

申波
著

Cultural Memories and Rhythmic Art

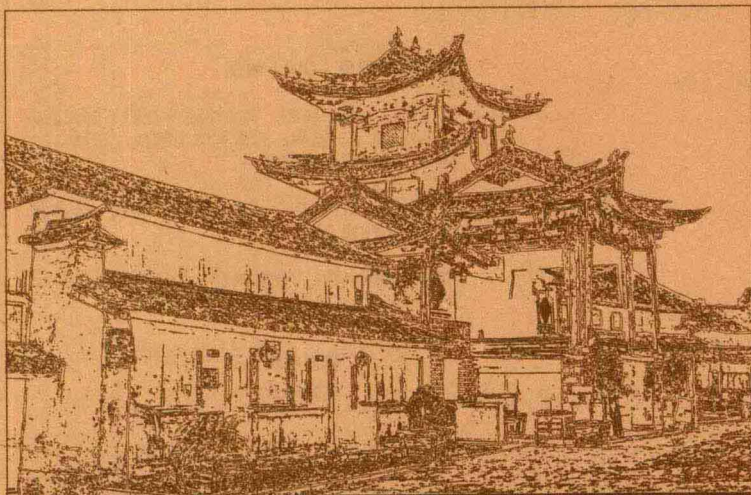
Yunnan's Traditional Stage Plays from an Eco-anthropological Perspective

云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

文化记忆与歌乐舞韵

文化生态学视野下的云南古戏台

- ① 导言：云南古戏台——乡村文化重建的可行性依托
- ② 历史的足迹——彩云南现见云南
- ③ 遥远时空的追寻——云南戏台文化述略
- ④ 天地神灵的幻化——戏台文化投射的心理幻像和文化象征
- ⑤ 风水九重数戏台——云南古戏台的地景效应
- ⑥ 九尺天地抒文采——云南古戏台楹联内涵赏析
- ⑦ 山水萦绕美大理——环洱海白族古戏台的生命意趣
- ⑧ 会馆之都访会泽——东川府会馆戏台文化考察
- ⑨ 大山深处寻古韵——剑川古戏台拾遗
- ⑩ 文化记忆的守望——『非物』遗产活态传承的文化空间

文化记忆与歌乐舞韵

文化生态学视野下的云南古戏台

Cultural Memories and Rhythmic Art

Yunnan's Traditional Stage Plays from an Eco-anthropological Perspective

申波 著

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

文化记忆与歌乐舞韵:文化生态学视野下的云南古戏台 / 申波著. —昆明:云南大学出版社, 2011
ISBN 978-7-5482-0581-4

I. ①文… II. ①申… III. ①舞台—研究—云南省—古代 IV. ①F830.42

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第184589号

责任编辑:柴伟

装帧设计:刘雨

申波 著

出版发行:云南大学出版社

印 装:昆明美林包装印刷有限公司

开 本:850mm×1168mm 1/16

印 张:15.5

字 数:385千

版 次:2011年9月第1版

印 次:2011年9月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5482-0581-4

定 价:50.00元

社 址:昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编:650091

电 话:(0871) 5033244 5031071

网 址:<http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

课题组成员：

汪 玲 李建富 李永云 赵全胜
王冬冬 杨 英 曾 茜

工作助理：

冯国蕊 欧阳继梅 孔广馨

云南艺术学院戏剧学院省级重点学科建设成果
云南非物质文化遗产研究基地资助

尘封的“家珍”

吴 戈

除非是破落户，每个家庭，或多或少，都会有镇家之宝，至少，也有主人可以在客人面前炫耀的物件，那就是家珍了。但是，我这里想要说一说的家珍，却有点特别。它不属于特别珍视它、展示它的人，但展示它们的人又确乎怀着“如数家珍”的情感。

这个数“家珍”的人是云南艺术学院现任图书馆馆长申波教授。而他珍视和细数的“家珍”，其实也收藏不到他的家里。因为，那是些千姿百态地站在风中、雨里、夕阳斜照下、暮鸦身影陪衬中的云南古戏台。

古戏台，在中华大地上可以说是处处有遗迹，像是文明演进的年轮，像是文化繁华的海边遗贝，收藏着文明传播的足迹，记载着曾经繁华的文化盛世。中华大地悠久的历史与多民族复杂共荣的文化，无论是官方裁定，还是稗官野史，甚至传递民间心声的历史传说，在漫长的历史中，就都以戏剧的方式，在戏剧舞台上被演绎、被传播，一代又一代地，成为民族共享的文化资源与精神价值。中国在文盲遍地的时候，许多高深的道理，复杂的情感，都在“高台教化”的戏剧演出中那浅显的形象、通俗的故事当中被化解得熨帖入心、魅惑煽情了，观众在娱乐当中接受“教化”，为人处世之道，经世致用之理、忠奸正邪、善恶美丑、礼义廉耻、人品道德……目不识丁的田夫野老、贩夫走卒、老姬村姑，常常在耳熟能详之后将那些信条变为人生信条乃至生命操守，成为中华文化精神结构中

最深广厚实的底座基层。很大程度上讲，在教育没有发达起来的历史时期，戏台是最大的讲坛，梨园是最普及的学堂，而戏剧家们、演出者是社会公众视线里身份并未获得认证的“教师”。

云南作为歌舞的海洋，歌舞演出，通常在田边地头，野坝荒丘，稻场里，大树下，只要合适，可以施展，人们就麇集欢歌，抒怀纵情了。研究者们称之为“歌场文化”。但是，云南还有戏台，那是每座有点儿规模的祠堂，有点儿气候的集市，人口集中的大村，甚至一些庙宇道观的庭院，都容易见到的建筑。乐舞在歌场，教化在庙堂。祭祖是传承祖训的一种神圣仪式，祭祖往往与演出——高台教化连在一起。而宗教文化当中，依靠高台教化演绎经典或用世俗故事包藏教训，更是文化传播、宗教流布过程中十分普遍的现象。云南大量的古戏台，见证了丰富文化的历史变迁，承载过悠久历史的文化内容。只是，在人类传播手段日渐发达的今天，高台教化作为传播重地与民间渠道，一进很大程度上被废弃了。但是，一部分地方还在使用，利用这种平台承载乡野文化与世俗欢乐，让劳作的身心获得放松与愉快。

申波教授的研究，关注了这种正在消失的文明——既是文化平台，又是文化本身的建筑，以及相关的文化信息，而且，如数家珍，文图并茂地留下正在消失的文明背影的一瞥，对云南的戏剧文化的历史研究，是具有很高的文物价值的。在云南艺术学院戏剧学院承担博士点培育建设重任的时候，他来加盟我们的团队，从他的角度，与王胜华教授一直致力的工作相呼应，这样一来，我们的研究成果当中，就有两本观察角度不同的有关“云南古戏台”的著作了：王胜华版的和申波版的。而且，同在云南大学出版社出版。两个作者同在云南，同样研究云南古戏台，有可能观察到同样的物象，也可能考察了不同的

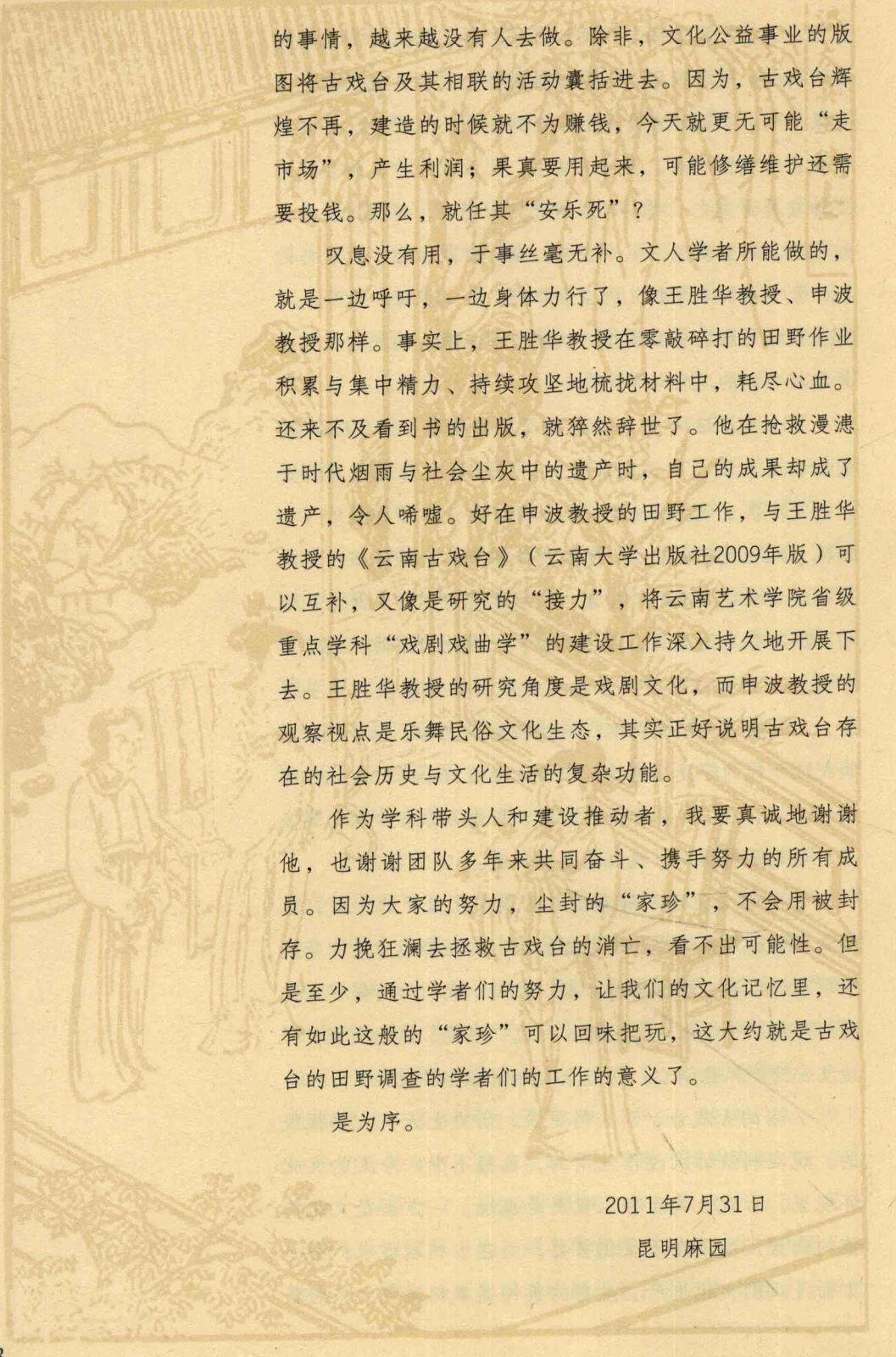

片区。但是，不管同与不同，我想，他们两人的所见必然是不同的。这不仅因为他们个性迥异，更因为他们的学术背景不同。不同学术背景的学者对相同的古戏台、不同的古戏台的观察所得，表述为文字，记录成照片，给后来的剧场发展研究史、戏剧风俗变迁史研究者，将会提供极大的帮助。舞影飘逝，歌声杳然，剩下古戏台像年迈衰朽的人，张大没有了牙仁儿的空洞口腔，令人惊悚，又令人从那些依稀可辨的昔日辉煌的状态与尚未最后消失的线条上想象其曾经的风雅与繁华。

20世纪1929年有齐如山的《中国剧场》，1936年有周贻白先生的《中国剧场史》，1990年代后期有廖奔先生的《中国古代剧场史》，2008年东南大学罗德胤的《中国古戏台建筑》、2009年有周华斌先生、柴泽俊、车文明等学者合作完成的《中国古戏台研究与保护》等等。还有2004年乔忠延的《山西古戏台》、在此前后时间浙江、江苏、江西都陆续有关于地区古戏台的出版物。这些著作，对正在消失的文明有一种抢救记录之功。据资料，20世纪50年代的不完全统计，中国大地遗留下来的古戏台超过10万座，2008年再作统计之时，仅存万余。今天还剩多少，更是不得而知，我真是害怕知道。

非物质文化遗产的命运与物质文化遗产的形骸，似乎是可以连起来观察和思考的。我们的经济能力是中华民族近现代以来空前强盛的时期，但是，我们如何保存文化遗产却成了一个巨大的问题。一边“申遗”热潮高涨，一边文化遗产风化消亡，这是令人蹙额的悖谬现实。

云南的古戏台，消失得更快。历史上天灾人祸损毁的，现实利益诉求改作他用的，已经不少。今天的文化环境里，古戏台的生存位置更是尴尬。一方面是文化价值的衡量尺度不在于文化需要，而在于利润诉求；另一方面是戏剧文化生产、生存的条件成本相对较大，赔钱

的事情，越来越没有人去做。除非，文化公益事业版图将古戏台及其相联的活动囊括进去。因为，古戏台辉煌不再，建造的时候就不为赚钱，今天就更无可能“走市场”，产生利润；果真要用起来，可能修缮维护还需要投钱。那么，就任其“安乐死”？

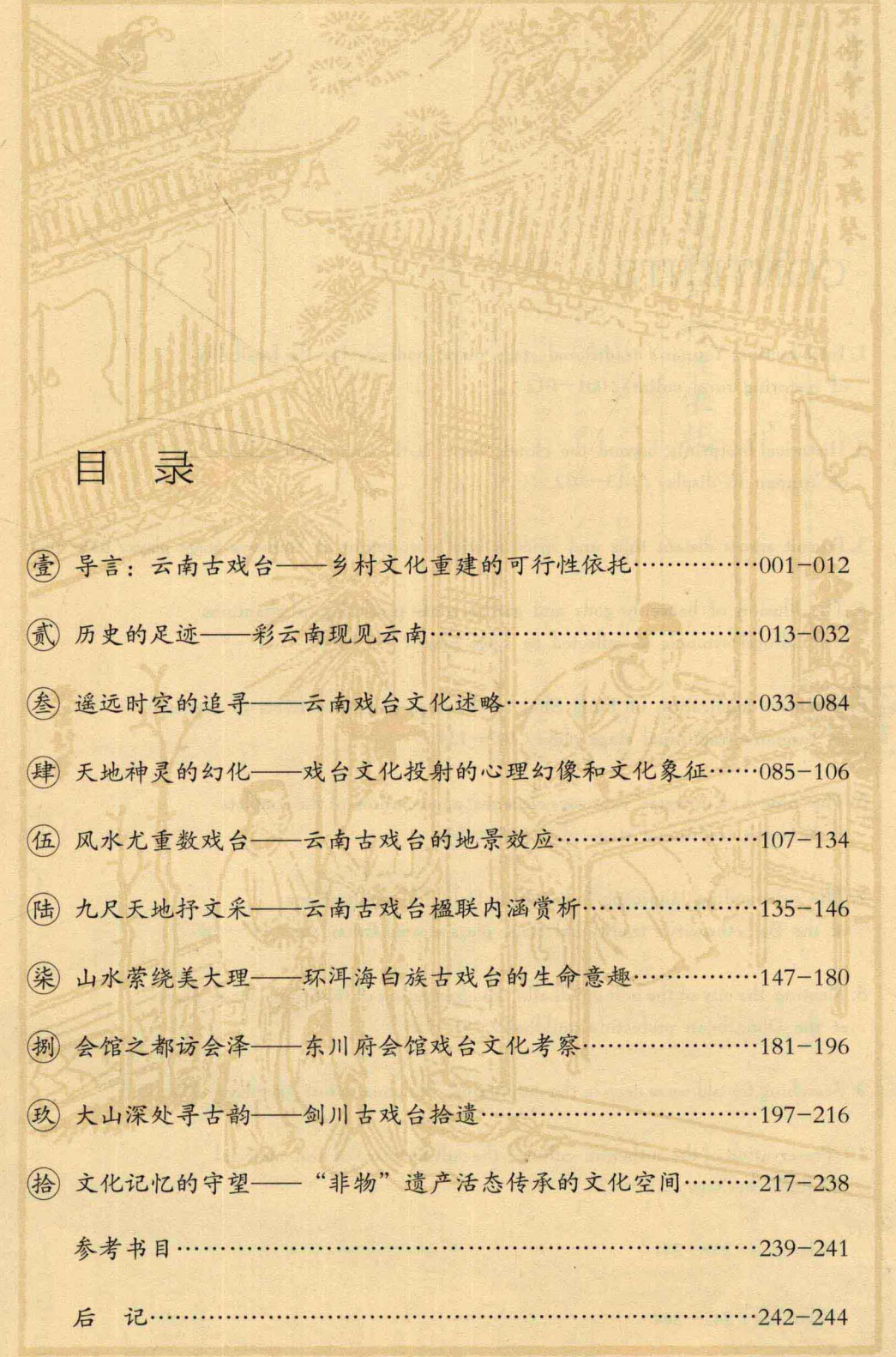
叹息没有用，于事丝毫无补。文人学者所能做的，就是一边呼吁，一边身体力行了，像王胜华教授、申波教授那样。事实上，王胜华教授在零敲碎打的田野作业积累与集中精力、持续攻坚地梳拢材料中，耗尽心血。还来不及看到书的出版，就猝然辞世了。他在抢救湮没于时代烟雨与社会尘灰中的遗产时，自己的成果却成了遗产，令人唏嘘。好在申波教授的田野工作，与王胜华教授的《云南古戏台》（云南大学出版社2009年版）可以互补，又像是研究的“接力”，将云南艺术学院省级重点学科“戏剧戏曲学”的建设工作深入持久地开展下去。王胜华教授的研究角度是戏剧文化，而申波教授的观察视点则是乐舞民俗文化生态，其实正好说明古戏台存在的社会历史与文化生活的复杂功能。

作为学科带头人和建设推动者，我要真诚地谢谢他，也谢谢团队多年来共同奋斗、携手努力的所有成员。因为大家的努力，尘封的“家珍”，不会用被封存。力挽狂澜去拯救古戏台的消亡，看不出可能性。但是至少，通过学者们的努力，让我们的文化记忆里，还有如此这般的“家珍”可以回味把玩，这大约就是古戏台的田野调查的学者们的工作的意义了。

是为序。

2011年7月31日

昆明麻园

目 录

① 导言：云南古戏台——乡村文化重建的可行性依托·····	001-012
② 历史的足迹——彩云南现见云南·····	013-032
③ 遥远时空的追寻——云南戏台文化述略·····	033-084
④ 天地神灵的幻化——戏台文化投射的心理幻像和文化象征·····	085-106
⑤ 风水尤重数戏台——云南古戏台的地景效应·····	107-134
⑥ 九尺天地抒文采——云南古戏台楹联内涵赏析·····	135-146
⑦ 山水萦绕美大理——环洱海白族古戏台的生命意趣·····	147-180
⑧ 会馆之都访会泽——东川府会馆戏台文化考察·····	181-196
⑨ 大山深处寻古韵——剑川古戏台拾遗·····	197-216
⑩ 文化记忆的守望——“非物”遗产活态传承的文化空间·····	217-238
参考书目·····	239-241
后 记·····	242-244

CONTENTS

1. Introduction: Yunnan's traditional stage plays: evidence for the feasibility of restoring rural culture / 001—012
 2. Historical footprints: beyond the clouds there is the traditional culture of Yunnan in display / 013—032
 3. Pursuit across distant time and space: a brief description of Yunnan's stage plays / 033—084
 4. The illusion of heavenly gods and earthly souls: psychological phantoms and cultural symbols as reflected by stage plays / 085—106
 5. Extensive application of Fung Shui in the stage plays: the effects of scenery in Yunnan's traditional stage plays / 107—134
 6. The "nine-foot universe" expresses elegance: appreciation of the couplets of Yunnan's traditional stage plays / 135—146
 7. The surrounding landscape in beautiful Dali: life implications of the Bai ethnicity's traditional stage plays around Erhai lake / 147—180
 8. Meeting the city of the best guildhalls: an observation of traditional stage plays at the Dongchuan prefecture guildhall / 181—196
 9. Searching for old verse deep in the mountains: Jianchuan's lost stage plays / 197—216
 10. Preservation of the authentic culture: the culture space of non-material cultural heritage / 217—238
- Reference / 239—241
- Postscript / 242—244

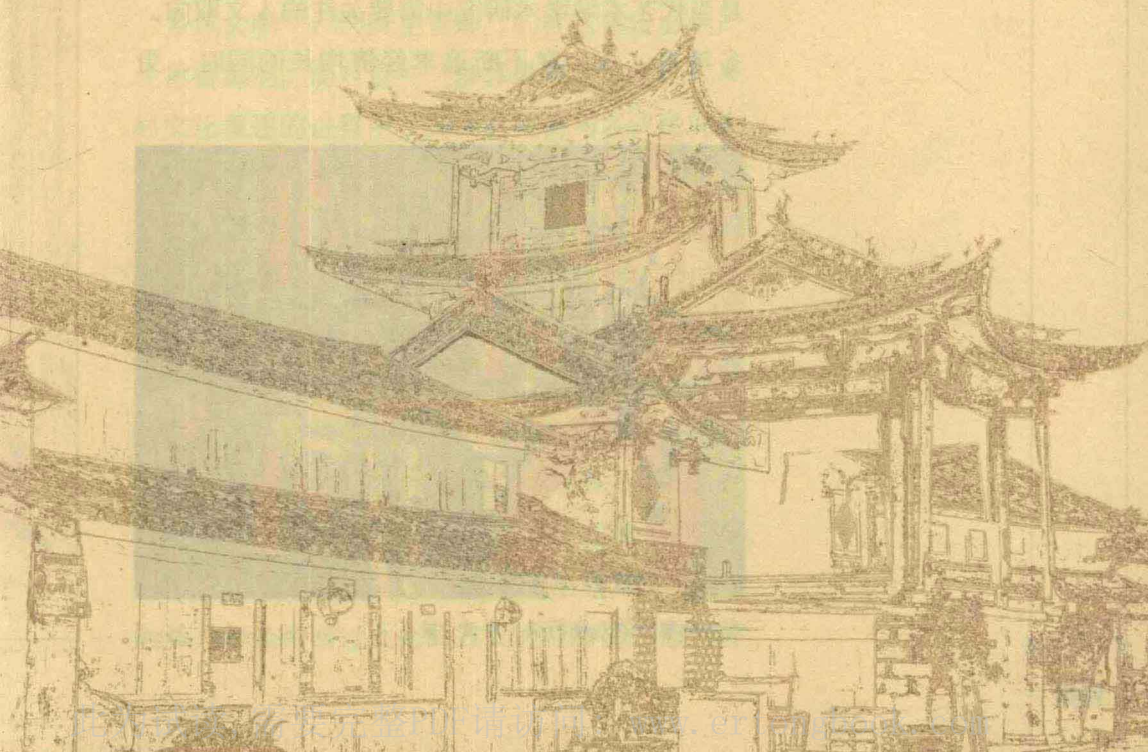
导言：

——云南古戏台

乡村文化重建的可行性依托

以民间歌乐的本体特征为出发点，在地域文化生态的整体视野中依托古戏台所处的文化背景与功能意义，并把这一文化空间置于当代语境之中，将现实乡村文化重建与非物质文化遗产传承的具体实践相结合，由此阐释传统的民间歌乐在当代社会生活中继续存在的理由和发展的朝向。

壹

本著述作为云南省哲学社会科学规划项目立项的“云南古戏台对少数民族地区和谐文化建设影响研究”课题成果的组成部分，其目的在于通过田野考察和文本叙事，思考乡村民众围绕古戏台所呈现的各式民俗活动及其衍生的各种“乐”文化现象，对于新农村和谐文化建设产生的影响，由此依托相关的学科方法进行学术阐释，以便对许多已经消失或即将逝去的生态文化事项进行回望和捕捉，解读农耕时代的精神创造中有利于“地方性”文化建设可持续发展的积极成分，在重构底层社会历史生活碎片的同时，为云南当下乡村文化的建设提供一种观测的角度和思考的立场。

新农村和谐文化建设的目标是“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”，从这个定位出发，关注民生、关注基层、发挥非物质文化遗产在乡村文化建设中的价值功能，这是当代艺术学学术研究中需要关注的人文取向。多年来，社会在不断追求经济增长的同时，更

戏台休息室的戏剧行头（申波 摄）

云龙大达村戏台的吹吹腔表演（彭晓侠 摄）

应该关心、重视各民族村民，特别是广大乡村留守老人和儿童的精神文化需求，对他们的文化消费进行积极的引导，以满足不同生活层次人们的精神之需。在这样的背景下，至今仍然遍布云南各地的乡村古戏台，它们作为承载民间传统礼俗与各式民间歌乐的社区文化中心，在云南当下新农村和谐文化建设的进程中，魅力仍在，对云南“乡风文明”、“民主管理”的社区建设必然产生重要影响。面对这一“群体表象”，在现代乡村文化重建的进程中，民间的礼俗与各式民间歌乐与村落文化建设的目标与定位有什么关系、古戏台应该如何更好发挥文化生态的价值、如何避免传统礼俗中负面的因素对现代乡村文化生活带来的消极影响，本课题将通过田野调研与理论思考做出回答。

值得注意的是，云南由于地处多民族聚居的边疆地区，共有25个少数民族，国境线长4000余公里，有16个少数民族跨境而居且经济发展水平与教育普及程度普遍偏低，使得境外政治势力和不法宗教势力都企图通过文化的方式进行渗透，他们首

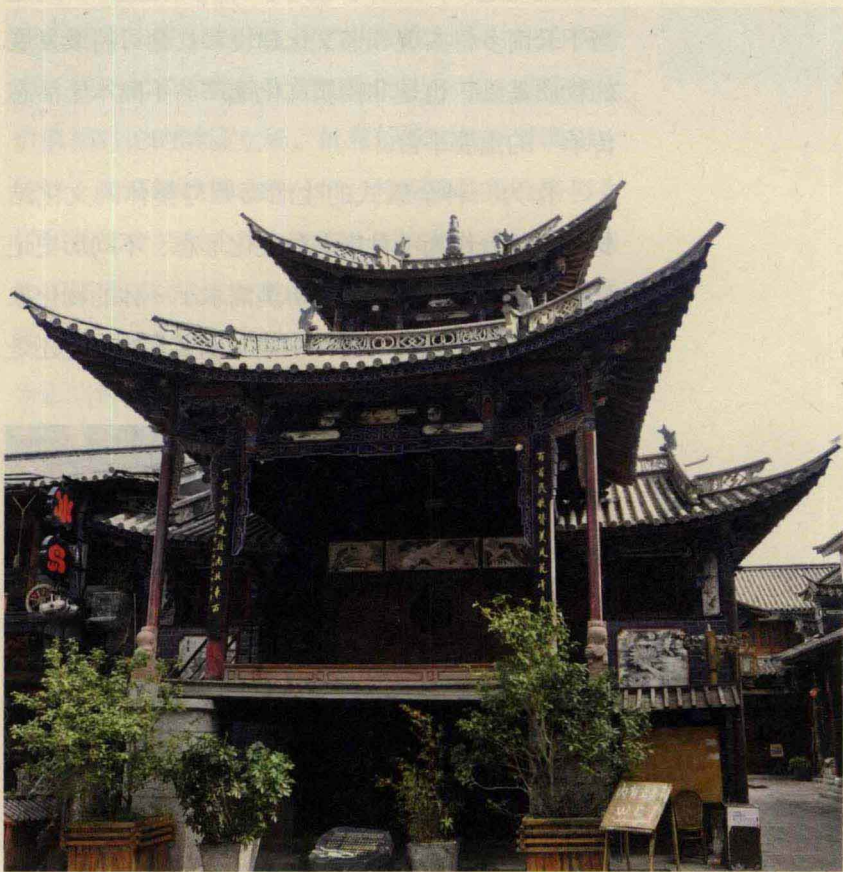
选的目标就多在乡村。如何在村民中倡导一种“正信、正行”的民俗生态环境，消除传统礼俗中消极、负面乃至愚昧的因素，抵制不良文化的渗透，这对云南乡村文化重建具有积极的引导作用。

在多数情况下，作为一种凝固的文化符号，古戏台虽历经沧桑、却文脉不断，直到今天仍是云南许多乡村社区文化的中心和维系村民精神纽带的文化象征，也是对政府公共文化服务体系投入不足的一种有效补充。作为一种活化的文化空间，古戏台所承载的各式民间歌乐，它们不是意识形态背景下强制性的文化，而是以祭祀过程中的各项礼仪的展现，以其内在的魅力通过潜移默化、以引领民众自觉地参与和精神的感召，承载着普通生活的历史，因此具有极强的渗透力和超越性，有时它们甚至可以超然于国家意识形态的影响之外而使其在当代拥有继续生存的空间和需求的可能。民族歌乐作为一种文化的有机整体，它们因此更加贴近村民的精神诉求，所以被民众自觉地接受、热爱，构成了活态的传承。如云南民众最为熟悉的滇戏和花灯，它们在广泛吸收云南民间音乐素养的背景下，构成了典型的云南文化标志，因此被农民们称为“俏花灯”、“绚烂的山茶花”，被学者们称为“农村戏曲”、“农民杂剧”。正如廖奔先生所指出的那样：“如果说，在中国有哪一种艺术样式是全民的，体现了最为广泛的审美趣味和欣赏口味，成为从宫廷到文苑到市井到乡村一致爱好的对象，那就是戏曲”（廖奔《中华戏曲审美精神》，载中国人民大学报刊复印资料《舞台艺术》2010年第11期），这说明其与世俗生活水乳交融的关

系。在学界追求地方性特征保留的历史背景下，对地方文化研究的视野也成为了热点，因此，以古戏台为标志所承载的各式云南的民族歌乐形态，对于激扬广大乡村民众的情感记忆，满足云南不同族群的审美经验，彰显云南各地区地方性知识的文化多样性特征，必将产生积极的意义。

云南古戏台因其存在方式被使用者赋予不同功能之后，物质的存在就具有了人文的内涵而显现出三大特征，因此而成为我们关注的对象：1. 历史悠久且面向普通的草根民众，它们具有主流文化正

大理古城闹市中矗立的仿古戏台，其特征为三层屋檐结构，这也是白族戏台建筑的一大特色，俗称“三滴水”，即雨水需流经三层屋檐才淌到地上，表现出白族人民高超的建筑工艺构思（申波 摄）

史记录以外的“知识考古”的价值。作为一种文化空间，它的存在使得各式民间歌乐形态拥有传承的空间、传播的途径和活化的机制，蕴涵着多种独特的地域文化基质。2. 作为民间礼俗的荟萃之地，古戏台成为集祭祀、娱乐、教化、传承、休闲为一体的公共文化空间，承载着云南特定历史时期人们行为方式和审美品格永恒的人文记忆，具有历史人类学和生态人类学的当代意义，是动态存在的生态“博物馆”。3. 作为一种物质存在，古戏台在特定的文化生境中，既是前人为我们留下的一批宝贵的物质文化遗产，其所承载的非物质文化遗产，更是当下云南乡村实现和谐文化建设和社会可持续发展的物质基础，也是非物质文化遗产“不离本土活态传承”的重要平台。

作为一种全景式的生活写照与整体的文化结构，古戏台作为一种集多种文化形态、不同历史记忆、不同区域情感表达和审美需求于一体的物化象征，我们无论是对其进行相关文化要素的描述还是

在今天，乡村戏台的戏剧表演虽然更多地带有旅游销售的色彩，但它却让都市的人们以此了解了过去人们的情感表达方式（申波 摄）

对过往文化的钩沉，这样的研究工作除了具有积极的理论意义，也具有实用的价值。有学者就指出：

“建设新文明，归根结底，是要寻找一种新的生存方式，是要反省我们当下的生存方式。人类文明所面临的最根本的问题，是一个简单而古老的问题：

什么样的生活是好的生活？”（田松著：《神灵世界的余韵》，上海交通大学出版社2008年版，第

206页）针对这样的命题和文化立场，我们首先将以开放的文化心态，立足田野，依托生态人类学、

民族学、民俗学、审美人类学、比较心理学以及文化地理学、应用民族音乐学的学科方法，努力把

这些研究方法置于文化生态的共时性与历时性的视野中，依托学术的整体观和田野的比较观，坚持文化

价值相对论的辩证立场，依靠传承主体，对调研、访谈、实证的数据进行分析。特别要注重礼俗与乡

村和谐社会关系的双向动态，即文化生态学概念中的“环境与社会文化的关系”的考察视野，努力做

到与研究对象的“心通神会”，把乡村传统礼俗作为影响村落社会生活变迁的逻辑延伸，进而理解生

态视野中的戏台景观不再是自在的情景，而是可供阐释的生活之书，有待我们的文化解读，以构成乡

村文化鲜活的文本叙事。本研究还将依托“解释符号”学的学科方法，综合借鉴、静思回观，用“三

分模式”的方法来指导对“地方性知识”的解构，以提升文化特有者的文化认同，并在“融入”与

“跳出”的路径上，构建一个“理解—传承”的平台，探寻在社会转型时期实现乡村和谐文化重建的

可行性思路，既实现对“无形”文化的传承、更将其寓于“有形”的整体理解之中，因为非物质文化遗产

作为一种“遗产”的特殊之处，它不仅仅是作为文

