớp sơn văn hoá muộn phủ lên trò múa hát dân gian liên quan xa xôi đến tín ngưỡng nông nghiệp cổ xưa trước đó mà thôi. Nói cách khác, Hát Dậm là lễ hội truyền thống nảy sinh ngay trên cơ tầng văn hoá dân gian bản địa, không có nguồn gốc ngoại lai. Yếu tố ngoại lai, nếu có, do giao lưu văn hoá, giữa các vùng miền, cũng không đủ khả năng làm thay đổi cội rễ bản địa của nó.

2. Về lịch sử vấn đề

Khoảng bốn chục năm qua, Hát Dậm đã được một số tổ chức, cơ quan cá nhân khảo lược, sưu tầm. Song, do hạn chế về phương pháp luận, về phương pháp tiếp cận; do góc nhìn hẹp, đơn tuyến; nhất là do thiếu tri thức tổng thể về văn hoá dân gian, cho nên những tổ chức, cơ quan, cá nhân nêu trên không chỉ ra được bản chất xã hội, đặc trưng thi pháp diễn xướng, diện mạo đích thực và bản chất nguyên hợp của lễ hội Hát Dậm, dẫn đến tình trạng hiểu phiến diện, sai lệch về đối tượng. Công trình nghiên cứu do chúng tôi viết nhằm khắc phục những hạn chế ấy, cố gắng đưa ra một cái nhìn tổng thể, dựng lại được diện mạo, quy luật vận động của Hát Dậm, như nó vốn có, như chúng tôi hiểu.

3. Về quy trình lễ hội và đặc điểm diễn xướng

3.1. Hát Dậm Quyển Sơn là lễ hội truyền thống đồng thời cũng là loại hình nghệ thuật dân gian nguyên hợp, trong đó các thành tố nghi lễ - ca - múa và nhạc không tách rời nhau, liên quan mật thiết với nhau, thông qua nhau mà phát huy tác dụng. Mỗi liên hệ giữa chúng là ràng buộc, qua lại, không có cái này thì cái kia cũng mất tác dụng và ngược lại.

3.2. Đây cũng là loại hình nghệ thuật nguyên hợp định kỳ về thời gian (mỗi năm mở hội một lần vào dịp đầu xuân), định điểm về không gian (ở đình Trung, ở Đền Trúc, xung quanh núi Cẩm). Những đại lượng thời gian, không gian đó ít nhiều đã được "thiêng" hóa, "linh" hoá.

3.4. Cách thức tổ chức của Hát Dậm

Dù là ban tế lễ của các quan viên làng xã, hay các gái Dậm, đều được tổ chức tự nguyện, tự quản, tự trang trải theo hình thức "ban", "bọn", "họ", rất gần với hình thức tổ chức lễ hội Hát Xoan, lễ hội Vè Tàu Tượng, lễ hội Hát Dô, Quan họ Bắc Ninh, hội Dóng, lễ hội đền Trần Thương, Lải Lèn... Số lượng các thành viên tham gia tế lễ, múa hát Dậm hàng năm không cố định, nhưng phải là số chẵn (nếu kể cả người chỉ huy chung thì là số lẻ). Hơn thế, chủ tế còn phải là người làm ăn thịnh đạt, gia đạo hoà hợp, hanh thông; các gái Dậm phải là các cô gái son trẻ, thanh tân, do một Bà Trùm hướng đạo.

3.4. Là lối ca - múa - nhạc thờ Thành hoàng, thờ Thánh mà thực chất là "múa thiêng", "hát thiêng", "nhạc thiêng", cho nên các nghi thức diễn xướng Hát Dậm vận động gắn liền và đan xen với ca hát, do hội tư văn và do

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

họ Dậm đảm nhiệm, từ mồng 1 đến mồng 6 tháng hai âm lịch ở đình làng, từ mồng 7 đến mồng 10 tháng hai âm lịch ở Đền Trúc. Quá trình vận hành lễ hội là quá trình các nghi lễ và trò thi đấu - thể thao, biểu diễn nghệ thuật đan lồng vào nhau, không tách bạch thành lễ và hội riêng, như có người vẫn tưởng. Khoảng 50 năm nay, do đình Trung bị giặc Pháp đốt, dân làng Quyển mới tiến hành múa hát Dậm đan xen cùng tế lễ và các trò vui chơi từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 6 tháng hai âm lịch tại Đền Trúc. Có thực tế này, là do cơ sở vật chất (đình làng) không còn, do người dân có xu hướng đơn giản hóa lễ thức, lễ tiết đi, so với thời xưa.

3.5. Lễ lối hát múa Dậm cơ bản gần gũi với lễ lối Hát Xoan, Hát Dô, Hát Vè Tàu Tượng, Hát Lải Lèn, Quan Họ Bắc Ninh... Đó là, từ hàng ngàn năm qua, bao giờ nó cũng tuân theo một trình tự chặt chẽ: trước hát lễ lối (hát nghi lễ), sau hát giọng vặt (hát giao duyên). Phần hát lễ lối có các làn điệu *Trần ngũ phương*, *Cần miêu*, *Chăn tắm*, *Dệt củi*, *Mái hò một*, *Mái hò hai*, *Mái hò ba*, *Phong ống*, *Phong pháo*..., chiếm gần 80% dung lượng chung. Phần hát giọng vặt có *Bỏ bộ*, *Huê tình*, *Ngudu Lưng - Chức Nữ* (Giáo vọng, Gióng vân, Múa vân), chiếm khoảng 20% dung lượng chung. Sự phong phú, bề bộn của phần hát lễ lối đã quy định đặc trưng nghi lễ là đặc trưng chủ yếu của Hát Dậm (giống như Hát Xoan, Hát Dô, Vè Tàu Tượng, Lải Lèn), còn đặc trưng giao duyên chỉ là đặc trưng thứ yếu của nó.

Theo lời kể của các bậc cao niên làng Quyển, Hát Dậm có tới 36 làn điệu gốc. Có thể đây là con số "thiêng" của tư duy dân gian (36 thứ chim, 36 nõ nường,

36 phố phường - con số phát triển đỉnh cao theo quan niệm Kinh Dịch, triết học cổ đại phương Đông). chứ thực tế khảo nghiệm của chúng tôi chỉ có 30 làn điệu. Mỗi làn điệu, khi được trình diễn đan lồng vào tế lễ, đòi hỏi các gái Dậm phải có cách hát, múa, âm hưởng, giai điệu khác nhau. Hầu hết các làn điệu Hát Dậm đều đòi hỏi giữa lời ca, điệu múa, nhạc dệm cùng phải tập trung lột tả hành trạng, tính cách nhân vật lịch sử, đặc tả tượng trưng phong tục, tập quán, mô phỏng sinh hoạt cộng đồng, tư thế hành quân chiến đấu chống ngoại xâm của quân dân Đại Việt. Cũng có không ít làn điệu lời ca mang nội dung, cảm hứng ca tụng nhân vật lịch sử, hoặc câu khấn thần linh mà động tác múa lại mô phỏng thao tác nghề nông như cấy lúa, chăn tằm, ươm tơ, dệt cửi, chèo thuyền. Chúng có vẻ như không ăn nhập với nhau ở hình thức biểu hiện bên ngoài.

3.6. Hát Dậm Quyển Sơn hay hội Dậm Quyển Sơn, xét về phương diện cấu trúc, có những loại hành động hội chính như sau:

- Loại hành động hội mang tính chất nghi lễ là chính, gồm rước kiệu, tế lễ.
- Loại hành động hội mang tính chất thi đấu - thể thao là chính, gồm múa lân, leo dây múa dổi, bơi chải, đấu vật, đấu cờ người, tổ tôm điếm...
- Loại hành động hội mang tính chất biểu diễn - nghệ thuật là chính: hát chèo, hát tuồng.
- Loại hành động hội mang cả tính chất nghi lễ lẫn tính chất nghệ thuật, gồm rước kiệu, hát múa Dậm (khi không có tế lễ đi kèm).

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYỀN SƠN

Sự phân loại như trên chỉ mang tính chất tương đối. Trên thực tế, chúng có thâm nhập, chuyển hóa lẫn nhau. Vả lại, đã là hành động diễn xướng trong lễ hội, thì hành động hội nào chả ít nhiều liên quan đến nghi lễ. Hơn nữa, để thu hút người xem, hành động hội nào cũng mang tính nghệ thuật cao.

Từ bốn loại hành động hội trên, lại có thể phân xuất thành những hành động hội chính như sau:

+ Hành động hội chính cá biệt nhằm tái hiện sự kiện lịch sử và chiến công chống ngoại xâm, biểu dương công lao dựng nước và giữ nước của người anh hùng mà tâm vóc ít nhiều đã được tư duy dân gian đẩy đến mức huyền thoại, với nét đặc thù diễn xướng dùng con thuyền và mái chèo tượng trưng để chuyên chở tất cả mọi thứ, từ hoạt động đánh giặc, hoạt động sản xuất đến tâm tư tình cảm.

+ Hành động hội chính diễn xướng tái hiện công cuộc sản xuất nông nghiệp, tổ chức và xây dựng làng chạ qua các hình ảnh biểu trưng cấy lúa, chăn tằm, dệt cửi, làm nhà...

+ Hành động hội chính mang tính đồng xướng, lĩnh xướng, đối xướng giữa nữ với nữ.

+ Hành động hội chính diễn xướng xướng - xô cạp đôi của cư dân sông nước và cư dân lúa nước mà trung tâm là đồng bằng sông Hồng.

Trong số bốn hành động hội chính và các diễn xướng cơ bản, thì hành động hội chính tái hiện, chiêm nghiệm công cuộc sản xuất có số lượng các làn điệu khá nhiều (65%), chứng tỏ lễ hội Hát Dậm tuy là lễ hội lịch sử nhưng mang nặng tính phong tục tập quán. Người

Quyển Sơn thời xưa chỉ mượn cái bỗ lich sử để chứa đựng nội dung sản xuất nông nghiệp và phong tục.

- Ngoài bốn hành động hội chính, Hát Dậm còn có hành động hội phụ diễn tả tình cảm giao duyên nam nữ.

Do có thể quy cả năm hành động hội chính và đặc điểm diễn xướng vào lối diễn xướng xướng -xô bao trùm, cho nên hoàn toàn có thể khẳng định Hát Dậm đã nảy sinh, phát triển ngay trên cơ tầng văn hoá dân gian bản địa, có nguồn gốc Việt Nam và Đông Nam Á.

4. Về khả năng vận dụng các thể thơ, ca dao, dân ca, tục ngữ

Khi sáng tạo Hát Dậm, các nghệ nhân dân gian đã vận dụng tương đối nhiều và thành công các thể thơ dân gian, ca dao, tục ngữ để tạo lời ca. Điều đó góp phần tạo cho đối tượng vừa có được cái phong vị ngọt ngào, nhuần nhị của dân ca, vừa có được cái bề bộn, phong phú của lễ hội lịch sử - phong tục.

5. Về ngôn từ

Kết quả thao tác khảo cứu Hát Dậm cho thấy, ngôn từ của nó giản dị, thô mộc, dễ hiểu. Nó không có những từ ngữ ngô nghê, khó hiểu như lời của dân ca Lải Lèn, hay dân ca lý liên, tú huấn Thanh Hoá. Dù thế, ở Hát Dậm vẫn hiện diện nhiều từ cổ đã mất nghĩa, có thể là từ vựng Việt - Mường (Lạc Việt), nhiều từ Hán Việt, điển cố văn học, chứng tỏ nó đã qua bàn tay nhuận sắc của các nhà nho bình dân.

6. Về âm nhạc, giai điệu

Có khá nhiều thể dân ca (thể nhạc Phôn clo) như Hát ngâm, Hát nói, Hát ru, Hát chèo đò, Hát vân, ca khúc, Hát giáo đầu... được Hát Dậm vận dụng để tạo

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

tiết tấu, giai điệu, âm hưởng. Tất cả đều được dựa trên nền tảng ngũ cung phương Đông, có bài bản làn điệu, tiết tấu nhưng tương đối tự do, bởi cách luyến láy, đảo, điệp, bởi khả năng dùng lời đậm, tiếng đưa hơi của nghệ nhân dân gian. Nó mộc mạc, phù hợp đời sống nông nghiệp từ đầu thế kỷ XX trở ngược, và cố nhiên, cũng chưa đạt đến độ nhuần nhuyễn, du dương như Hát Xoan, Quan Họ Bắc Ninh.

Giữa âm nhạc dân gian (âm thanh nhạc cụ, lời ca nghệ nhân, giọng đọc chủ tế, Đông xướng, Tây xướng) với tín ngưỡng thờ Thành hoàng, thờ Thánh trong Hát Dậm có mối liên quan mật thiết, chúng tương tác qua lại, ràng buộc lẫn nhau để cùng vận động. Nhạc trong Hát Dậm là loại nhạc "thiêng", gắn liền với múa "thiêng", với nghi lễ.

7. Về vũ đạo

Múa trong Hát Dậm là múa trước thần linh, múa "thiêng", được tiến hành đan xen cùng lời ca, cùng nhạc "thiêng", hợp thành tổng thể ca - múa - nhạc liên hoàn. Nó vừa là hệ thống động tác nghệ thuật - nghi lễ mô phỏng hiện thực, vừa là hệ thống động tác cách điệu hoá, tượng trưng hoá hiện thực mà qua đó, con người có thể giao cảm với thần linh, nhắc nhở thần linh phù trợ cuộc sống con người được thịnh đạt. Ở múa Dậm có sự kết hợp giữa tính kỷ cương với tính trần tục, đủ để hình thành cái "thiêng" của "lễ", cái vui của "hội".

8. Về đạo cụ và nhạc cụ

a. Đạo cụ

Hát Dậm là lễ hội song cũng là dân ca nghi lễ. Ở góc độ lễ hội, Hát Dậm sử dụng khá nhiều đạo cụ. Khi

rước xách, tế lễ thì có các đồ nghi trượng, chấp kích, bát bửu; khi bơi chải có cờ đuôi nheo, mái chèo, phách đôi; khi chơi tổ tôm có trống bồi, quân bài gỗ, điếm dựng bằng tre nữa. Ở góc độ dân ca nghi lễ, hát múa Dậm khi không đi kèm tế lễ, thì có gươm giáo bằng gỗ, quạt giấy màu. Nói chung đạo cụ trong Hát Dậm cũng khá phong phú, đa dạng, không đơn điệu.

b. Nhạc cụ

Tương tự như đạo cụ, nhạc cụ trong Hát Dậm cũng khá đa dạng, phong phú về chủng loại. Ở góc độ lễ hội, khi rước kiệu và tế lễ, người ta dùng trống đại, chiêng, bát âm. Ở góc độ dân ca khi không có tế lễ đi cùng, có sênh tre, trống con. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì nhạc cụ trong Hát Dậm giản lược hơn nhạc cụ trong Quan Họ Bắc Ninh, trong ca Huế, trong Hát Xoan...

9. Về nội dung tư tưởng, ý nghĩa xã hội - nhân văn

Như nhiều lễ hội truyền thống khác ở Việt Nam và Đông Nam Á, lễ hội Hát Dậm dung chứa bên trong nhiều nội dung tư tưởng, chức năng ý nghĩa xã hội - nhân văn khác nhau. Đó là, thông qua các nghi thức tế lễ, các diễn xướng, lời ca, âm hưởng, giai điệu, tiết tấu, các nghệ nhân dân gian có xu hướng tái hiện sự kiện và nhân vật lịch sử, tái hiện công cuộc sản xuất, thái độ ứng xử hai chiều với thiên nhiên và xã hội, thế giới tình cảm đa chiều của người nông dân. Thông qua tổng thể ca-múa-nhạc liên hoàn, nghệ nhân hy vọng thông quan, giao cảm với thần linh, nhắc nhở thần linh phù trợ cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh, quốc thái dân an. Hơn thế, Hát Dậm cũng bộc lộ

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

khát vọng công bằng, dân chủ, làng xã thịnh vượng, gia đạo hoà hợp. Ở mức độ cao hơn, nó còn thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, biết ơn các thế hệ tiền bối có công dựng nước. Bao trùm hơn, nó phản chiếu thái độ ứng xử với tự nhiên và xã hội. Qua đấy, chúng ta hiểu phần nào về tâm tư, tình cảm, phong tục, tập quán của người xưa. Từ cơ sở Hát Dậm, người dân rút ra những bài học cùng phương thức xử thế theo tinh thần "học xưa để hiểu nay".

10. Đối với Hát Dậm có thể hiểu một cách khái quát rằng, loại hình nghệ thuật nguyên hợp này không phải là cái gì huyền bí, cao siêu, dù có hẳn lớp vỏ hư ảo bao bọc, mà chính là tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn tới cái Chân, cái Thiện, cái Mỹ, ước mơ dân chủ, ước vọng thịnh đạt của người nông dân được tín ngưỡng hoá, lịch sử hóa, nghệ thuật hoá cao độ. Người tiêu nông đã mượn cái vỏ tín ngưỡng, hoang đường để chứa đựng cái thiết thực nhất, gần gũi nhất với đời sống nông thôn. Điều này giải thích vì sao thời xưa, làng quê nào cũng có lễ hội (dù đó là hội đình, hội đền hay hội chùa).

11. Trong chừng mực nhất định, lễ hội Hát Dậm góp phần "điều chỉnh" các mối quan hệ làng xã theo hướng hài hoà giữa con người với tự nhiên, giữa con người với con người, giữa đời thường và hội hè, giữa cái trần tục và cái thiêng liêng. Nó như "chất keo" đặc biệt gắn bó những người dân trong cộng đồng lại với nhau. Tiến hành lễ hội một cách có quản lý, có khoa học là một "liệu pháp" tinh thần chống lại cái tha hóa, cái xấu, cái phản nhân văn rất hữu hiệu.

12. Hát Dậm Quyển Sơn tích hợp trong bản thân nó nhiều lớp văn hoá, nhiều thành tựu của ca dao, của nghệ thuật, âm nhạc, vũ đạo dân gian, trò diễn dân gian. Nó không phải là hiện tượng hoàn toàn độc đáo, riêng biệt như có người lâm tưởng, cũng không phải hoàn toàn do tiếp thu từ Chiêm Thành như có người suy nghĩ. Giữa Hát Dậm với nhiều lễ hội ở đồng bằng Bắc bộ và cả Đông Nam Á vừa có điểm tương đồng, lại vừa có điểm dị biệt. Điểm tương đồng của Hát Dậm so với các lễ hội khác là do hiện tượng giao lưu, tiếp biến văn hoá, đặc biệt là do cùng nảy sinh trên cơ tầng văn hoá dân gian Đông Nam Á vốn thiên về nông nghiệp lúa nước, quy định. Điểm dị biệt giữa Hát Dậm với các lễ hội khác (cũng ở Việt Nam và Đông Nam Á) là do môi trường sinh thái - nhân văn, do phong tục, tập quán, tâm lý, thi hiếu từng tiểu vùng khác nhau, quy định. Chính vì Hát Dậm là loại hình nghệ thuật nguyên hợp chưa đựng bên trong nhiều tầng, nhiều lớp văn hoá (có lớp văn hoá tối cổ, có lớp văn hoá cổ, có lớp văn hoá Trung đại, cũng có lớp văn hoá cận hiện đại), nhiều thành tựu của văn hoá dân gian (âm nhạc, vũ đạo, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, ngôn ngữ...), là bức tranh khái quát đời sống nông nghiệp - nông thôn, cho nên người nghiên cứu phải tiếp cận nó bằng phương pháp liên ngành mới hy vọng khám phá được một vấn đề gì đó mới mẻ.

Về bản chất và diện mạo của Hát Dậm không nên hiểu rằng, nó nhất thành bất biến, mà cần hiểu rằng nó đã trải qua một quá trình biến đổi suốt gần một nghìn năm do chịu tác động bởi các biến thiên lịch sử - xã hội, tuy không thật lớn, cả về đặc điểm diễn xướng, âm nhạc,

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYỀN SƠN

vũ đạo, lời ca, đúng theo quy luật biến đổi của văn nghệ dân gian. Nó chỉ tương đối định hình từ đầu thế kỷ XX đến nay.

13. Văn hoá dân gian làng xã có ba hằng số là nông nghiệp - nông dân - nông dân (tính đến năm 1945). Bao nhiêu biến đổi, bao nhiêu chuyển hóa cũng nằm trong biên độ hằng số ấy. Nếu nghiên cứu kỹ Hát Dậm, người ta sẽ thấy nó phản chiếu cả ba hằng số trên với mức độ đậm, nhạt khác nhau, tùy từng làn điệu, từng quy trình diễn xướng cụ thể các bài bản làn điệu ấy.

14. Bên cạnh những mặt lành mạnh, tích cực, Hát Dậm cũng có những mặt hạn chế. Đó là tư tưởng tự ty, hẹp hòi, thiển cận, ích kỷ. Đó là việc tổ chức lễ hội kéo dài, tốn kém tiền của, công sức của nhân dân. Rất may mà khoảng vài chục năm trở lại đây, lề lối và cách thức tổ chức Hát Dậm đã thay đổi theo hướng gọn nhẹ, tinh giản, phù hợp thời đại mới. Tuy nhiên, hạn chế chỉ là thứ yếu, không tiêu biểu cho bản chất của Hát Dậm. Một tính chất vẫn là chủ yếu và tiêu biểu cho bản chất của nó.

15. Trải gần một ngàn năm tồn tại, vận động với nhiều biến cố lịch sử thăng trầm, cho đến giờ, Hát Dậm vẫn còn "sống" trong đời sống văn hoá - tinh thần người dân Quyền Sơn. Chỉ nguyên điệu ấy cũng chứng tỏ sức sống bền bỉ, dẻo dai của nó. Với tất cả những gì mà nó có được, cả mặt tích cực lẫn hạn chế, về quy trình, về lề lối tổ chức, về đặc điểm diễn xướng, về ca - múa - nhạc liên hoàn, Hát Dậm Quyền Sơn xứng đáng được duy trì, bảo lưu, phát triển cho các thế hệ người dân hôm nay và cả mai sau, như một di sản phi vật thể quý hiếm của dân tộc Việt.

16. Nhưng muốn thế, chúng tôi thấy cần nêu một số kiến nghị với các cấp quản lý như sau, khi cho lễ hội Hát Dậm vận hành:

a. So với quy mô Hát Dậm xưa, quy mô Hát Dậm hiện tại bị thu hẹp đi nhiều, chỉ còn tế lễ, múa hát Dậm, bơi chải (riêng bơi chải ba, bốn năm mới tiến hành một lần). Nếu có thể, người dân làng Quyển nên khôi phục lại trò đấu vật, đấu cờ người, múa lân, vào các ngày mồng 1 và mồng 6 tháng hai âm lịch. Đây đều là những trò thi đấu - thể thao lành mạnh cả, cũng không gây tốn kém nhiều tiền của, công sức. Trong ngày hội làng, thanh niên nam nữ một khi được thu hút vào các trò chơi lành mạnh, sẽ giảm thiểu đi những hoạt động tiêu cực.

b. Lễ vật dùng để dâng lên thần linh trong những ngày lễ hội Hát Dậm mở, như quan sát của chúng tôi hiện giờ, cơ bản đáp ứng yêu cầu sạch sẽ, trang trọng, tiết kiệm: hương hoa, dầu rượu, oản, ngũ quả, mâm xôi sò lợn hoặc mâm sôi con gà. Chúng tôi đề nghị nên khôi phục lại hai lễ vật quan trọng vốn có trong lễ hội Hát Dậm xưa, là bánh chưng, bánh dày. Vì sao ? vì quy trình chế biến hai loại bánh trên không phức tạp, kỹ thuật chế biến không cầu kỳ, cũng không gây tốn kém tiền của. Hơn thế, hai loại lễ vật này lại rất sâu sắc ý nghĩa. Chúng là biểu tượng cặp đôi tượng trưng cho Âm - Dương, Trời - Đất, Cha - Mẹ, đồng thời nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn tổ tiên dân tộc Việt thời Hùng Vương thứ 6, với sự tích hoàng tử Lang Liêu được vua cha truyền ngôi do biết trọng sản phẩm nông nghiệp, biết ơn người đã sinh ra mình. Thứ lễ vật ngon lành, giàu ý nghĩa văn hoá như thế, lại không tốn kém tiền của, tại

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

sao không phục hồi ? Lễ vật dâng thần linh cần thành tâm, chứ đâu cần cao lương mỹ vị ?

c. Khoảng hơn chục năm trở lại đây, những cô gái son trẻ, thanh tân tham gia họ Dậm cứ thưa dần đi. Bà Trùm Trịnh Thị Răm cho biết: năm 1999 có 16 cô, năm 2000 có 12 cô, năm 2001 có 10 cô, năm 2002 còn 8 cô, đến năm 2003 chỉ còn 6 cô. Hỏi nguyên nhân, cụ Răm cho hay, có cô đã lấy chồng, có cô bỏ đi Nam làm ăn, có cô ở nhà nhưng từ chối luyện tập, bởi thù lao mà Uỷ ban nhân dân xã Thi Sơn và Hợp tác xã nông nghiệp Quyển Sơn trả họ quá ít. Tình hình này kéo dài, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến lễ hội Hát Dậm, khiến nó mai một dần. Cơ chế thị trường đã tác động xấu đến nhận thức người dân, chi phối lòng nhiệt tình của họ. Chúng tôi đề nghị Uỷ ban nhân dân và Hợp tác xã Thi Sơn nên đầu tư vật chất tương đối thoả đáng cho các nghệ nhân, để họ yên tâm phục vụ lễ hội. Đã đến lúc, chúng ta không chỉ khuyến khích lòng nhiệt tình bằng khẩu hiệu, bằng những lời động viên suông như thời bao cấp.

d. Cũng cách đây hơn chục năm, dân chúng Quyển Sơn xây thêm tường bao phía trước đền Trúc, trong đó có hai cột đồng trụ, bên cạnh hai cột đồng trụ cũ. Thiết nghĩ, người xưa khi xây dựng đền và khuôn viên đền, chắc chắn đã tính đến sự hợp lý của từng hạng mục công trình rồi. Nay thế hệ con cháu xây thêm hai cột đồng trụ nữa, liệu có dẫn đến phá vỡ sự hài hoà trong tổng thể kiến trúc chung không? Ở góc độ cá nhân, chúng tôi đề nghị bỏ hai cột đồng trụ mới đi, đảm bảo tôn trọng tính toàn vẹn kiến trúc cũ của di tích lịch sử.

d. Trang phục của họ Dậm thời nay thay đổi quá nhiều so với trang phục của họ Dậm thời xưa. Bà Trùm khi thì mặc áo lĩnh vàng, chít khăn nhiều vàng; khi thì mặc áo gấm đỏ, chít khăn nhiều đỏ. Các gái Dậm cũng khi thì mặc áo dài bằng lụa đỏ, chít khăn đỏ, thắt lưng gấm đỏ; khi thì mặc áo dài bằng lụa trắng; chít khăn lụa trắng; thắt lưng gấm trắng. Không hề có khăn mỏ quạ, váy lĩnh đen, áo tứ thân bằng lụa đỏ hoặc xanh như các nghệ nhân Hát Dậm vẫn mặc trước thế kỷ XX.

Xã hội Việt Nam đang vận hành theo cơ chế thị trường. Điều kiện vật chất đã khá giả hơn nhiều so với thời thực dân nửa phong kiến. Khi tổ chức lễ hội, người dân làng Quyển không cần phải bảo lưu cái vẻ tiêu tuy trong trang phục thời xưa. Nhưng cũng không nên vì thế mà thay đổi quá nhiều. Có lẽ, người dân Quyển Sơn nên dùng những loại vải đẹp, quý, để may trang phục cho các gái Dậm theo mẫu mã cũ. Thực hiện được tiêu chí đó, tức là nhân dân địa phương đã phát huy vốn văn hoá cổ truyền trên cơ sở đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới.

e. Theo chõ chúng tôi biết, thì nghi thức tế lễ trong lễ hội Hát Dậm mà ban khánh tiết đang thực hiện vào ngày mồng 1 và mồng 6 tháng hai âm lịch hàng năm, không phải là nghi thức cổ truyền vốn có ở làng Quyển. Sau một thời gian chênh mảng không mở hội Dậm, vì nhiều lý do, người dân Quyển Sơn đã để mai một hầu hết quy trình tế lễ, nghi thức diễn xướng theo kiểu Nho giáo, vẫn được dùng ở thôn quê dưới hình thức thờ Thành hoàng. Mới đây, họ cử người lên tận một làng thuộc huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây để học hỏi cách thức

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

tế lễ, rồi đem "cây ghép" vào Hát Dậm. Cách làm đó không ổn, dễ dẫn đến tình trạng "Râu ông nọ, cắm cằm bà kia". Đành rằng quy trình tế lễ Thành hoàng đã được Nhà nước phong kiến chuẩn hóa từ sau thế kỷ XV, trên cơ sở điển lễ do Chu Công thời Tây Chu đặt ra, sau được các triều đại Trung Quốc bổ sung thêm và được truyền vào Việt Nam. Nhưng dầu sao, chúng tôi thấy ban khánh tiết làng Quyển cũng cần xem xét, đổi chiếu, giữ lại những nghi thức thiết thực, đầy đủ, loại bỏ những nghi thức rườm rà, đầm bảo cho lễ hội được trang trọng, nghiêm cẩn, thiêng liêng, gọn nhẹ, mà không sơ lược.

h. Quan sát hội Dậm, từ góc độ âm nhạc dân gian, chúng tôi thấy các nhạc công ngoài sử dụng chiêng, trống, bát âm, còn dùng thêm cả sinh tiễn. Nhạc cụ này vốn không có trong Hát Dậm xưa, nay nên bỏ, để lưu giữ những nhạc cụ truyền thống.

i. Liên quan đến quy trình và cách thức tế lễ trong Hát Dậm, còn có vấn đề tế nữ quan. Trước đây Hát Dậm chỉ tế lễ do các quan viên làng xã, cụ thể là các "đấng mày râu" đầm trách, không có tế nữ quan như hiện tại ở Đền Trúc. Lắp ghép thêm nghi thức tế nữ quan vào hội Dậm là điều nên xoá bỏ, nhằm gìn giữ thuần phong mỹ tục của quê hương núi Cấm - Hát Dậm Quyển Sơn vậy.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1. Đào Duy Anh: *Văn hoá Việt Nam sử cương* - NxbTP Hồ Chí Minh 1992.
2. Toan Ánh : *Nếp cũ- Con người Việt Nam* - Nxb TP Hồ Chí Minh 1992.
3. Toan Ánh : *Nếp cũ- Tín ngưỡng Việt Nam* - Nxb TP Hồ Chí Minh 1992.
4. Toan Ánh : *Nếp cũ- Hội hè đình đám* - Nxb TP Hồ Chí Minh 1992.
5. Toan Ánh : *Phong tục Việt Nam* - Nxb Khai Trí Sài Gòn 1964.
6. Lê Hữu Bách: *Hát Dâm quyền sơn, một loại hình nghệ thuật nguyên hợp* - Tạp chí Văn hoá TT Hà Nam số 6/1998.
7. Lê Hữu Bách: *Hát Dâm Quyền Sơn* - Tạp chí Văn hoá Nghệ thuật số 5/1998.
8. Lê Hữu Bách: *Về tín ngưỡng thời nữ thần của tỉnh Hà Nam* - Tạp chí Văn hoá TT Hà Nam số 4/2002.
9. Lê Hữu Bách: *Đôi nét về tín ngưỡng thờ Tứ pháp của tỉnh Hà Nam* - Tạp chí Văn hoá nghệ thuật số 5/1998.
10. Lê Hữu Bách: *Truyện dân gian Kim Bảng* - Nxb Văn hoá dân tộc Hà Nội 2003.
11. Phan Kế Bính: *Việt Nam phong tục*- Nxb TP Hồ Chí Minh 1992.

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

12. Trần Lâm Biền: *Quanh tín ngưỡng dân dã Mẫu Liễu và điệu thờ* - Tạp chí Nghiên cứu Văn hoá nghệ thuật số 5/1990.
13. Trần Lâm Biền: *Chùa Việt* - Nxb Văn hoá dân tộc Hà Nội 1992.
14. Nguyễn Từ Chi (Trần Từ): *Cơ cấu tổ chức làng Việt cổ truyền* - Nxb Văn hoá dân tộc 1986.
15. Nguyễn Từ Chi: *Nhận xét bước đầu về gia đình của người Việt*. In trong *Văn hoá học đại cương và cơ sở văn hoá Việt Nam* - Nxb Khoa học xã hội 1996.
16. Phan Đại Doãn: *Làng Việt Nam, một số vấn đề kinh tế - xã hội* - Nxb Khoa học xã hội và Nxb Mũi Cà Mau 1992.
17. Lê Dân: *Thời cúng tổ tiên, một nét đậm trong tâm linh người Việt* - Nxb Lao động Hà Nội 1994.
18. Diệp Đình Hoa: *Tìm hiểu làng Việt* - Nxb Khoa học xã hội 1990.
19. Đỗ Thị Hảo - Mai Thị Ngọc Chúc: *Các nữ thần Việt Nam* - Nxb Phụ nữ Hà Nội 1984.
20. Nguyễn Duy Hinh: *Tín ngưỡng thờ Thành hoàng ở Việt Nam* - Nxb Khoa học xã hội 1992.
21. Nguyễn Văn Huyên: *Góp phần nghiên cứu Văn hoá Việt Nam* - Nxb Khoa học xã hội 1996.
22. Trần Đình Hượu: *Nho giáo với tính cách là một tôn giáo*. In trong *Những vấn đề tôn giáo hiện nay* -- Nxb Khoa học xã hội 1994.
23. Trần Đình Hượu: *Đến hiện đại từ truyền thống* - Nxb Khoa học xã hội 1994.

24. Đinh Gia Khánh - Lê Hữu Tâm: *Lễ hội truyền thống trong xã hội hiện đại* - Nxb Khoa học xã hội 1994.
25. Đinh Gia Khánh: *Tục thờ Mẫu và những truyền thống văn hóa dân gian Việt Nam* - Tạp chí Văn học số 5/1992.
26. Đinh Gia Khánh: *Ngôi đình làng và mối quan hệ giữa Nho giáo với văn hóa dân gian* - Tạp chí Văn hóa dân gian số 4/1990.
27. Đinh Gia Khánh: *Văn hóa dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hóa Đông Nam Á* - Nxb Khoa học xã hội 1993.
28. Vũ Ngọc Khánh - Ngô Đức Thịnh: *Tứ bất tử* - Nxb Văn hóa dân tộc 1991.
29. Vũ Ngọc Khánh: *Thờ cúng Thành hoàng ở đồng bằng Bắc Bộ* - Đề tài cấp bộ, Viện văn hóa dân gian 1995.
30. Vũ Ngọc Khánh: *Tín ngưỡng làng xã* -Nxb Văn hóa dân tộc 1993.
31. Vũ Ngọc Khánh: *Tiếp cận kho tàng Phôn Clo Việt Nam* - Nxb Văn hóa dân tộc 1999.
32. Nguyễn Quang Lê: *Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam* - Nxb Văn hóa thông tin 2003.
33. Lâm Tô Lộc: *Nghệ thuật múa dân tộc Việt* -Nxb Văn hóa 1979.
34. Đặng Văn Lung: *Tam toà Thánh Mẫu* -Nxb Văn hóa dân tộc 1991.
35. Đặng Văn Lung (Chủ biên): *Quan Họ, nguồn gốc và quá trình phát triển* - Nxb Khoa học xã hội 1978.
36. Đặng Văn Lung và Thu Linh: *Lễ hội truyền thống và hiện đại* - Nxb Văn hóa 1984.

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYẾN SƠN

37. Sơn Nam: *Đình miếu và lễ hội dân gian* - Nxb TP Hồ Chí Minh 1992.
38. Thạch Phương và Lê Trung Vũ: *60 lễ hội truyền thống Việt Nam* - Nxb Khoa học xã hội 1995.
39. Hà Văn Tân: *Đặc điểm pháo giáo Việt Nam qua ngôi chùa trong đời sống văn hóa cộng đồng*. In trong *Những vấn đề tôn giáo hiện nay* - Nxb Khoa học xã hội 1994.
40. Tô Ngọc Thanh: *Những nguyên tắc cơ bản của âm nhạc dân gian* - Luận án tiến sĩ, Xôphia, 1987.
41. Trương Thịn: *Hội hè Việt Nam* - Nxb Văn hoá dân tộc 1990.
42. Trần Ngọc Thêm: *Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam* - Nxb TP Hồ Chí Minh 1996.
43. Ngô Đức Thịnh: *Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam* - Nxb Khoa học xã hội 1993.
44. Ngô Đức Thịnh (chủ biên): *Đạo Mẫu* - Nxb Văn hóa 1995.
45. Ngô Đức Thịnh (chủ biên): *Hát Văn* - Nxb Văn hóa dân tộc 1992.
46. Ngô Đăng Thực: *Lịch sử triết học phương Đông* - Nxb TP Hồ Chí Minh 1991.
47. Nguyễn Quốc Tuấn: *Thờ Thành hoàng làng Việt ở Bắc Bộ* - Tạp chí nghiên cứu văn hóa nghệ thuật số 1 và 2/1992.
48. Lê Huy Trâm - Hoàng Anh Nhân: *Lễ tục, lễ hội truyền thống xứ Thanh* - Nxb Văn hóa dân tộc 2001.
49. Đỗ Đình Thọ: *Hát Dậm Quyển Sơn* - Tạp chí Văn hóa TT Hà Nam số 45/1997.

-
50. Bùi Đình Thảo: *Hát Dâm Quyển Sơn* - Tạp chí sông Châu số 1/1997.
 51. Nguyễn Hữu Thu : *Hát Dâm Quyển Sơn* In trong *Kho tàng các lễ hội cổ truyền Việt Nam* - Nxb Văn hoá dân tộc 2001.
 52. Trọng Văn: *Dân ca Hát Dâm Hà Nam* - Sở Văn hoá TT Hà Nam xuất bản 1998.
 53. Lê Trung Vũ: *Lễ hội cổ truyền* - Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 1992.
 54. Trần Quốc Vượng (chủ biên): *Mùa xuân và phong tục Việt Nam* - Nxb Văn hoá 1976.
 55. Trần Quốc Vượng : *Việt Nam cái nhìn địa - văn hoá* - Nxb Văn hoá dân tộc 2000.
 56. Trần Quốc Vượng: *Văn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm* - Nxb Văn hoá dân tộc 2001.
 57. Trần Quốc Vượng: *Lễ hội, một cái nhìn tổng thể* - Tạp chí Văn hoá dân gian số 1/1986.
 58. Nguyễn Minh San: *Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam* - Nxb Văn hoá dân tộc 1998.
 59. Viện nghiên cứu Văn hoá dân gian:*Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt nam* - Nxb Khoa học xã hội 2001.
 60. Đại Việt sử ký toàn thư: Nxb Khoa học xã hội Hà Nội 1967 - 1968.
 61. Đại Nam nhất thống chí: Nxb Khoa học xã hội 1971.
 62. Lịch triều hiến chương loại chí - Lê nghi chí - Nxb Sử học 1960.
 63. Một số tài liệu tham khảo khác.

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
- Lời giới thiệu	3
- Mở đầu	7
<u>- Chương một:</u> Lịch sử vấn đề	15
<u>- Chương hai:</u> Vài nét về cảnh quan - lịch sử - văn hoá làng Quyển Sơn trong bối cảnh văn hoá huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.	37
<u>- Chương ba:</u> Quy trình lễ hội-đặc điểm diễn xướng	93
<u>- Chương bốn:</u> Hát Dậm Quyển Sơn nhìn từ góc độ văn hoá, văn nghệ dân gian	215
<u>- Chương năm:</u> Vài nét về tính âm nhạc và ký âm một số bản nhạc của Hát Dậm .	325
* Kết luận và kiến nghị	385
* Tài liệu tham khảo chính.	401

NHÀ XUẤT BẢN THẾ GIỚI
Số 46 đường Trần Hưng Đạo - Hà Nội
Tel: 048.253841

KHẢO CỨU VỀ LỄ HỘI HÁT DẬM QUYỂN SƠN
CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA LÊ HỮU LÊ

Chịu trách nhiệm xuất bản	Trần Đoàn Lâm
Biên tập	Tác giả
Sửa bản in	Lê Hữu Bách
Thiết kế bìa	Hoạ sĩ Lê Minh Sơn
Ảnh bìa	Hồ Văn

In 500 cuốn, khổ 14x20,5cm tại Xưởng in Nhà xuất bản Thế Giới
Giấy đăng ký kế hoạch xuất bản số: 166-2005/CXB/6-287/ThG
In xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2006