

王玲 著

YINYUE TUXIANGXUE YU
YUNNAN MINZU YINYUE TUXIANG YANJIU

音乐图像学

与云南民族音乐图像研究

Yinyue tuxiangxue yu

Yunnan minzu yinyue tuxiang yanjiu

人民出版社

王玲 著

YINYUE TUXIANGXUE YU
YUNNAN MINZU YINYUE TUXIANG YANJIU

音乐图像学

与云南民族音乐图像研究

*Yinyue tuxiangxue yu
Yunnan minzu yinyue tuxiang yanjiu*

● 人 民 出 版 社

策划编辑:陈光耀
责任编辑:陈光耀 易建鹏
装帧设计:周文辉
版式设计:东昌文化

图书在版编目(CIP)数据

音乐图像学与云南民族音乐图像研究/王玲 著.

-北京:人民出版社,2009.5

ISBN 978-7-01-007735-2

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 023748 号

音乐图像学与云南民族音乐图像研究

YINYUE TUXIANG XUE YU YUNNAN MINZU YINYUE TUXIANG YANJIU

王玲 著

人民出版社 出版发行
(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京集惠印刷有限责任公司印刷 新华书店经销

2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:22.75

字数:350 千字

ISBN 978-7-01-007735-2 定价:40.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

2005年度国家社会科学基金项目“少数民族音乐图像研究——以云南为例”（批准号05XZW002）成果

教育部人文社会科学研究2005年度规划基金项目“云南民族音乐图像研究——以滇文化青铜器音乐图像为例”（批准号05JA760016）资助

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版资助专项经费资助出版

序

音乐图像学方面的研究,近年来不断受到学术界的关注,并有许多成果问世,王玲博士撰作的《音乐图像学与云南民族音乐图像研究》一书,便是音乐图像学研究的新成果。

在中国,将音乐图像作为专门的研究对象,似乎还是20世纪50年代以来的事情。随着各地考古发掘工作的进展,大量古代音乐图像资料得以出土,其中既有平面类的绘画,如地画、岩画、器物表面的刻画、帛画、壁画等,又有半浮雕的画像石、画像砖和立体的乐俑、雕塑等,加之地上遗存的古代石窟寺图像资料,中国古代的音乐图像资料可谓品种繁多、丰富多彩,为音乐图像学研究提供了足资引据的实物资料。

对考古发现的音乐图像资料进行研究,既属于音乐图像学研究的范畴,同时也是音乐考古学研究的一个分支。这种研究,与以往所见出土乐器的图录类著述应有所区别。对出土乐器实物进行拍照、绘图等,然后编印成册以供进一步利用,这恐怕不能称之为音乐图像学研究。音乐图像学应是对原生性音乐图像进行的研究,而将出土乐器汇集成图录,则是人们制作的次生性音乐图像。

目前国内的音乐图像学,多见于上述考古发现音乐图像资料的研究,而王玲博士的新著,则集中研索云南地区的音乐图像资料,由远古及于当代,时间跨度很大,且涉及云南诸多少数民族的音乐图像资料。这种研究对象的特点,使得本书将音乐图像学研究,与音乐学、历史学、考古学、文化人类学等多个学科发生交叉和渗透,由此看出作者在这方面所倾注的心力。

云南的音乐图像资料十分丰富,既有考古发现的古代音乐图像,又有现存少数民族音乐图像资料,在音乐图像学研究方面,正适于考古学资料、民族志资料和音乐人类学资料的相互结合运用。这方面的研究,云南学者已经获得成果,如李丽芳教授和杨海涛教授合著的《凝固的旋律:纳西族音乐图像学的构架与审美阐释》一书,便是对云南地区纳西族音乐图像的专门研究。

王玲博士的新著,对云南全省古今音乐图像进行全面的梳理,其中涉及区域和民族音乐发展的历史,以及少数民族音乐与宗教习俗的关系等。本书研究的材料,包括古代文献记载的云南地区少数民族音乐图像,云南地区考古发现的音乐图像,以及作者田野考察所获当今云南少数民族的音乐图像资料。本书对考古材料的解释,运用了民族志类比的方法,为音乐图像学研究做出了有益的探索。同时,本书还运用历时性研究与共时性研究结合的方法,对云南史前和历代音乐图像资料进行综合分析,并对当今云南少数民族音乐图像进行了分类研究。

王玲博士为彝族撒尼学者,生长于云南本土,从一定意义上讲,她具有局内人和局外人的双重身份,在研究工作中具有角色互换的特点。她的专业为英语,同时她又热爱音乐研究。这种专业工作的便利,使她能够接触和阅读相关的英文资料,及时了解国外同行的研究成果,从而扩大自己的研究视野。

王玲博士的专业优长,使她能够与国际学者进行学术对话,如书中对音乐图像研究(Music Iconography)与音乐图像学(Music Iconology)的关系和区别的探讨,即是从语言学视角关注到学科研究的前沿,并提出了作者自己的独立见解。除此书之外,王玲博士还撰有《西方音乐图像研究者眼中的〈韩熙载夜宴图〉》等中英文论作,参与国际音乐图像学界的有关讨论。

音乐图像学是一门年轻的学科,其研究对象和研究方法正处于探索之中。对于缺乏音乐记录和存储手段的历史时期,音乐图像学研究具有不可忽视的价值。以当今民族志音乐图像资料与当地古代音乐图像进行类比,也不失为一种可行的研究途径。音乐图像研究不仅要研究音乐本体,而且还必须研究与音乐有关的各个方面,因此,它需要人文社会科学领域的学者参与,与音乐学者一道,对音乐图像所包蕴的音乐本体和音乐文化内涵,进

行全面深入的探究。王玲博士的新著,在这方面做出了可贵的探索,值得向读者推荐。

方建军

2008年2月6日于天津音乐学院

序

二

萃 聚 式
2008年5月10日

音乐图像学是20世纪初诞生的一门音乐历史研究领域的新兴学科,其学科理论与整合型研究方法,提供了对音乐图像这类特殊的美术作品进行合理阐释的坚实基础。20世纪80年代以来,具有跨学科研究性质的音乐图像学在西方勃兴,但其学科概念直至20世纪80年代末才引入中国。因此,从总体来看,现代意义的中国音乐图像研究还有诸多有待开拓的余地。

云南是音乐图像资源特别丰富的地区,在各民族历史上遗留的崖画、青铜器、壁画、绘画、宗教典籍、饰物等载体上,都有大量带有民族特点的音乐图像。曾有学者研究过云南某些民族或某种载体的音乐图像,并取得相关成果。但音乐图像学作为一门新兴学科,至今尚未有学者从音乐图像研究的视角,自觉地站在音乐图像学的立场上,应用其学科理念和规范,从整体上进行系统的云南民族音乐图像研究及宏观的理论概括。

云南彝族(撒尼)学者王玲的《音乐图像学与云南民族音乐图像研究》,就是运用音乐图像学这一新兴学科的研究方法,来研究云南民族音乐图像的具有一定创新意义的著作。

《音乐图像学与云南民族音乐图像研究》从以下五个方面对云南民族音乐图像展开了具体的探讨:

第一,比较全面系统地搜集和整理了自远古至清代云南各民族丰富的音乐图像资源,并结合书面记载对这些音乐图像资源进行了认真的梳理和分类。

第二,对云南民族音乐图像乐舞文化进行了分期,勾画出云南民族音乐

图像的发展脉络,揭示不同时期云南民族音乐图像及其所反映的音乐舞蹈的特征。云南历史上不同时期都遗留有大量音乐图像资料,作者参考了前人对清代以前云南艺术历史的分期,以典型的音乐图像载体形式作为分期标准,把清代以前的云南民族音乐图像乐舞文化分为相对独立的五个时期,分别叙述各个时期云南民族音乐图像的主要内容,探寻音乐图像与相关时代各民族雕刻绘画、音乐舞蹈之间的联系,概括不同时期云南民族音乐图像的典型特征,展现云南民族音乐图像及其所反映的相关民族音乐舞蹈文化的历史演变过程。

第三,进行了云南民族音乐图像的典型个案研究。首先,描述云南民族音乐图像的形式要素和内容,分析其刻画的音乐舞蹈类别、表演时间和场景。进而探讨其创作意图、艺术家个性、所属文化背景、所体现的文化习俗,追溯其形式因素的本原、与现实的联系等要素,确定其本质含意,解读和阐释其文化学、艺术史和美学意蕴,说明有关民族史、文化学与艺术史的问题。

第四,对云南有代表性的少数民族——白、藏、傣、纳西族的音乐图像进行深入研究。通过整体的系统研究,结合典型个案分析,阐释云南有代表性的少数民族的音乐图像所蕴涵或象征的神话、巫术、民族历史、社会环境、文化特征、艺术传统、宗教情结、审美心理等意蕴,概括各少数民族音乐图像的不同特点,以开拓云南民族音乐图像研究,为探索云南民族音乐图像研究的理论做必要的准备。

第五,对云南民族音乐图像研究进行初步的理论概括。通过对不同时期、不同民族、不同载体音乐图像的研究,作者不仅归纳出云南民族音乐图像的主要特点、音乐本体特征、文化意蕴,而且从中引申出对保护和开发云南民族音乐图像的思考、对文化艺术交流的启示,指出云南民族音乐图像研究的价值意义以及发展中国音乐图像研究的前景。最后,作者对音乐图像研究本身进行了理论概括,包括音乐图像的本质、音乐图像的表现性以及音乐图像研究应注意的问题。

总之,《音乐图像学与云南民族音乐图像研究》从音乐图像学这一新兴学科与云南民族音乐图像研究相结合的视角切入,对云南民族音乐图像这一富有新意的选题进行了比较系统而又独到的研究,从而对中国音乐图像研究做出了资料与理论两方面的贡献,丰富了中国音乐图像志与音乐图像

研究,有助于充实、完善音乐图像学这一新兴学科的理论体系及音乐图像研究方法,推动音乐图像研究的深入开展。

我们以诚挚的喜悦祝贺王玲博士《音乐图像学与云南民族音乐图像研究》的问世,更以热烈的企盼等待着她的更多更好的音乐图像研究论著出现。

王耀华 谨识

2008年2月26日于福建师范大学

目 录

序一	1
序二	4
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	3
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	21
二、世俗主题	23
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	32
第四节 音乐图像研究的意义	35

一、理论价值	35
二、现实意义	42
三、跨文化研究意义	45
第五节 音乐图像学的发展历史及国内外研究现状述评	47
一、西方音乐图像学的发展历史及研究现状	47
二、中国音乐图像研究的开展及现状	54
三、云南民族音乐图像研究的探索与创新	64
第二章 云南民族音乐图像的分期及音乐图像个案研究	67
第一节 史前乐舞文化时期云南民族音乐图像研究	67
一、史前乐舞文化时期云南崖画音乐图像概述	67
二、典型个案研究——沧源崖画舞蹈图像研究	71
第二节 战国—西汉青铜乐舞文化时期云南民族音乐图像研究	92
一、战国—西汉青铜乐舞文化时期云南民族音乐图像概述	92
二、典型个案研究——古滇文化青铜器音乐图像研究	93
第三节 (东)汉晋乐舞文化时期云南民族音乐图像研究	144
一、汉代墓室壁画、画像石、画像砖音乐图像概述	144
二、(东)汉晋时期云南民族音乐舞蹈图像研究	146
第四节 南诏(唐)大理国(宋)乐舞文化时期云南民族音乐图像研究	150
一、南诏大理国雕刻绘画艺术的发展为音乐图像创造了物质载体	151
二、南诏大理国音乐舞蹈艺术的繁荣为音乐图像提供了表现内容	152
三、南诏大理国雕刻音乐图像	160
四、典型个案研究——《南诏图传》绘画音乐图像研究	162
第五节 元明清乐舞文化时期云南民族音乐图像研究	167
一、文献记载的云南民族音乐舞蹈与云南民族音乐图像的联系	168

二、云南明清壁画音乐图像概述	174
三、典型个案研究——清代壁画《松下踏歌图》音乐 图像研究	178
第三章 云南有代表性的少数民族音乐图像研究	182
第一节 云南白族佛教音乐图像研究	183
一、大理国时期《张胜温画卷》绘画音乐图像研究	184
二、明代大理白族雕刻绘画佛教音乐图像	192
三、清代大理白族木雕音乐图像	193
四、大理白族佛教音乐舞蹈及其特点	194
五、大理白族音乐图像展现的佛教乐舞发展轨迹	196
第二节 云南藏族佛教音乐图像研究	198
一、藏族佛教乐舞的历史源流	198
二、云南藏族佛教音乐图像	201
三、云南藏族佛教音乐舞蹈及其特点	206
第三节 云南傣族南传上座部佛教壁画音乐图像研究	209
一、傣族南传上座部佛寺壁画的历史源流	210
二、傣族南传上座部佛寺壁画音乐图像	212
三、傣族南传上座部佛教壁画音乐图像个案研究	223
四、傣族南传上座部佛教音乐舞蹈及其特点	230
第四节 云南纳西族东巴教音乐图像研究	234
一、纳西族东巴象形文字里的音乐图像	235
二、纳西族东巴教绘画音乐图像	238
三、纳西族《东巴舞谱》音乐图像研究	243
四、纳西族东巴乐器道具舞图像研究	246
五、纳西族殿堂壁画音乐图像研究	249
六、纳西族东巴教音乐图像的特征和意蕴	256
第五节 云南其他民族、其他载体的音乐图像研究	264
一、《云南种人图说》插图音乐图像	264
二、古代彝族毕摩绘画音乐图像	269
三、云南其他地区宗教音乐图像	272

四、傣族银饰音乐图像·····	273
第四章 云南民族音乐图像研究的理论概括及其启示·····	275
第一节 云南民族音乐图像研究的理论概括·····	275
一、云南民族音乐图像的表现性·····	275
二、云南民族音乐图像的主要特点·····	280
三、云南民族音乐图像的音乐本体特征·····	284
四、云南民族音乐图像的文化意蕴·····	296
第二节 云南民族音乐图像研究的启示·····	307
一、对保护和开发云南民族音乐图像的思考·····	307
二、对文化艺术交流的启示·····	309
三、云南民族音乐图像研究的价值意义·····	312
四、发展中国音乐图像研究的前景及意义·····	314
第三节 对音乐图像研究的理论思考·····	319
一、音乐图像的本质·····	319
二、音乐图像的表现性·····	323
三、音乐图像研究应注意的问题·····	325
参考文献·····	331
附录 正文插图目次·····	341
后 记·····	347

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记录下来,这些形式包括语言文字(口头的或是书面的)、音乐(用符号保存下来的或是只有声音留存的)以及图像(动态的或是静态的)。很久以来,记述音乐的文字和音乐作品本身一直是音乐学者研究的重点,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20世纪中叶才开始出现的现象。

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,在很多场合还有乐器伴奏。跳什么舞蹈,相应配以什么样的歌曲或乐曲,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

^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。

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,相当于另一英文单词 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,这种音乐就越难找到。一种音乐文化的历史距离现在越遥远,收集有关信息就越困难。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。由于古代音乐的久远性,加之古代记谱法的不完备,古代音乐不容易为现代人所认识。早期的声乐和器乐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。

音乐图像本身并不能算作“文物”,但由于它们是依附于一定的实物而保存下来的一种“遗迹”,有着重要的实物价值,因此长期以来,论述史前、古代和中世纪音乐文化的学者们一直诉诸音乐图像和文本研究。现在研究人员只能借助考古(文物)、文献(文字资料)、音乐图像等手段来开展研究,以追寻古代音乐的盛况。但由于受特定时代及编撰者思想水平等因素的局限,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,虽有文献记载和古谱可考,但它们都缺乏形象性和直观性,因此音乐图像的研究不可缺少。古代许多有价值的音乐、舞蹈、表演艺术都仍遗留在古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,音乐图像因这种无可比拟的优势而为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。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^①),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。^②

图像学者认为,了解相关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。20世纪70至80年代,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意的多元论。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。^③在音乐图像研究中,因为视觉媒介表现内容的代码和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,必须考虑到这一因素,方能解释为何当时的法国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获许出现在图像上。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,由于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,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 [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。

② 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。

③ Sadie, Stanley (Ed.): *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, Second Edition. London: Macmillan Publishers Limited, 2002, Volume 12, p. 54.