

国家社会科学基金项目
云南省哲学社会科学“九五”规划项目

凝固的旋律

李丽芳 著
杨海涛

纳西族音乐图像学
的构架与审美阐释

云南人民出版社

本书获 云南省社会科学学术著作出版基金资助
云南师范大学学术著作出版基金资助

图书在版编目(CIP)数据

凝固的旋律：纳西族音乐图像学的构架与审美阐释/李丽芳、杨海涛著. —昆明：云南人民出版社，2002. 10

ISBN 7 - 222 - 03536 - 2

I. 凝... II. ①李... ②杨... III. 纳西族—民族文化—研究 IV. K285.7

中国版本图书 CIP 数据核字(2002)第 068041 号

责任编辑 杨云宝 文艺蓓
装帧设计 王玉辉 王睿韬

凝固的旋律

——纳西族音乐图像学的构架与审美阐释

李丽芳 杨海涛 著

云南人民出版社出版发行 (昆明市环城西路 609 号)

邮编：650034

云南新华印刷一厂 印装
云南新华彩印厂

开本：889 × 1194 1/32 印张 10.875 字数 260 千

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数：1—1000

ISBN 7 - 222 - 03536 - 2/G · 686

定价：26.00 元

凝固的旋律

——纳西族音乐图像学的构架
与审美阐释

李丽芳 杨海涛 著

云南人民出版社

内容提要

音乐图像学是西方20世纪80年代兴起的一门跨学科文化研究的前沿学科,其研究的主要对象是古代流传下来和考古发掘出来的音乐舞蹈图像资料。本书在田野调查的基础上,首次将西方音乐图像学的理论和研究方法运用于云南纳西族音乐图像文化研究之中。通过对纳西族东巴象形文字、绘画、乐舞、造型艺术等方面的剖析,揭示了蕴藏在纳西族音乐图像后面深层的文化意义,构建了纳西族音乐图像学的研究框架。

Abstract:

The Musical Iconography is an avan-guard cross-culture subject which rose in 1980s. Its main object of study is the musical dances and images handed down from the past. Based on the field research, the book uses the theories and research methods of western Musical Iconography on the musical images of cultural research of Yunnan Naxi ethnic group for the first time. It has discovered the cultural meanings behind the musical images of Naxi ethnic group, and formed the research fram of musical iconography of Naxi ethnic group, through analysis such as Naxi people s Dongba hieroglyph, drawings, music dances and modelling arts.

ISBN 7-222-03536-2

9 787222 035362 >

ISBN 7-222-03536-2/G · 686

定价: 26.00 元

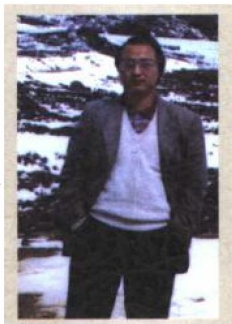

作者简介

李丽芳

云南师范大学教授。1984年云南师范大学中文系毕业留校任教至今。1995年北京大學哲学系访问学者。学术研究涉及写作学、文艺理论、民族文化学，发表论文50多篇，著有《微型小说创作论》等。另外，创作过小说、散文、影视剧等文学作品，曾获多种论文及图书奖。2002年4月受香港城市大学中国文化研究中心邀请就“纳西族音乐图像学研究”做系列学术讲座。在学术及艺术中审视过去的一切，尝试以不同的形式表达自己对世界的看法。

杨海涛

副编审，1963年生于昆明，祖籍山东省日照市。1985年毕业于云南大学中文系，现就职于云南省文学艺术界联合会，从事云南少数民族民间文化、民俗学研究。10多年来，在对云南少数民族进行田野调查中，走遍奇境云南的山山水水，对边地文化感悟颇深，试图重新阐释少数民族文化。已发表学术论文《民间口传文学中的人与自然——西南少数民族生态意识研究》、《试论西南蛇神话类型及其历史内涵》等10余篇。

序 言

叶 朗

我国传统艺术的遗产极其丰富，极其辉煌，如在绘画、书法、音乐、舞蹈、戏曲、园林、建筑、雕塑、工艺美术等领域，都有几千年的积累，都有伟大的创造。这些遗产，有的还埋在地下，等待我们去发现。近十几年，我们考古工作者的许多发现，如四川广汉三星堆的青铜器、山东青州的佛雕艺术品，可以说都震惊了世界。另外有些遗产虽早已面世，但它们的价值和意义，还有待于人们进一步去研究和认识。

在长期的历史发展过程中，我国 56 个民族都有自己独特的审美文化和艺术创造，例如，云南丽江的纳西族就构筑了一个包括东巴象形文字、东巴舞谱和纳西古乐等在内的庞大的东巴文化体系。正是 56 个民族各具特色的创造，构成了中华民族伟大的、色彩极其丰富的传统艺术遗产。

中华民族传统艺术的遗产是中华民族的宝贵财富，也是全人类的宝贵财富。1987 年以来，我国有 25 处文化古迹被联合国教科文组织列为“世界文化遗产”，其中包括体现东巴文化特色的云南丽江古城。2001 年 5 月，联合国教科文组织又把昆曲列为首批“人类口述的非物质的遗产”，这些都是很好的证明。

中国传统艺术是中华民族本土文化的结晶，是中华民族集体记忆，有极高的审美价值和文化价值，有深刻的精神内涵，需要我们去研究、发掘、弘扬。但是，长期以来，我们对传统艺术缺乏充分的理论研究和理论说明。在文化界、艺术界，人们对于传统艺术的创作是比较重视

的，而对于传统艺术的理论研究，相对来说就不够重视。我们没有建设一支有足够数量的、高水平的研究队伍，特别是没有有计划地培养新一代的研究传统艺术的理论人才。对于传统艺术，我们往往还只是限于叫好，至于究竟好在哪里，我们还是说不太清楚。也就是说，我们对于传统艺术还是缺乏深入的理论的说明。我们很少看到在学术上具有原创性的研究著作，特别是很少看到具有国际视野同时又具有国际影响的研究著作。在有些艺术门类，我们的研究水平还不如国外的学者。还有许多非常有价值的艺术遗产的巨大空间至今还无人涉足，有的只有少数几个人在研究。我们历史上还有极其丰富的艺术理论的遗产(画论、书论、乐论、曲论、舞论、造园理论等等)，但至今我们还没有一本《中国艺术批评史》的著作(《中国文学批评史》的著作早在解放前就有了，解放后各大学中文系都有一批学者在进行中国文学批评史的研究，并做出了很多研究成果)。

现在我们已经跨入 21 世纪。21 世纪是中华民族伟大复兴的世纪。在这一新的时代条件下，加强对我国传统艺术遗产的研究，更具有一种紧迫性。这是因为，随着经济全球化的发展，有可能会出现全球文化单一化的危险。在西方的文化艺术、西方的生活方式、西方的价值观和审美观都有可能如潮水般涌进的情况下，加强对中国传统艺术的研究，保持和发展中华民族文化艺术的优良传统，已经成为关系我们国家的前途和命运的一个重大问题。在新的世纪，我们一方面要采取更积极、更开放的姿态，大力吸收其他国家的优秀文化艺术成果；另一方面，也要把中华民族几千年光辉灿烂的文化艺术成果介绍给国际社会，让全世界进一步了解中国，了解中国文化和中国艺术，了解中华民族的民族精神和文化品格。这才是全面的开放和全面的交流。要这样做，有一个重要的前提，就是我们自己应该对中国传统艺术作出深刻的理论的阐释。

在 21 世纪的时代条件下研究中国传统艺术遗产，不能采取封闭的方式，必须要有国际的视野，必须要寻求多学科的支持。李丽芳、杨海涛合著的《凝固的旋律——纳西族音乐图像学的构架与审美阐释》一书，在这方面作了可贵的尝试。这部著作，在多年田野调查的基础上，应用西方音乐图像学的理论和方式，以纳西族的音乐图像为切入点，通过对纳西族的文字、绘画、乐舞、造型等方面资料的剖析，对纳西族的文化精神和审美心理作了理论的阐释。这种阐释在国内尚属首次，因而在学术上是很有价值的。

我们热切地盼望有更多的学者来参与中华民族传统艺术遗产的抢救、发掘、整理、研究工作，与此相联系，我们也盼望出现更多的以田野调查为基础的、具有国际视野的、具有原创性的学术著作。这将构成中华民族伟大复兴在文化领域的一个侧面、一种先兆、一种标志。

2002 年 8 月

3

序
言

目 录

导 论 (1)

第一章 文字·乐器：纳西族音乐
图像的彰显与构架..... (38)

第二章 石斧·圈舞：音乐审美的
发生与纳西族音乐圈舞的
形象描绘..... (90)

第三章 音响·乐音：纳西族音乐
与音乐审美..... (121)

第四章 符号·乐舞：纳西族音乐
图像的象征意味与纳西文

化链的形成……………(167)

第五章 舞谱·铃鼓：东巴舞谱中的
音乐图像与铃鼓音乐的戏剧
化冲突……………(200)

第六章 梵音·仙境：纳西古乐与
音乐体验……………(239)

第七章 典礼·仪式：纳西族音乐
的传播与透视……………(263)

第八章 期待·超越：纳西族东巴
文化的走向与音乐图像的
文化精神……………(299)

后 记……………(337)

Contents

Introduction		1
Chapter I.	Words and Music Instruments: The Frame and Appearances of Naxi Musical Iconography	38
Chapter II.	Stone Axes and Circle Dances: Beginning of Music Aesthetic and Visualized descriptions of Naxi Circle Dances	90
Chapter III.	Sounds and Music: Naxi Music and Music Aesthetics	121
Chapter IV.	Symbols and Music Dances: The symbolic meanings of Naxi Musical Iconography and Formation of Naxi Cultural Chains	167
Chapter V.	Rings, Drums and Dances Scripts: A Dramatic Conflict between Music Images in Dongba Dacnes Scripts and Ring – Drums Music	200
Chapter VI.	Holy sounds and Holy places: Experiences of Naxi Music and Drum Music	239
Chapter VII.	Ceremonies and Rituals: A Propagate Perspective of Naxi Music	263
Chapter VIII.	Expectations and Surpass: The Trends of Dongba Culture and Cultural Spirit of Musical Iconography of Naxi	299
Postscript		337

导 论

面对着纳西族东巴文化中神秘、奇异、鬼魅、稚拙、纯真、富有美感又包含着丰富文化信息的音乐图像符号，不由得感到一种心的律动，情绪的亢奋，血液的涌动——图像是有生命的，在图像中，纳西族用土制的乐器，流动的线条，优美的造型，独特的音调表述着对生命的领悟，蕴含着对生活的理解，律动着纳西族粗犷而细腻的感情，同时，表达着对美的追求，并达到了一定的审美高度。

纳西东巴文化的符号多是感性和形象的，充满着诱人的神秘色彩，蕴蓄着原始的生命冲动，包含着诸多无限可阐释、可解读的信息。同时，也融入了纳西族的历史演化、生命流逝、思想痕迹和审美追求的无穷信息。

我们试图用音乐图像学的研究方法，来研究、理解、阐释纳西族的图像乐舞符号，通过对这些短暂的、流动的、踪迹难寻的视觉艺术的研究获得不朽的、固定的、可以捉摸的东西，并在此基础上理解、猜测和阐释纳西族在图像中留下的文化含义、心理特征、人格本质、人生态度以及行为、动机、需要、愿望、快乐、痛苦的美学表述和审美追求，以获得其文化的价值和意义。

那么，什么是音乐图像学？

一 音乐图像学的渊源与意蕴

音乐图像学(Musical Iconography)是一门对各种有关音乐图像的内容和形式以及其中的各种符号、题材等加以鉴定、描述、分类和解释的专门学科。

文化人类学告诉我们，在人类社会的演化进程中，不同民族、不同文化模式均会影响和构成诸如图像、乐舞等形式因素的表达方式，由此便产生出不同的音乐图像资料。音乐图像学试图对世界上此类纷繁的音乐图像符号作音乐文化学意义、社会学意义或人类学意义上的解读。

音乐图像学是在 20 世纪才兴起的前沿文化学科，主要是横跨音乐史、艺术史和民族学、民俗学及人类学，其研究对象是古代流传下来和考古发掘出来的音乐(包括舞蹈)的图像资料，即涉及乐舞现象(例如音乐的舞蹈场面)和美术作品(绘画、雕塑)的视觉图像。凡是表现音乐或与音乐有关的各种图画、雕像、镶嵌画、钱币以及音乐厅、歌剧院和各种表现礼拜仪式、世俗庆典的画像等等，都是音乐图像学的研究对象。

何为音乐图像学?联合国教科文组织的一个下属机构，国际传统音乐理事会(ICTM——International Council for Traditional Music)，音乐图像学学会会长、世界著名音乐人类学家、文化史学家蒂尔曼·塞巴斯(Tilman Seebass)教授是这样解释的：“‘图像研究’(Iconography)和‘图像学’(Iconology)，如同西方的其他一些学术术语一样，是由希腊语词合成的。最初它仅仅用于研究古代纹章、图案与钱币考据，后来才获得新的意义。音乐图像研究(Musical Iconography)则意味着对以音乐为题材的美术作品的研究。音乐图像研究是研究音乐的，但是，是研究图像中的音乐现象，或者更广义地说，是研究与视觉证据有关的音乐现象，这就不同于其他的研究资料，例如，录音音乐、记谱音乐、译谱、乐器、收藏或文字记载。总之，音乐图像学致力于研究音乐的图像资料，任何使音乐具象或抽象的视觉化的图像材料，从最具象的照片直到抽象和象征艺术都是音乐图像研究者感兴趣的对象。它所涉及的媒介包括绘画、雕塑、照片或者其他诸如此类的材料。因为这些材料能够反映出艺术家对音乐的认识，也能够反

映出当时的社会文化环境。”^①

音乐图像学的长处在于它能够通过形象、生动的图像以及画面展示某一时代、某一民族音乐的文化背景和音乐生活的原来的风貌，使一段段历史相对定格，成为一个个可视、可感触的生活的相对真实的记录，图像中蕴含着难以估量的诸多的信息和意蕴。

音乐图像学的研究价值在于可以弥补文字记载之不足或缺乏，它有助于了解四个方面的问题：(1)乐器学；(2)表演方法；(3)音乐家生平；(4)文化史。古代乐器由于年代久远往往已失传或残缺不全，通过图像我们则可以较为完整地理解这些古代乐器的本来面貌，并且可以据此将它们复原或复制出来。图像不仅能显示乐器的形象，而且还可以通过它去了解某个时代这种乐器的演奏方式、乐队中乐器的配置情况、音乐与舞蹈戏剧的关系等等。表现音乐家生平的图画则有助于直观地认识其各个阶段的生活，进而帮助了解其音乐风格发展变化的原因。例如，古代波斯萨珊王朝的一幅图像就描绘了当时著名的音乐家巴尔巴德在宫廷的帐篷里为国王弹奏形似琵琶的巴尔巴特琴的场面。通过图像我们一方面可以看到这种古波斯乐器的形象、演奏方式，它与后来阿拉伯的乌德及中国的曲项琵琶在形制上的联系和区别；另一方面则可以了解到当时宫廷生活的面貌，音乐家的社会地位等等。又如一些描绘土耳其奥斯曼帝国军队东征西伐的战争场面的图画，生动地再现了闻名世界的土耳其禁卫军军乐队在作战时作为军队的前导，吹号擂鼓振奋军威的情景，我们从中可以了解到这种乐队的阵容、配置和在战争中所起到的作用，也有助于认识所谓“土耳其进行曲”(alla turca)一度风靡欧洲的原因。再如欧洲16世纪的许多绘画都表现了贵族弹奏琉特

3

伊
必

^① 《IMAGO MUSICAE International Yearbook of Musical Iconography》, IX/XII 1992 - 95 Libreria Musicaie Iyaliana P - 196.

存。这项工作除了需要有图像学自身的知识外，还需要运用文献学和博物馆学的方法和手段，最后当某一类图片资料积累到一定程度时，就将它们汇编成册，把它们按历史顺序或一定的专题贯穿起来，写出说明。

音乐图像学像音乐学的许多领域一样是由德语国家的学者们开拓的。20世纪初已出现一些有关的研究论文，但真正有影响的是1929年德国学者G·金斯基的《图片音乐史》。该书上溯古巴比伦，下至20世纪初，以图片的形式对音乐历史，主要是欧洲音乐史进行了直线性的叙述，其中音乐家的生平活动及背景图片占据了主要的篇幅。之后，有关著作有R·万厄美的《15和16世纪佛兰德的音乐与社会》；F·勒苏尔的《音乐、美术与社会》；德国音乐学家贝斯勒和M·施奈德的《图片音乐史》；瑞士的哈默斯坦的《天使的音乐》。1961年起由德国莱比锡音乐出版社陆续出版的《音乐史中的图像》，则规模最大、包容范围最广。美国学者温特尼茨的《西方美术中的乐器及其象征意义》很有价值，温特尼茨的著作没有仅仅停留在对乐器本身的描绘和展示上，还探索了音乐图像中乐器的象征性，特别是性象征的问题，从而使研究工作更具有文化史的深度。总之，音乐图像学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和阐释。

音乐图像学的研究20世纪80年代以来比较活跃。迄今为止，音乐图像学学会已组织了8次国际会议。第一次会议于1986年6月9日至6月14日，在荷兰海牙市博物馆举行，会议的主要议题是“在民俗学和非西方艺术研究中的音乐图像学的方法”。有来自奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、德国、意大利、荷兰、美国等国学者参加。第二次会议于1988年5月，由意大利波伦亚大学赞助在意大利举行。会议的主要议题是“视觉艺术中的北地中海民间音乐”，与会者来自希腊、南斯拉夫、意大利、

葡萄牙、德国、美国等国。第三次会议是由希腊萨洛尼卡大学主持召开的，会议的主要议题是“古希腊艺术中的希腊音乐精神”，与会者主要来自法国、德国、希腊、瑞士、美国等国家，时间是1990年5月。第四次会议由1991年9月在乌兹别克斯坦召开，承办机构是乌兹别克作曲家协会、苏联作曲家协会，有来自法国、德国、意大利、美国以及阿塞拜疆、俄罗斯、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦共和国等国的学者参加，主要议题是“中亚视觉艺术中的音乐”。第五次会议是在德国海因里希·许茨纪念馆召开的，讨论的议题是“形象与实在：对音乐的列队行进之描绘，1600~1775”，时间是1993年8月，与会者来自奥地利、比利时、法国、德国、西班牙等国。第六次会议是于1994年12月30日~1995年1月3日在以色列耶路撒冷和拉马特甘召开的，是由巴兰大学与国际传统音乐理事会下设的音乐考古学会联合举办的，讨论议题是“音乐形象与圣经”，与会者多来自奥地利、保加利亚、中国、法国、德国、匈牙利、以色列、意大利、日本、俄罗斯、美国。第七次会议在奥地利召开，由因斯布鲁克大学与国际传统音乐理事会下属的舞蹈学会联合举办，议题是“在舞蹈图像里的形象与实在”，与会者大多来自亚美尼亚、奥地利、保加利亚、丹麦、德国、希腊、匈牙利、克罗地亚、塞尔维亚、日本、美国，时间是1995年6月。第八次会议于1996年5月在西班牙巴利阿里德大学召开，主要议题是“在大众节日与贵族节日的图像中的乐器，南欧，1500~1750”，与会者大多来自奥地利、法国、德国、日本、葡萄牙、西班牙、美国等国。

这些会议召开的主要目的是，促进这一新兴学科的发展，加强各国学者的交流与合作，介绍新的研究成果，对分析和阐释的方法进行讨论，促进跨学科的合作，以及促进主办国在这一领域的研究。因为音乐图像学是一门多领域交叉的学科，需要具有专门知识的各方学者的通力合