

苍洱文苑丛书

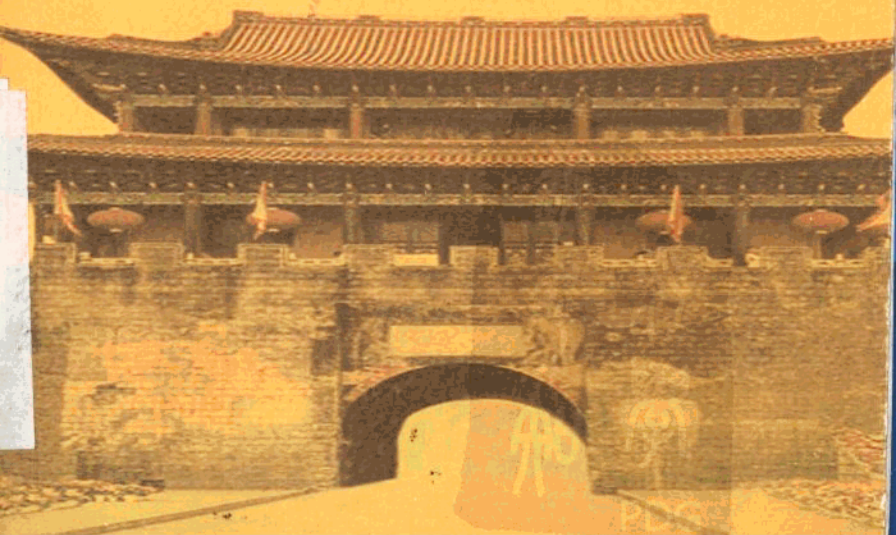
DABENQU JIANZHI

杨政业 主编

大本曲简志

大理白族自治州文化局 编

云南民族出版社

DABENQU JIANZHI

《苍洱文苑丛书》编委会

总 顾 问：刘 平 赵立雄

顾 问：沈家明 黄永华 杨宴君

主 编：杨政业

副 主 编：史晋云 杨葆红 张明曾

主撰人员：张明曾 黄永亮 张绍奎 王 瑞

序 一

中共大理州委常委宣传部长 黄永华

白族大本曲是大理白族自治州实施建设民族文化大州工程中，一项群众基础最为广泛、参与性最强的说唱曲艺文化。近年来，州文化局组织精兵强将，开展了一系列采访、座谈和抢救性的搜集整理工作。在先后出版了一批白族大本曲作品和艺人传略的基础上，《大本曲简志》也付梓出版了。这是云南省各兄弟民族中惟一的一部说唱曲艺志书，是大理州白族人民文化生活中的一件大喜事，也是大理州精神文明建设的一项丰硕成果。

白族具有十分优秀的、古老的、丰富多彩的戏曲、曲艺、音乐文化，其中大本曲是白族曲艺的优秀传统之一，素以“南腔、北腔、海东腔”各领风骚；以“三腔九板十八调”著称于世。早在一千多年前的《南诏德化碑》和一些南诏时期的有字瓦片及碑刻就刻有“白语汉字”，北宋《五代会要》大长和国的奏疏中也有近似大本曲句式的“三七一五”诗体。到14世纪，大理白族学者杨黼所作的《山花碑》，便开创了白族大本曲唱词格式的一代先河。由此可见白族大本曲的渊源，可以上溯到一千多年前。

白族大本曲渗透着白族的历史变迁、社会变革、民族习俗、人文科学和娱乐，具有亦庄亦谐、风趣幽默的叙事方式和悲喜人生、声情并茂的说唱风格，以及寓教于乐的诸多特点，反映

了白族人民勤劳勇敢、淳朴善良、忠贞爱情、团结向上、与时俱进的精神风貌。它是白族人民精神生活中不可缺少的组成部分，是千百年来白族人民聪明才智的结晶。将这样一份白族民间喜闻乐见的精神财富，编成一部脉络清晰、文字简约、资料翔实、可读性强的简志，是一件承前启后、功在当代利在千秋的极有意义的工作。同时表明了我们对于民族民间文化遗产进行全面系统的整理工作已经达到了一个新的高度，也预示着今后对大本曲说唱艺术的研究将更加广泛深入，并将对白族文化艺术的全面发展产生深远的影响。今天，如何在继承优秀民族文化传统的基础上，有所创新，有所发展，有所突破，不仅是所有文化艺术门类面临的课题，也是白族大本曲面临的课题。大本曲应在曲调、风格、样式上有创新，要在演出方式上有变化和发展。相信勤劳智慧的白族人民，随着时代的发展，不断创新自己的民间艺术。

新世纪，新千年，我们的民族文化又将面临一次从传统到现代的转型。在这一转型过程中，保存和抢救那些即将消失的优秀民族传统文化，正确地继承和发扬光大这笔巨大的人类文化遗产，使各民族优秀的传统文化融入中国现代化进程的大潮中重放异彩，对人类文化发展具有重要的意义。《大本曲简志》的出版，正是回应了这一时代的精神，大本曲中贯穿着的惩恶扬善的思想主题和浸透着的开拓进取、自强不息的民族精神，正是我们今天需要大力提倡和弘扬的精神。所以，我相信，并期望，通过这一本简志的出版，达到一花引来百花开、千红万紫扑面来的效果，创作出更多更具有时代特征的大本曲唱本，产生更多关于大本曲艺术研究的著作，孕育出更多的大本曲艺人，在多民族的祖国文艺百花园中大放异彩，为建设民族文化大州做出更大的贡献。

序 二

大理白族自治州人民政府副州长 杨宴君

大本曲是白族独有的民族曲艺艺术。它在白族人民中流传最为广泛，最为久远。在一年四季白族众多的传统节日中，群众除参与耍龙耍狮、歌舞娱乐之外，最吸引人的就算是大本曲演唱了。

在白族村寨中，大本曲演唱的场景总是热烈隆重的。宽敞的村场中，大本曲高台张灯结彩，成百上千的男女老少坐在高台前，聚精会神地聆听唱曲师傅演唱，场上鸦雀无声。只有唱曲师傅时高时低，时喜时悲，时而舒缓时而激扬的唱曲声和三弦伴奏的优美旋律。有的人家有喜庆之事也请唱曲师傅到家中演唱，一唱就是三场五场，甚至十场二十场。场中休息时，主人还用热气腾腾的红糖糯米稀粥、三道茶招待听曲乡亲。三坊一照壁、四合五天井的白族庭院中，主客熙熙攘攘，喜气盈盈，情趣盎然，一派浓厚的民族文化生活景象惟苍山洱海这一方乐土所独有。

大本曲，顾名思义，是传唱大本（长篇）故事的。其演唱形式为一人坐唱，一人以三弦伴奏，表演形式简单，仅凭手中的一块手巾或一把纸扇作有限的动作。但一大本故事，情节曲折，人物矛盾，戏剧冲突，起伏迭宕，却把听众深深吸引。随着故事情节的发展，场上时而发出低声歔歔，时而发出吃吃的笑声。唱到

十分悲伤处，妇女们不禁珠泪涟涟。这时，就是最顽皮的孩子也会变得特别安静。大本曲感人的力量之强，令人惊叹。

大本曲是白族文学与音乐的完美结合。它用白语演唱，曲词基本上是白族“山花体”诗歌。“山花体”诗歌按白族传统歌唱词曲的韵律和“花上花”、“翠茵茵”、“油勒油”、“唠利唠”四大韵合辙押韵。读来抑扬顿挫，节奏鲜明，朗朗上口；唱来如行云流水，舒畅自如，优美动听。能很好表现喜怒哀乐的情绪，叙述曲折婉转的故事。大本曲有“三腔九板十八调”（南腔）、“三腔九板十三调”（北腔）一整套白族特有的板腔音乐体系，能塑造各种各样丰富多彩的音乐形象，抒发纷繁复杂的思想感情。听之使人陶醉，得到艺术享受的满足。

传统的大本曲曲本，绝大多数是白族艺人们根据民间广为流传的汉族故事经过二度创作，移植改编而成的。在二度创作过程中，使用白族最优美的诗歌语言，注入了白族人民的思想情感、风俗习惯，使汉族故事白族化了。现存的一百多本传统曲本，都贯串着惩恶扬善、颂扬真善美这个主题。因此，它具有鲜明的教化作用，以及净化心灵、陶冶人情操的社会功能。建国后，艺人们受到新生活的激发与熏陶，也创作了不少新曲本。这些新曲本，以满腔的热情歌颂了中国共产党领导下人民崭新的精神风貌和美好生活。

无论就白族的文学、音乐、习俗、语言、文字以及白族文化与汉文化相互交融的关系等诸多领域而言，大本曲都是一座文化宝库，值得深入挖掘和研究。在高新科技突飞猛进发展的今天，大本曲依然根深叶茂，深深扎根在白族民间，深受人民群众喜爱。大本曲艺人们走村串寨，每人每年仍可演唱数十场乃至上百场，听众依然熙熙攘攘，成百上千，显现出大本曲旺盛的生命力。

为了继承民族优秀传统文化，深入贯彻江泽民同志“三个代

表”的思想，实施州委州人民政府提出的建设民族文化大州的工程，大理州各级文化部门采取了一系列旨在保护和弘扬优秀传统文化的切实举措。编辑出版这本《大本曲简志》，是这些举措之一。担任本书编撰工作的几位同志，是大理州长期从事大本曲创作、演唱并有所研究的老文艺工作者。他们本着实事求是的科学精神，对大本曲作客观、全面、系统、简洁的记述。编撰中注重学术性和民族性。本书的出版，是对白族大本曲作了一次总结性的梳理。虽限于志书体例，对大本曲诸多方面没有展开学术性讨论，只作客观的简单记述，但书中也汲取了以往学术界对大本曲研究的成果，是一本截至目前阐发白族大本曲艺术资料性最强、学术观点最明确的著作。我们相信，这本简志的出版，必将对白族大本曲的继承、发展、繁荣起到重要作用，同时为文艺界的创作、学术界对白族文化艺术的研究奠定坚实的基础。愿白族大本曲的演唱、创作、研究在此基础上，取得更可喜的成就。

2002年1月于大理

大理文化典籍图书总序

大理，是个地理概念，又是个历史概念，也是个文化概念。

当我们把它作为一个地理概念的时候，它最基本的含义是山清水秀的苍山洱海、交相辉映的风花雪月、四季如春的宜人气候和如诗如画的田园风光；当我们把它作为一个历史概念的时候，它意味着云南古代文明的源头，各民族开疆拓土的丰功伟绩以及南诏和大理古国在统一祖国边疆、贯通中华民族上下五千年的历史、形成不可分割的民族大家庭方面做出的历史贡献；而当我们把它作为一个文化概念的时候，它无处不在诠释着“人知礼乐”的文化启蒙、亚洲文化十字路口古都的缘由、具有丰厚中华民族传统文化底蕴和鲜明民族特色的中华民族区域性文化。大理既是明朗的又是神秘的，既是单纯质朴的又是绚丽多姿的。自然造化和人类历史把人间诸多美妙的事物在这里交融整合，构成了各种美丽、丰富、神奇的景象。大理，是一部魅力无穷而又难以一下子完全读通的书。

在新世纪到来之际，面临着经济全球化的挑战，民族文化建设被提到了前所未有的战略地位。因为文化是国家民族的标志、民族精神的象征。各民族都必须站在民族振兴和可持续发展的高度，在充分继承优秀传统文化的基础上，学习和吸收人类的一切优秀文化成果，不断发展、不断创新，努力建设面向现代化、面

向世界、面向未来的，民族的科学的大众的社会主义文化，共同推进中华民族的伟大复兴。云南作为一个多民族的省份，把文化立省作为新时期现代化建设的一项重大举措。不言而喻，古代的大理曾是云南政治、经济、文化、交通的中心，现代的大理又是中国连接东南亚、南亚国际大通道的滇西枢纽，理所当然地必须切实加强自治州的民族文化建设。因此，把大理这部浩瀚的大书读懂读通，对其丰富的内涵进行深层的发掘，深度的探索，更充分地揭示它融自然风光、历史文化和民族风情为一体的精华，更完整地表现大理历史文化的悠久、精深和多样的风貌，更广泛地反映了建国以来大理各族人民承前启后、继往开来的智慧和创造，展示各条战线所取得的伟大成就以及在教育、文化、科技方面的丰硕成果，让世界全面了解大理，再塑大理美好形象，也为后代子孙留下宝贵的精神财富。这对于国家实施西部大开发战略、维护祖国统一、加强民族团结、促进边疆民族经济振兴，都将产生极其深远的影响。

基于这个出发点，大理白族自治州人民政府决定从“十五计划”开始，统筹规划。分期分批地推出一系列解读大理的文化典籍图书。《大理文化典籍图书》将密切配合民族文化工程、文化精品工程、文明走廊工程和文化长廊工程的实施，集中反映各个领域、各个阶段标志性的文化成果。它包容历史文化典籍、社会科学和自然科学研究成果、古今人物传记、地方风物志述、文学艺术精品等等，以全方位、高品质、跨世纪的胸襟，展示大理各民族文化的精华，使之成为一把把启开大理文化宝库之门的金钥匙。

谨以为序。

大理白族自治州文化典籍图书编审委员会

2001年10月

目 录

序 一	黄永华 (1)
序 二	杨宴君 (3)
大理文化曲籍图书总序	(6)
大事记	(1)
第一章 大本曲的历史	(9)
第二章 大本曲的流布	(12)
一、音乐特色	(15)
二、语言特色	(17)
第三章 大本曲的传承	(19)
一、艺人的传承	(19)
二、三弦手的传承	(23)
第四章 大本曲的创新发展	(26)

第五章 大本曲曲目	(32)
一、曲目分类	(32)
二、传统曲本来源	(37)
三、曲本结构	(106)
四、汉族故事白族化	(115)
第六章 大本曲音乐	(124)
一、音乐的组成	(124)
二、唱词的音韵特点	(141)
三、旋法和润腔特色	(144)
四、乐队和伴奏手法	(148)
第七章 大本曲风俗	(152)
一、演唱	(152)
二、礼请	(157)
三、楹联	(158)

附 录

大理白族自治州曲艺家协会会员名录	(163)
大理白族自治州业余曲艺队人员名单	(168)
大本曲艺人小传	(169)
后 记	(182)

大 事 记

现存最早的大本曲抄本抄于清光绪年间。

白族著名学者张旭解放前曾在邓川见到过以杜文秀起义为内容的大本曲木刻曲本。

1936年昆明市鑫文书局出版汉族故事唱本《新刻龙碑记》全本。在该书附页上刊印了《滴水珠》等13本汉族故事唱本名录。这些汉族故事唱本，都有移植的白族大本曲曲本。

20世纪50—60年代中期，白族大本曲艺人杨汉、杨绍仁、黑明星、杨益、李明璋等，创作和演唱都极为活跃，李明璋创下了年演唱280多场的记录。白族大本曲在漫长发育发展历史的基础上，各地艺人形成了自己独特鲜明的演唱风格，由此，白族大本曲形成了三个流派，即以大理古城为中心，古城以南著名艺人杨汉为代表的南腔；古城以北著名艺人杨绍仁、黑明星为代表的北腔；洱海以东著名艺人李明璋为代表的海东腔。“三腔”艺人在洱海周围走村串寨，长年演唱，带徒传艺，促成了大本曲的空前繁荣。

1950—1962 年这段时期，大本曲《柳荫记》、《火烧磨房》改编为大本曲剧。同时期创作演出的大本曲剧有《施善泽入社》、《喜讯》、《上关花》、《搬家》、《夫妻竞赛》等。

1954 年大理县文化馆干部马泽斌创作了大本曲剧《入社前后》，由民间艺人杨显臣翻译成白语，由马泽斌导演，用白语大本曲唱腔演出。1955 年，马泽斌又与黑明星、金涌合作，将《入社前后》改编成大本曲剧《施善泽入社》，由湾桥公社俱乐部演出。杨绍仁饰施善泽，黑明星设计音乐。

1954 年，大理县文化馆将白族姑娘黑必良推上高台演唱大本曲，开创了白族妇女演唱大本曲的历史，打破了白族妇女禁止唱大本曲的传统习俗。

1956 年，白族著名大本曲南腔艺人杨汉到北京出席全国音乐周。他创作演出的大本曲唱段《大理好风光》深受文化部领导和音乐界赞誉。此节目在云南省文艺会演中荣获创作、表演、音乐、节目四个一等奖。

1956 年，大理县周城文艺宣传队成立，经常演出大本曲剧和吹吹腔戏。

1957 年 11 月，《大本曲音乐》由云南人民出版社出版，云南人民印刷厂印刷，新华书店云南分店发行。全书收集、记译了著名艺人杨汉、黑明星、张李仁演唱，禾雨记译的大本曲唱腔、大本曲民间唱调共 47 首。

1958 年 5 月，以著名音乐家郑律成为首的中央歌舞团辅导

组到大理举办了1期(3个月)文艺骨干培训班,培训结束留下40人组成“大理市业余文工团”,以演出大本曲剧为主。

1958年,著名大本曲北腔艺人杨绍仁进大理县业余文工团担任大本曲唱腔教员。他创作导演了大本曲剧《喜讯》,并担任主角。

1958年,白族姑娘杜德平出席全国曲艺会演。她演唱了大本曲《灯塔》,受到周恩来总理的亲切接见。

1959年2月,“大理白族自治州白剧团”正式定名。著名大本曲艺人杨汉、杨绍仁进团担任教员。

1960年,大本曲北腔著名艺人杨绍仁出席全国第三次文代会,受到了毛主席等党和国家领导人的亲切接见。

20世纪60年代,大本曲海东腔著名艺人李明璋在演唱实践中,为增强大本曲的表现力,适应听众的审美需求,大胆创新,在行腔、节奏、速度等方面对传统大本曲作了较大的改革创新,形成自己独特的演唱风格。他还把大理白族民间小调、“十二属”、“拳调”以及“剑川白曲”和“泥鳅调”按大理白语发音引入大本曲唱腔,并在演唱中采用一些简单道具作表演,很受听众欢迎。他的这些改革创新,普遍被其他大本曲艺人采纳运用,丰富了大本曲音乐体系,为大本曲的发展创新做出了突出贡献。

20世纪60年代,大理、洱源县的文工队在舞台演出中,把大本曲唱段发展成独唱、对唱、表演唱、齐唱多种形式的节目,把传统大本曲演唱的“一人弹”发展成小乐队伴奏,演出效果尚

佳，颇受群众欢迎。

1963年前后，大理州白剧团移植演出了一批现代戏，如《小二黑结婚》、《南海长城》、《社长的女儿》、《三里湾》、《江姐》、《两块六》、《送货路上》、《补锅》、《打铜锣》等，充分运用了大本曲和吹吹腔戏的唱腔和表演程式。大本曲剧的大量创作演出以及吹吹腔戏的整理、恢复演出，共同促进了白剧的创作和演出的繁荣，同时，为以后白剧的进一步兴盛奠定了基础。

1964年10月，由李明璋、何芳秀演唱，黄永亮伴奏的大本曲节目《试验田中一枝花》，参加全国少数民族业余文艺观摩大会演出，受到毛主席等党和国家领导人的亲切接见，中央人民广播电台将该节目录制成唱片，在全国发行。在毛主席发表声援刚果（利）声明时，黄永亮、何芳秀被选为少数民族代表，登上天安门观礼台。

1965年，“大理白族自治州大本曲协会”成立，州人民政府批准成立机构，下达编制，选派专人从事大本曲的收集、整理，做联络服务工作。

1979年，大本曲北腔著名艺人黑明星出席全国民间诗人座谈会，他即兴创作山花诗《我是一只画眉鸟》，在会上演唱。歌中唱道：“我是一只画眉鸟，一出窝来爱唱歌。春春秋秋唱不停，人人乐哈哈。狂风一阵劈头刮，鸟断歌声花谢朵；‘十年’只听乌鸦叫，不听鸟唱歌。雨后天晴乌云消，画眉展翅又出窝。‘四化’前景唱不尽，歌声满山河。”与会领导和诗人为白族民间诗人创作才华感到震惊。黑明星唱出了粉碎“四人帮”后广大文艺工作者的心声，被《光明日报》等全国报刊争相刊载。

1979年，大理文化馆请大本曲南腔著名艺人杨汉、北腔著名艺人黑明星、海东腔著名艺人杨志龙到馆内演唱，对大本曲南腔九板十八调，北腔九板十三调，三弦弹奏曲《大摆三台》、《小摆三台》和海东腔部分唱腔，作了全面、系统、完整的录音和记译。

1981年，“大理县大本曲研究会”成立。

1981年“大理州大本曲工作者代表会”召开，选举产生了大理白族自治州大本曲协会理事会，讨论通过了章程。

1984年，中共大理州委宣传部、州文化局批准，成立“大理州业余曲艺队”，编创大本曲、本子曲节目，在大理、洱源、宾川等地演出。

1984年7月31日，著名大本曲艺人杨汉逝世。他生前为全国曲艺家协会会员、云南省文联委员，大理州曲艺家协会名誉理事长，州人大、州政协委员。

1986年，正式出版了分别由大理文化馆和大理州文化局编辑，云南人民出版社出版的两本《白族大本曲音乐》。大理州文化局编辑的《白族大本曲音乐》一书，记译的唱腔较为完整，而且还编入了关于大本曲音乐特色、文学结构、汉字记白音、曲目等方面的论述文章和知名艺人传略。

1986年，全国电视曲艺大赛，大理州施珍华创作的大本曲节目《本主不吃牛》获文化部颁发的三等奖。

1987年，大理州文化局组织专门工作班子，集白族大本曲和民歌音乐之精华，采取配器和大乐队伴奏，录制了《白族乡音》录音带一、二、三辑，投放市场，共销售5万多盒。《白族乡音》传播到了36个国家和地区。

1991年，大理州人大常委会作出决定，将千年古市三月街定为“大理州三月街民族节”。白族大本曲作为民族节文艺活动的固定项目，会期间由大理州三月街民族节组委会文艺处主办，在古街场搭高台，开展一年一度的大本曲会演，给艺人提供每年一聚、切磋艺技、展示才华的机会。

1992年3月，中国文艺出版社出版发行《白族音乐志》。编撰《白族音乐志》是国家艺术重点科研项目。《白族音乐志》是我国第一本全面记述一个民族传统音乐文化的志书，它的出版，填补了我国少数民族音乐专志的空白，是白族音乐的百科全书。

1992年6月，黄永亮创作的大本曲节目《求亲》获云南省政府文艺创作奖。

1992年6月，云南省少儿曲艺大赛，大理州周娜、罗慧琴、席文、牛静四位小朋友联唱的大本曲表演唱《白州飞起金凤凰》获一等奖。该节目由马福民、赵绍莲创作，赵绍莲导演，大理市少年艺术学校演出。

1993年9月，由文化部、国家民委、中国曲艺家协会、内蒙古自治区政府联合举办的“全国少数民族曲艺展演”在内蒙古自治区呼和浩特市举行，大理州施珍华创作的大本曲节目《三塔