

百人百部

雲南文庫

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

音乐图像学与云南民族音乐
舞蹈图像研究

王 玲/著

云南人民出版社
云南大学出版社

雲南文庫

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

ISBN 978-7-222-08583-1

9 787222 085831 >

定价：67.00元

百人百部

当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书

音乐图像学与云南民族
音乐舞蹈图像研究

王 玲/著

云南人民出版社
云南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐图像学与云南民族音乐舞蹈图像研究 / 王玲著. — 昆明: 云南人民出版社, 2012.2
(当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书)
ISBN 978-7-222-08583-1

I. ①音… II. ①王… III. ①民族音乐-研究-云南省
IV. ①J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第014014号

责任编辑: 谢学军

美术编辑: 王睿韬 刘雨

责任印制: 段金华

书 名	音乐图像学与云南民族音乐舞蹈图像研究
作 者	王 玲 著
出 版	云南人民出版社 云南大学出版社
发 行	云南人民出版社 云南大学出版社
社 址	昆明市环城西路 609 号 (650034) 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内 (650091)
电 话	0871-4113185 0871-5031071 5033244
网 址	www.ynpnh.com.cn http://www.ynup.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn market@ynup.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	24
字 数	380 千
版 次	2012 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-08583-1
定 价	67.00 元

鳳起

作者小传

王玲，女，彝族，英语硕士、中国少数民族艺术博士、艺术学博士后，英国诺丁汉大学访问学者，云南大学外国语学院教授、硕士生导师，云南省中青年学术带头人后备人才。兼任联合国教科文组织国际传统音乐学会会员、中国人类学民族学研究会会员、云南省翻译工作者协会理事。

主要从事少数民族文化与艺术、文艺美学、英语语言文学、英美文化、跨文化比较研究。曾主持和参与科研项目共 17 项，其中主持项目共 13 项，包括曾主持国家社科基金项目（2 项）、教育部人文社科规划基金项目、中国博士后科学基金特别资助项目，成果入选《国家社科基金项目成果选介汇编》。已在国内外学术刊物上发表中、英文论文共 40 余篇，其中国际权威英文刊物上发表 4 篇，国家级核心期刊上发表 9 篇，中国人民大学复印报刊资料全文转载 3 篇。已出版中、英文专著共 3 部，主编著作 1 部，参编著作共 8 部。公开出版和发表的学术成果总计达 250 余万字。曾荣获省部级奖励共 7 项，包括云南省哲学社科优秀成果一等奖、二等奖、三等奖，国家民委社科优秀成果二等奖，云南省优秀多媒体教育软件二等奖；博士论文被评为云南省优秀博士学位论文。并荣获云南大学伍达观教育基金优秀教师奖、“红云园丁奖”优秀教师奖等奖励。

《云南文库》编辑说明

《云南文库》是云南省哲学社会科学“十二五”规划的重大项目。编辑出版《云南文库》是落实云南省委、省政府建设民族文化强省的重要举措，是繁荣发展云南哲学社会科学的重要途径，是树立云南文化形象、提升云南文化软实力的基础性工程。

中国学术文化的发展不仅有共性，还有很强的地域性。一国有一国之学术，一方有一方之学术。学术研究是社会发展的动力，是社会智慧的结晶，是文化建设的重要构成部分。云南虽地处边疆，仍不乏丰厚的学术研究传统。尤其明清以来，云南与中原的文化交流日臻密切，省外名宿大儒进入云南的代不乏人，而云南的文人学士也多有游宦中原者。在中原文化的熏陶下，云南的文化学术遂结出累累硕果，文化名人辈出，如杨慎、李贽、李元阳、师范、王崧、方玉润、许印芳等，其总体集中性的代表成果是《滇系》和《云南备征志》。至清末，云南学子开始走出国门到海外留学，成为云南与世界沟通的桥梁，也成为改造社会和推进云南文化学术发展的中坚。但由于交通不便，信息闭塞，云南的学术成果并未为内地所认知。更有甚者，清乾隆年间，四库全书馆在全国征集历代遗书，云南巡抚李右江得到云南先贤的著述，但害怕其中有什么不恰当的内容，竟私藏起来不上报，使得《四库全书》仅从它处收录了3种云南人著述，成为云南文化史上的一大缺憾。辛亥革命后，云南学人痛感地方文化学术之不彰，在地方政府的支持下，赵藩、陈荣昌、袁嘉谷、由云龙、周钟岳、李根源、方树梅、秦光玉等一批当时最负盛名的云南学者倾力收集整理云南文献，于1914年至1923年编成刻印《云南丛书》初编，共152种1064卷，及不分卷者47册；1923年至1940年编成刻印《云南丛书》二编，共69种133卷。另编定31种待刻，后由于抗日战争爆发，整个《云南丛书》的编辑刻印工作中止。历时26年编刻的《云南丛书》把保存下来的历代云南重要地方文献网罗殆尽，是云南有史以来地方文化的一次最系统的总结，对云南的文化建设发挥了不可估量的作用。

学术创新的根基是学术积淀和传承。从编辑刻印《云南丛书》之时

算起至今，其间经历了抗日战争、新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放的新的历史时期。在这近一百年的历史中，云南的学者为抗击日本侵略者和新中国的解放事业，为社会主义新文化的建设贡献了自己的聪明才智，也为云南地方经济、社会、文化的发展创造了一大批研究成果，并形成了自己的风格和特色。今天，文化建设又站在一个新的历史起点上。整理和出版云南学术史和文化史上的优秀成果，是继承优秀的地方历史文化遗产，建设有中国特色的社会主义新文化和民族文化强省的基础性工作。只有站在前人的肩上，我们才看得更远，走得更实。这也是我们编辑出版《云南文库》的初衷。

比之编刻《云南丛书》的时代，云南的经济政治社会文化已经发生了翻天覆地的变化，云南不再是一个封闭落后的边疆省份，而是成为了我国面向南亚、东南亚开放的桥头堡，其战略地位日益突出。云南的文化创造力也大大发展了，学者力量的壮大、学术成果的丰富早已不可同日而语。今天的《云南文库》不可能像当年《云南丛书》一样收录所有的文献资料，只可能是好中选优、优中选精，尽可能地把最能体现云南学术文化水平和云南学术特色的成果收录进来，以达到整理、总结、展示、交流和传承文化，弘扬学术，促进今日云南文化学术的建设与繁荣之目的。功在当代，利在千秋。

《云南文库》分为三个系列。

一是《云南文库·学术大家文丛》，收录云南学术大家的作品。

二是《云南文库·学术名家文丛》，收录中华人民共和国建立以前出生的云南学术名家的作品。

三是《云南文库·当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》，收录中华人民共和国建立以后出生的一代学者的优秀作品。

我们将使《云南文库》成为一个开放的体系，随着云南民族文化强省建设的推进而不断丰富它的内涵，不断发挥其在社会主义精神文明建设和云南文化建设中的积极作用。

《云南文库》编辑委员会

2011年6月

目录

第一章 音乐图像研究与音乐图像学	1
第一节 概念界定	1
一、音乐图像	1
二、音乐图像研究	2
三、音乐图像学	4
四、音乐图像研究与音乐图像学的关系	4
第二节 音乐图像研究的对象与方法	7
一、音乐图像研究的对象	7
二、音乐图像研究的方法	15
第三节 音乐图像的主题	21
一、宗教主题	22
二、世俗主题	24
三、象征性表现的主题	25
四、联觉主题	27
五、肖像主题	31
六、文人意识主题	33
第四节 音乐图像研究的意义	36
一、理论价值	36

二、现实意义	43
三、跨文化研究意义	46
第五节 音乐图像学的发展历史及国内外研究现状述评	48
一、西方音乐图像学的发展历史及研究现状	48
二、中国音乐图像研究的开展及现状	55
三、云南民族音乐舞蹈图像研究的探索与创新	65

第二章 云南民族音乐舞蹈图像的分期及

典型音乐舞蹈图像个案研究	68
第一节 史前乐舞文化时期云南民族音乐舞蹈图像研究	68
一、史前乐舞文化时期云南崖画音乐舞蹈图像概述	68
二、典型个案研究——沧源史前崖画舞蹈图像研究	72
第二节 战国—西汉青铜乐舞文化时期云南民族音乐	
舞蹈图像研究	95
一、战国—西汉青铜乐舞文化时期云南民族音乐舞蹈图像概述	95
二、典型个案研究——古滇文化青铜器音乐舞蹈图像研究	96
第三节 (东) 汉晋乐舞文化时期云南民族音乐舞蹈	
图像研究	146
一、汉代墓室壁画、画像石、画像砖音乐舞蹈图像概述	146
二、(东) 汉晋乐舞文化时期云南民族音乐舞蹈图像研究	147
第四节 南诏(唐)大理国(宋)乐舞文化时期	
云南民族音乐舞蹈图像研究	154
一、南诏大理国绘画雕刻艺术的发展为音乐舞蹈图像	
创造了物质载体	154
二、南诏大理国音乐舞蹈艺术的繁荣为音乐舞蹈图像	
提供了表现内容	155

三、南诏大理国雕刻音乐舞蹈图像概述	163
四、典型个案研究——《南诏图传》绘画音乐图像研究	165
第五节 元明清乐舞文化时期云南民族音乐舞蹈图像研究	170
一、元明清时期文献记载的云南民族音乐舞蹈与云南 民族音乐舞蹈图像的联系	171
二、云南明清壁画音乐舞蹈图像概述	177
三、典型个案研究——清代壁画《松下踏歌图》音乐舞蹈图像研究	181
第三章 云南有代表性的少数民族音乐舞蹈图像研究	185
第一节 云南白族佛教音乐舞蹈图像研究	186
一、大理国时期《大理国画卷》绘画音乐舞蹈图像研究	187
二、明代大理白族绘画雕刻音乐舞蹈图像概述	195
三、清代大理白族木雕音乐舞蹈图像概述	197
四、大理白族音乐舞蹈图像展现的白族佛教乐舞发展轨迹	200
五、大理白族佛教音乐舞蹈及其特点	202
第二节 云南藏族佛教音乐舞蹈图像研究	204
一、藏族佛教音乐舞蹈的历史源流	204
二、云南藏族佛教绘画雕刻音乐舞蹈图像概述	207
三、云南藏族佛教音乐舞蹈及其特点	212
第三节 云南傣族南传上座部佛教佛寺壁画音乐舞蹈图像研究	216
一、云南傣族南传上座部佛教佛寺壁画的历史源流	216
二、云南傣族南传上座部佛教佛寺壁画音乐舞蹈图像概述	219
三、云南傣族南传上座部佛教佛寺壁画音乐舞蹈图像个案研究	228
四、云南傣族南传上座部佛教音乐舞蹈及其特点	237
第四节 云南纳西族东巴教音乐舞蹈图像研究	241
一、丽江纳西族东巴象形文字里的音乐舞蹈图像研究	242

二、丽江纳西族东巴教绘画音乐舞蹈图像研究	245
三、丽江纳西族《东巴舞谱》音乐舞蹈图像研究	250
四、丽江纳西族东巴教乐器道具舞图像研究	254
五、丽江纳西族殿堂壁画音乐舞蹈图像研究	257
六、丽江纳西族东巴教音乐舞蹈图像的特征和意蕴	264
第五节 云南其他民族、其他载体的音乐舞蹈图像研究	272
一、《云南种人图说》插图音乐舞蹈图像研究	273
二、古代彝族毕摩绘画音乐舞蹈图像研究	277
三、云南其他地区宗教绘画雕刻音乐舞蹈图像研究	279
四、傣族银饰音乐舞蹈图像研究	280
第四章 云南民族音乐舞蹈图像研究的理论概括及其启示	283
第一节 云南民族音乐舞蹈图像研究的理论概括	283
一、云南民族音乐舞蹈图像的表现性	283
二、云南民族音乐舞蹈图像的主要特点	288
三、云南民族音乐舞蹈图像的音乐本体特征	292
四、云南民族音乐舞蹈图像的文化艺术意蕴	305
第二节 云南民族音乐舞蹈图像研究的启示	317
一、对保护和开发云南民族音乐舞蹈图像的思考	317
二、对文化艺术交流的启示	319
三、云南民族音乐舞蹈图像研究的价值意义	323
四、发展中国民族音乐舞蹈图像研究的前景及意义	325
第三节 对音乐图像研究的理论思考	329
一、音乐图像的本质	329
二、音乐图像的表现性	333
三、音乐图像研究应注意的问题及其应对方法	336

参考文献	342
英文部分	342
西文译著	344
中文部分	346
附 录	352
正文插图目次	352
后 记	361

第一章 音乐图像研究与音乐图像学

第一节 概念界定

一、音乐图像

音乐的历史可以通过多种不同的形式被记录下来，这些形式包括语言文字、音乐作品（用符号保存下来的或是只有声音留存的）以及图像（静态的或是动态的）。在公元 20 世纪之前的很长时间，记述音乐的文字和音乐作品本身一直都是音乐学界研究的重点，而西方学术界从广义的图像意义上对音乐进行研究则是到了公元 20 世纪中叶才开始新兴的跨学科研究。

音乐图像（Music Image）是指呈现音乐舞蹈内容或与音乐舞蹈内容相关的形象、画像、图画、图形、雕像等。^①古今中外，音乐与舞蹈都是紧密联系在一起。一般说来，有舞必有歌，在很多场合舞蹈还有乐器伴奏。跳什么舞蹈，相应配以什么样的歌曲和乐曲，使用哪些乐器伴奏，这些都形成了约定俗成的规矩。可以说，舞蹈离不开音乐。中国古代把音乐和舞蹈统称为“乐”，视为一体，儒学经典提到的乐都包括舞蹈，历代文献都把音乐和舞蹈合称为乐。^②

把“图像”这一中文概念与表示类似概念的英文单词相比较，将会有助于理解西方“音乐图像”概念中“图像”的内涵。表示“图像”的英文单词有 picture、image、figure、icon 及其派生词，如 pictorial（图形的）。一般说来，picture 与 image 常可互换，但严格说来它们还是有所区别。Picture 通常

^① Sadie, Stanley. (Ed.) *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Second Edition. London: Macmillan Publishers Limited, 2002, Volume 12, p. 54.

^② 纪兰慰、邱久荣：《中国少数民族舞蹈史》，中央民族大学出版社 2003 年版，第 9 页。

指一个具体构筑出来的物体，一般翻译为“图画”；而 image 则更多隐含呈现给观者虚拟的现象上的存在，经常被译为“形象”。Picture 是主动的表征行为，它作为动词使用时有描述或刻写之意，相当于另一英文动词 depict；而 image 则有些被动或自动的特征。从词源上看，image 与 imagine（想象）同源。Picture 可能指一种具体的视觉表征，而 image 则可以指整个视像性（iconicity）领域。英文单词 figure 一般译为“喻形”，icon 译为“图示”或“谱象”。

由于音乐是稍纵即逝的时间艺术，很难以其原貌保存下来，因此当一首音乐作品的最后一个音符消失之后，真正的音乐也就不复存在了，而且年代越久远，这种音乐就越难以追溯。一种音乐文化的历史距离现在越遥远，收集与之有关的信息就越困难。在非西方文化和早期欧洲文化中，罕见的音乐记谱只涉及精选节目。因为古代音乐的久远性，加之古代记谱法的不完备，所以古代音乐不容易被现代人所认识。早期声乐和器乐的原貌已随历史衍进而不可复得，但早期的先民们却为后世留下了众多音乐文物，为今人了解音乐历史及其发展过程提供了重要的实物图像依据和线索。

长期以来，论述史前、古代和中世纪音乐文化的学者们一直诉诸文本研究。但由于受特定时代及编撰者思想水平、音乐素养等因素的局限，有关音乐文化的历史文献记载中可能会掺入一些伪理论认识。研究古代音乐史时，虽有文献记载和古乐谱可参考，但它们都缺乏形象性和直观性，因此对音乐图像的研究不可缺少。音乐图像本身并不能算作“文物”，但鉴于它们是依附于一定的实物载体而保存下来的一种“遗迹”，有着重要的实物研究价值，因此现在研究人员有可能借助考古（文物）、文献（文字资料）、音乐图像等多元手段或媒介来开展研究，以追寻古代音乐的实况甚至盛况。历代许多有价值的音乐、舞蹈、表演艺术信息都仍遗留在历代图像这类造型艺术之中，并通过图像形式表现出来。音乐图像的生动性、直观性正好可以弥补文献记载和音响资料的遗缺和不足，因而音乐图像这种无可比拟的优势渐被现代音乐学研究者所接受和青睐。

二、音乐图像研究

音乐图像研究（Music Iconography）是指对音乐的视觉化表现形式——音

乐图像及其意蕴的诠释。^①音乐图像研究的视角和价值取向包括视觉对象和视觉含意（或能指和所指^②），图像研究及运用它的乐器史学目的，图像研究及历史，视觉的潜能和力量。^③

图像学者认为，了解相关图像资料可实现重要的明达描述，而图像学意味着解释学层次的理智洞察。公元20世纪70~80年代，西方音乐学家已开始有目的地采用图像学的方法论概念，思考它们与音乐图像研究的特殊关系。之后，像音乐史研究者一样，艺术史研究者也日益注意解读时语义的多元论。音乐图像研究与题材（时间过程中音乐被欣赏的方式）和媒介（时间过程中绘画被观看的方式）有关。^④在音乐图像研究中，因为视觉媒介表现内容的代码与听觉媒介表演内容的代码并不相同，所以解释学的等式便随两个未知数而运算。如在古代社会时期，法国人对图像类型进行严密的等级编码，必须考虑到这一社会文化因素，方能解释为何当时法国的仪式图像上都不表现乐师的形象这一现象。尽管中世纪时期的吟游诗人在仪式中扮演着至关重要的角色，但在当时有关图像题材的等级中，指定给吟游诗人的文化代码是如此低下，以至于他们不可能被允许出现在图像上。相反，音乐漫画和讽刺图像却能表现从听觉上来说不可接受或不可行的音乐。而且，因为一些具有异国情调的音乐照片等音乐图像是由来自异文化的殖民地探险者、游客、民族音乐学家等人拍摄或创作，他们的文化背景不同于音乐图像刻画内容所属的文化背景，尽管这些异地、异国、异文化的音乐图像创作者是音乐图像上刻画的音乐事象的目击者，但他们却并非该音乐事象所属音乐文化的一分子，所以不同文化的并置、异文化视角的介入和呈现都有可能使得对音乐图像的研究更为复杂化。

① Sadie, Stanley. (Ed.) *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Second Edition. London: Macmillan Publishers Limited, 2002, Volume 12, p. 54.

② [法]罗兰·巴尔特著，王东亮等译：《符号学原理》，三联书店1999年版，第6页。

③ 王玲：《音乐图像学及音乐图像研究》，《民族艺术研究》，2004年第1期，第34页。

④ Sadie, Stanley. (Ed.) *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Second Edition. London: Macmillan Publishers Limited, 2002, Volume 12, p. 54.

三、音乐图像学

音乐图像学 (Music Iconology) 是对各种音乐舞蹈图像的形式、风格、内容及其中的各种符号、题材等加以鉴定、分类、描述和解释的专门学科,它囊括了对涉及音乐舞蹈主题的艺术作品的调查、分析和理解。音乐图像学研究图像上的音乐现象,或者更广义地说,研究与视觉证据有关的音乐现象,这就不同于录音音乐、记谱音乐、译谱、乐器或文字记载等其他研究资料。音乐图像学把音乐图像视为特定民族文化的表征和范式。音乐图像学是音乐历史学研究的一个分支,它把音乐图像扩大到整个艺术史、社会文化史的范围中进行研究,旨在对世界上纷繁复杂的音乐图像符号做出音乐史学、文化学、美学、民族学、社会学和人类学意义的解读和阐释。

音乐图像学是公元 20 世纪初在世界音乐学研究领域诞生的一门相对独立的新兴学科,这是音乐学发展的需要和历史的必然。音乐图像学属于音乐学的一个分支学科,凡属与音乐舞蹈内容相关的图像资料都是音乐图像学的研究对象。经过数十年的发展,音乐图像学的学科体系仍处于逐步完善的过程之中。公元 20 世纪 80 年代以来,音乐图像学在西方勃兴,它横跨音乐舞蹈史、艺术史、美学、文化学、社会学、人类学、民族学及民俗学。音乐图像学界倡导融汇文献学、考古学、乐律学、美学、文化学、社会学、民族学、历史学等边缘学科的研究构想和实践。

四、音乐图像研究与音乐图像学的关系

要说明音乐图像研究与音乐图像学的关系,关键在于阐明图像研究与图像学的关系,而图像研究与图像学的关系则又体现于图像阐释的层次上。

艺术史学家潘诺夫斯基 (Erwin Panofsky) 认为,因为艺术史研究者必须在尽可能充分检验那些与艺术作品有历史关联的文献的内在意义的同时,来说明艺术作品本身的内在意义,所以艺术的研究就有可能为历史的研究提供无比丰富的材料。从某种意义上说,有关视觉艺术的阐释使得历史学家能够更为整合地理解人类的历史,因而对艺术作品的图像阐释在艺术史学中占有极为重要的地位,具有极为重要的意义。艺术史的图像阐释有别于其他艺术