

纳西族音乐史

和云峰 著

和同心村李四
和同心村李四
和同心村李四

中央音乐学院出版社

■ 和云峰(桑德诺瓦) 著

纳西族音乐史

中央音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

纳西族音乐史 / 和云峰著. —北京: 中央音乐学院出版社,
2004.6

ISBN 7-81096-029-6

I. 纳… II. 和… III. 纳西族-民族音乐-音乐史-研究
IV. J607.257

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 023508 号

纳西族音乐史

和云峰著

出版发行 中央音乐学院出版社

经 销 新华书店

开 本 880×1230 毫米 1/32 开 印张/13.5 字数/346 千
插页/16 面

印 刷 北京大地印刷厂

版 次 2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

印 数 4000 册

书 号 ISBN 7-81096-029-6

定 价 (附 CD 盘) 精装: 48.00 元 简装: 38.00 元

中央音乐学院出版社 北京市鲍家街 43 号 邮编 100031

发行部: (010) 66415712 传真: (010) 66415711

序

这部专著是和云峰 1999 年在中央音乐学院取得博士学位时提交的学位论文，虽然已为它的正式出版等待了漫长的五年多时间，我仍然为此感到由衷的高兴。

和云峰是我带过的第二个硕士研究生和第一个博士研究生，当年他准备报考中央音院攻读研究生学位，由杨民康陪着他头一次到我住的新三楼 403 室的情景，至今仍历历在目。记得当时我为又有一位少数民族学生来应试，感到高兴，但是当我了解到云峰从青年时期的经历：他曾当过知青和驻扎西藏的军人，复员后在工厂做过工人，还曾是云南省专业足球队的运动员。当时我想，这样丰富的生活经历对个人的磨练，固然十分可贵，但也会对他的文化学习和音乐专业的基础训练有较大的不利影响。虽然当时他已毕业于云南艺术学院，留校任教，并已在刊物上发表了几篇较有水平的民族音乐研究的论文；虽然从论文可以看出他对自己的祖属民族——纳西族的音乐，已做过比较深入的调查，有比较透彻的了解，并且已经表现出民族音乐研究能力的良好素质，但是我心里仍然为他有几分担心和疑虑，因为中央音乐学院的硕士研究生入学考试的科目，除了国家统考的政治、外语之外，还有专业方面的中国传统音乐理论、中外音乐史、作品分析、和声、钢琴、口试，加起来足有九门课程，分量相当重，要求也比较严，是对每个考生一次全面的、严峻的考验，对和云峰来说，困难会更多一些。来自边陲丽江的纳西青年和云峰，能够跨过中央音乐学院研究生入学考试的门槛吗？说实话，当时我觉得中央音院的考试对他来说，难度是太大了。

但是，出乎我的预料，和云峰不但主科考试取得优秀成绩，全部课程也都达到标准，顺利地通过入学考试，开始了他在中央

音院的学习生活。可以想见，云峰在当过知青、战士、工人、运动员之后，向文化和音乐专业进军的过程中，投入了多少毅力和辛劳，才取得后来的结果。如今十几年过去了，云峰通过刻苦学习、钻研，先后以优异成绩通过了硕士、博士学位论文答辩，获得中央音乐学院音乐学专业的硕士和博士学位。近几年作为音乐学院的教师，他陆续开设了多门研习少数民族音乐方面的课程，取得良好的教学成绩。现在又在学院的支持下，把博士学位论文正式出版。我想，除了云峰夫妇和他的父母家人之外，最衷心地为他祝贺的，应该是他的指导教师了。

虽然云峰本身就是纳西族，也对本民族的传统音乐有相当了解，他为准备博士学位论文仍然投入大量的劳动，而且在工作过程中出现过波折，例如有一次回丽江做了几个月的田野工作之后，装满了采访的文字和录音资料的背包竟在昆明火车站被盗，以后费尽周折，甚至千方百计地找到了扒手的头目，但最终也未能寻回资料，数月劳动成果毁于一旦。至于在写作论文时的殚心竭虑，精益求精的辛勤工作过程，更是可以体会到的，不需多说了。

作为民族音乐理论专业的学生，写作音乐史的论文，特别是少数民族的音乐史，民族音乐学的理论方法同样是有益的工具。例如音乐学者“局内”与“局外”立场的辩证关系，对于史论研究也极为重要。深入局内，以避偏见与主观；移至局外，为获本质与全局。这是和云峰最终完成学位论文后，我们师生共同的体会。

以下是当年我为云峰博士论文所写的主科教师评语，照录如下：

渊远流长、瑰丽多彩的中华民族的传统文化艺术是中国各民族人民共同创造的成果。因此，对于我国少数民族历史、文化的研究理应是中國学者的重要任务。但是，由于少数民族大多没有自己的文字，历史文献及参考资料匮乏，研究难度甚大，多年来少数民族音乐史方面的研究一直是我国音乐史研究领域的薄弱环节

节，也是亟待填补的学术空白区。

和云峰的博士论文《纳西族音乐史》是我国目前仅有的三部少数民族的音乐史学专著之一。（另两部是乌兰杰、呼格分别撰写的《蒙古族音乐史》）和云峰本身是纳西族，对纳西族人民的生活与文化早有局内人的深刻了解，在他多年从事音乐工作的过程中，对本民族的传统音乐多次进行直接的采访和深入的田野工作，经长期积累，掌握了大量文字和音乐资料，经过云南艺术学院和我院硕士、博士阶段的学习，在音乐知识的基础和音乐学的理论修养方面进一步提高，方才最终完成此部专著。

我以为本书有以下一些特点：

第一，它是第一部全面地研究、论述纳西族音乐历史发展脉络的专著。填补了我国音乐史学研究中重要的空白区。对于今后我国南方民族音乐史学的研究工作将发挥引导与参照的作用。

第二，本书写作之前，作者尽最大努力收集了有关的大量资料，包括汉文文献资料、东巴文资料、民间口传资料、向民间艺人与民族学者采访所获资料，以及通过田野工作实地考察取得的第一手音响、图片资料等。作者占有的资料详实、丰富，是本书写作的重要基础。

第三，作为史论著作，本书作者的写作态度严谨、细致，根据史实、文献与实证进行分析，做出研究的结论。

第四，历史分期是音乐史研究的基础性课题，对于纳西族音乐的历史分期，作者从实际出发，在对大量材料综合研究的基础上，根据纳西族本身社会政治、经济、文化发展的历史阶段，做出了客观的、科学的、不同于其他民族的音乐史分期。

第五，在研究方法方面，综合运用了音乐史学与民族音乐学的理论方法，并汲取和运用了语音学、宗教学、民俗学等其他多种学科的方法与成果。在进行音乐的历时性与共时性研究时，密切联系音乐与本民族的社会文化背景，以及与周边民族文化的关系。

《纳西族音乐史》是一部优秀的少数民族音乐史学专著，在

我国少数民族传统音乐研究领域具有重要的学术价值。本人深信，对于我国音乐史学研究领域，此书也将会产生积极的影响。

以上评语是否客观公正，读者在阅读本书之后，可以做出判断。谨在此祝愿云峰在中国少数民族音乐的教学、研究工作中取得更多、更新的成就。期望云峰今后为我国培养更多的、优秀的少数民族音乐人才。

田联韬

2004年4月于中央音乐学院

内 容 提 要

本书是在作者多年实地调查、专题研究、资料积累,并且广泛吸收近年来音乐、历史、民族、民俗、考古、语言等学科领域的最新研究成果与方法之基础上撰写而成的。全书共分七章 44 节。

第一章“上古至盛唐时期”叙述了纳西族先民在游猎、迁徙、民族交融等历史进程中所创造的上古音乐文明。有史以来第一次将纳西族先民远古至盛唐时期的音乐文化发展脉络作了系统的梳理和阐释。

第二章“南诏统治时期”叙述了在南诏政权统治下纳西族地区音乐文化的发展概况。阐述了“磨些”与南诏、唐朝和吐蕃间音乐文化的交流历史,并对纳西族此时期“多元并存音乐文化格局”的成因和发展过程作了较为概括的描述。

第三章“土酋纷争时期”叙述了大理国势力范围内纳西族土酋相对独立与纷争时期的音乐历史进程。详细阐述了纳西族与人类起源、部族战争、消灾禳解、巫术、占卜,以及自然崇拜、鬼神崇拜等内容密切相关的音乐文化形式。

第四章“木氏治理时期”叙述了纳西族在木氏统治的近 500 年内音乐历史之发展进程。此时期,随着元朝军队的进入和汉、藏文化的全面传入,纳西族地区传统的音乐文化形式发生了极大的变异,产生了勃拾细哩、儒学礼乐、洞经古乐等诸多新的音乐文化形式。

第五章“改土归流时期”叙述了改土归流以来纳西族地区音乐文化的历史发展轨迹。重点阐述了汉文化普及以后纳西族地区洞经古乐的鼎盛、“大调”音乐的产生与发展、丧葬礼乐的变异等一系列重大历史、文化现象。

第六章“民主革命时期”叙述了纳西族地区传统礼乐文化逐渐衰败以及新兴音乐文化形式逐渐传入、普及之历史演变过程。

第七章“社会主义时期”系统叙述了中华人民共和国建立以后纳西族地区音乐文化历史的发展进程。

Abstract

This thesis is the product of the author's many years of fieldwork, specialised research and collection of material. It incorporates a wide range of the latest research and methodologies within the fields of music, history, ethnology, folk customs, archeology, linguistics etc. It consists of 7 sections with a total of 44 chapters.

Section One: From pre - historic times to middle Tang

Describes the magnificent ancient musical culture developed during the periods of nomadic hunting, migration, and intermingling by the Naxi's predecessors. This is the first systemic, detailed analysis and description of the development of Naxi music from antiquity to the early Tang period.

Section Two: The Nanzhao period Analyses the development of the musical culture in Naxi areas under Nanzhao rule. Examines the history of cultural exchange between the " Moxiezhao" (one of the six ' zhao' tribes living around Erhai lake in the early Tang dynasty) and Nanzhao, Tang Dynasty and Tufan (nomadic people from the Qing - Tibetan plateau). Moreover it provides a succinct description of the process and factors contributing to development of a coherent multivariate musical structure by the Naxi during this time.

Section Three: Warring Chieftains period Describes

the historical musical developments amongst the Naxi living under the rule of Naxi chieftains in Dali. This era was characterised by periods of relative freedom and war. Provides a detailed description of musical forms closely related to the origins of the Naxi and humanity, tribal warfare, rituals to avert disaster and ill fortune, shamanism, divination, nature worship and spirit worship.

Section Four: The Mushi period Describes the course of developments in Naxi music during the 500 – year rule of the Mushi. As a result of the influences of the Mongolian armies during the Yuan Dynasty and the full – scale introduction of Han and Tibetan cultures, traditional Naxi musical forms underwent dramatic changes. New forms were developed including Boshixili, Confucian religious music, Dongjing music etc.

Section Five: Land Reform period Describes the historical developments during the period of land reform. Focuses on the popularity of Dongjing music in Naxi areas following the dissemination of Han music, the creation and development of "Major scale" music, changes in funeral music etc & other major historical facts.

Section Six: Democratic Revolution Period Describes the decline of traditional Naxi ritual music, the development of new musical forms and their popularisation.

Section Seven: Socialist Period Systematically describes the complete process of the development of music in Naxi areas following the establishment of the PRC.

目 录

序	田联韬 (1)
内容提要 (中、英文)	(I)
前 言	(1)
第一章 上古至盛唐时期 (? —公元 738 年)	(6)
概 述	(6)
第一节 上古传说时期 (? —公元前 211 年)	(7)
一、“土著纳西先民”音乐历史的发展脉络	(7)
二、“南迁纳西先民”音乐历史的发展脉络	(13)
第二节 秦汉时期 (公元前 221—后 220 年)	(18)
一、纳西先民与西汉《行人歌》	(18)
二、纳西先民与东汉《濊都夷歌》	(20)
第三节 魏晋南北朝至盛唐时期 (公元 221—738 年)	
.....	(27)
小 结	(30)
第二章 南诏统治时期 (公元 738—902 年)	(32)
概 述	(32)
第一节 民俗音乐的发展脉络	(34)
一、象形文字中反映出的民俗乐器	(34)
二、象形文字中反映出的民俗歌舞	(37)
第二节 《姜岭大战》中所描写的纳西民族与	
民俗音乐	(41)
一、《姜岭大战》的历史背景	(42)

二、《姜岭大战》的具体内容	(43)
三、《姜岭大战》的乐器遗存	(44)
第三节 《南诏奉圣乐》中纳西族音乐舞蹈的历史	
遗存	(46)
一、《南诏奉圣乐》的生成背景	(49)
二、《南诏奉圣乐》的具体内容	(49)
三、《南诏奉圣乐》中的多民族性	(51)
四、《南诏奉圣乐》相关传说在纳西族中的历史	
遗存	(52)
五、《南诏奉圣乐》相关乐器在纳西族地区的遗存	
.....	(53)
小 结	(55)
 第三章 土酋纷争时期 (公元 937—1253 年)	(57)
概 述	(57)
第一节 有关东巴教的几个基本概念	(59)
一、东巴教与东巴祭司	(61)
二、东巴文字与东巴经书	(63)
三、东巴舞蹈与东巴绘画	(65)
第二节 东巴音乐的产生与繁衍	(66)
一、关于人类起源的音乐	(67)
二、关于部族战争的音乐	(69)
三、关于消灾禳解的音乐	(70)
四、关于巫术与占卜的音乐	(71)
五、关于自然崇拜与鬼神崇拜的音乐	(72)
第三节 民俗音乐的发展脉络	(74)
一、反映游牧生活的民俗歌曲	(74)
二、反映民族争斗的民俗刀舞	(76)
三、反映民俗仪式的民间巫舞	(77)
小 结	(77)

第四章 木氏治理时期 (公元 1253—1723 年)	(79)
概 述	(79)
第一节 东巴音乐的鼎盛	(81)
一、祭天仪式中的主要程序及其相应唱腔	(82)
二、祭天仪式中的古代歌曲	(83)
三、祭天仪式的若干历史提示	(109)
第二节 “勃拾细哩” (白沙细乐) 的萌芽	(109)
一、《勃拾细哩》中的“胡人”乐器成分	(110)
二、《勃拾细哩》中的东巴乐舞成分	(117)
三、《勃拾细哩》中的民间音乐成分	(119)
第三节 汉文化的传入与木姓作家群体文人诗歌的 兴起	(122)
一、汉文化的传入	(123)
二、木姓作家群体文人诗歌的兴起	(123)
第四节 汉族文庙 (儒学) 礼乐的传入	(124)
第五节 《勃拾细哩》的早期	(126)
第六节 多种宗教音乐的相互浸透与东巴教音乐的 衰败	(128)
一、道教及其音乐的传入	(128)
二、藏传佛教及其音乐的传入	(129)
三、汉传佛教及其音乐的传入	(130)
四、东巴教音乐的衰败	(131)
小 结	(132)
第五章 改土归流时期 (公元 1723—1840 年)	(134)
概 述	(134)
第一节 汉文化的普及与旁姓作家群体文人诗歌的 繁荣	(136)
一、汉文化的普及	(136)
二、旁姓作家群体文人诗歌创作的繁荣	(136)

第二节 “仕学之风”的盛行与“儒学(文庙)礼乐”的鼎盛	(139)
一、“仕学之风”的盛行	(139)
二、“儒学(文庙)”礼乐的鼎盛	(141)
第三节 丽江古乐(洞经音乐)的称谓、传说及溯源	(144)
一、丽江古乐的传统称谓	(144)
二、丽江洞经古乐的民间传说	(145)
三、丽江洞经古乐的历史溯源	(147)
第四节 《勃拾细哩》(白沙细乐)的中期	(151)
一、纳西族的丧葬古俗仪式及其音乐	(153)
二、纳西族的丧葬新俗仪式及其音乐	(154)
第五节 民间传统“大调”(叙事歌)的产生及发展	(156)
一、民间传统“大调”音乐的历史背景	(156)
二、民间传统“大调”的若干分类及举例	(157)
三、民间传统“大调”的音乐特点	(167)
四、民间传统“大调”的艺术特色	(168)
第六节 藏传佛教音乐的再次传入及流布	(168)
小 结	(169)
 第六章 民主革命时期(公元1840—1949年)	(171)
概 述	(171)
第一节 儒学礼乐在纳西族地区的演变与衰败	(172)
一、儒学礼乐在纳西族地区的演变	(172)
二、儒学礼乐在纳西族地区的衰败	(173)
第二节 多种宗教音乐的合流、变异与世俗化倾向	(174)
一、儒、释、道、东巴四教的合流及其音乐的变异	(174)

二、宗教音乐的世俗化倾向·····	(176)
第三节 《勃拾细哩》的晚期·····	(178)
一、《勃拾细哩》称谓的相对固定·····	(178)
二、《勃拾细哩》曲牌的扬弃与定型·····	(179)
第四节 丽江洞经古乐的继续发展·····	(182)
一、丽江洞经古乐的继续发展与提高·····	(182)
二、皇经音乐的继续衰败与消亡·····	(184)
三、丽江洞经古乐与民间乐会·····	(185)
第五节 丽江洞经古乐的基本概况·····	(188)
一、音乐分类与曲牌来源·····	(189)
二、传统乐器与乐队编制·····	(192)
三、唱奏特征与民族特色·····	(193)
四、丽江洞经古乐的形态特征·····	(195)
五、丽江洞经古乐的社会功用·····	(196)
第六节 晚清学堂乐歌的传入与普及·····	(204)
第七节 西方宗教音乐的传入与流布·····	(206)
一、基督教音乐的传入·····	(206)
二、天主教音乐的传入·····	(207)
第八节 民间传统音乐的发展概况·····	(208)
一、民间歌曲的发展与民间艺人的创作·····	(208)
二、民间“勒巴”舞的流传·····	(212)
三、民间器乐的发展与传承·····	(220)
四、民间戏曲与戏剧音乐的发展脉络·····	(226)
第九节 红军歌曲的流传与普及·····	(230)
第十节 抗日战争时期的音乐发展脉络·····	(232)
第十一节 【雪社】对丽江洞经古乐的继承与发展·····	(235)
第十二节 文人音乐创作的肇始与发展·····	(235)
第十三节 解放战争时期的音乐发展脉络·····	(239)
小 结·····	(242)

第七章 社会主义时期 (公元 1949—1998 年)	(244)
概 述	(244)
第一节 民间音乐的全面繁荣与发展	(245)
一、新民歌的产生与普及	(245)
二、丽江洞经古乐的民间演奏活动	(248)
第二节 专业音乐团体的建立及创作	(250)
第三节 20 世纪 60 年代初对民间器乐的收集、 整理与研究	(254)
一、对《勃拾细哩》的收集、整理与研究	(254)
二、对丽江洞经古乐的收集、整理与研究	(257)
第四节 “文化大革命”时期的音乐发展概况	(259)
第五节 20 世纪 80 年代后音乐艺术的全面繁荣	(267)
一、专业音乐创作	(267)
二、业余音乐团体的演出与民间艺人	(268)
第六节 对丽江洞经古乐的进一步收集、整理与 弘扬	(270)
一、宣科对丽江洞经古乐的研究、宣传与弘扬	(271)
二、杨曾烈等对丽江洞经古乐的收集、整理与 研究	(272)
三、和毅庵等老艺人对丽江洞经古乐的贡献	(272)
四、大研古乐会对传承和弘扬丽江洞经古乐 所作的历史贡献	(273)
五、其他乐会对丽江洞经古乐的继承与弘扬	(276)
第七节 对东巴音乐的收集、整理、研究与弘扬	(282)
一、对东巴音乐的收集	(283)
二、对东巴古歌的翻译与整理	(288)
三、对东巴音乐的研究	(289)
四、对东巴音乐的进一步弘扬	(303)
第八节 对民间音乐的整理与研究	(304)
一、对民间歌曲的整理与研究	(304)