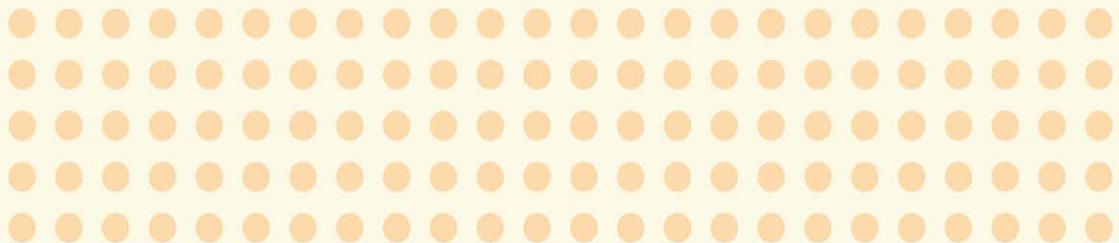

艺术演进和文化变迁

民族音乐及其文化价值体系

YISHU YANJIN HE WENHUA BIANQIAN
MINZU YINYUE JIQI WENHUA JIAZHI TIXI

李建英◎著

云南出版集团公司

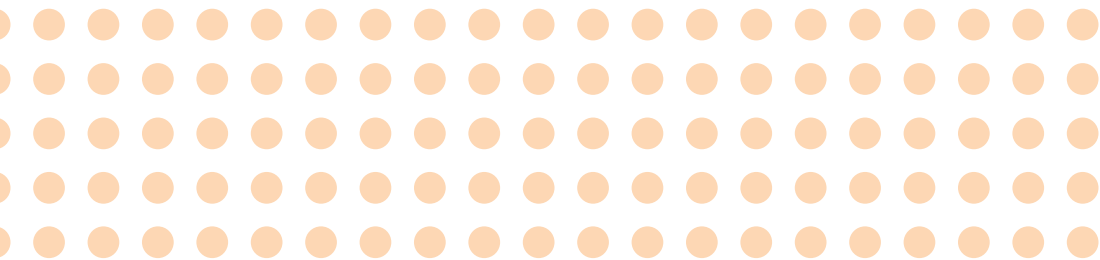
 云南人民出版社

艺术演进和文化变迁

民族音乐及其文化价值体系

YISHU YANJIN HE WENHUA BIANQIAN
MINZU YINYUE JIQI WENHUA JIAZHI TIXI

李建英◎著

云南出版集团公司

 云南人民出版社

图书在版编目（CIP）数据

艺术演进和文化变迁：民族音乐及其文化价值体系

/ 李建英著. — 昆明：云南人民出版社，2012.8

ISBN 978-7-222-10173-9

I. ①艺… II. ①李… III. ①民族音乐—研究—大理
白族自治州②民族文化—研究—大理白族自治州 IV.

①J607.2②K280.742

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第195110号

责任编辑：殷筱钊 黄 灿

责任校对：黄 灿

装帧设计：马 滨

责任印制：段金华

书 名	艺术演进和文化变迁——民族音乐及其文化价值体系
作 者	李建英 著
出 版	云南出版集团公司 云南人民出版社
发 行	云南人民出版社
社 址	昆明市环城西路609号
邮 编	650034
网 址	http://ynpress.yunshow.com
E-mail	rmszbs@public.km.yn.cn
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	12
字 数	85千
版 次	2013年11月第1版第1次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-222-10173-9
定 价	35.00元

李建英简介

云南艺术学院音乐学院副院长，教授，硕士生导师，云南省青联常委，云南省音乐家协会理事，中国民族声乐艺术研究会理事。2007年在北京大学成功举办了“飞歌彩云南”北大访问学者李建英独唱音乐会。

曾代表国家到瑞士、法国、奥地利、韩国、缅甸、孟加拉、尼泊尔、俄罗斯等国家访问演出。常担任云南省青年歌手电视大奖赛等各类声乐比赛的评委。参与国家级重点研究项目研究并发表了多篇学术论文，所教的学生多次在国内、省内的声乐比赛中获奖。

多次应邀参加中央电视台“心连心”艺术团，“春节歌舞晚会”，“元旦新年双语晚会”，“综艺大观”，“欢乐中国行”，“唱响中国”，“歌声飘过60年”国庆特别节目的演出，常应邀参加“云之南”等云南的大型文艺晚会的演出。先后参与发行了多张音乐专辑，拍摄了多部反映云南、宣传云南的音乐电视，多次在中央电视台、中央人民广播电台、云南电视台、昆明电视台等媒体播出，受到业内外人士的一致好评。

获奖情况：

1999年，荣获国家民委举办的全国民族歌手选拔赛云南赛区二等奖。

2002年，荣获第十届云南省青年歌手电视大奖赛专业组民族唱法二等奖。

2002年，荣获由国家广播电影电视总局举办的“金号奖”全国听众喜爱的歌手奖民族唱法“十佳”称号（政府奖）。

2003年，荣获国家文化部举办的第四届中国西部民歌（花儿）歌手邀请赛金奖。

2008年，荣获“中国声乐孔雀奖”首届全国高等艺术院校声乐大赛云南赛区教师组特等奖；指导教师组一等奖。

2009年，被云南省委宣传部授予云南省“四个一批”优秀人才文学艺术新人奖。

2012年，荣获云南艺术学院教学成果一等奖。

2013年，荣获云南省人民政府教学成果二等奖。

序

通常，如果想深入了解艺术院校老师的教学理念，可以从见识其学生的表现开始。李建英老师推荐出来的学生，无论是外形气质还是专业素养，都有令人耳目一新的感觉。然而，要真正领略李建英老师的艺术禀赋和学术才能，还可以有许多途径。这位曾经师从名家，博采众长，在演艺生涯中多次荣获国家级和省级重要奖项的年轻歌唱艺术家，如今在培育了大量歌唱艺术人才、名下学生也获奖无数、教学成就硕果累累的基础上，又为人们呈上了她近年来潜心探索，精心思考的研究成果。

随着全球化程度的深入，各国各地区各个角落间的信息沟通越来越方便和快捷，人们对自身以外的文化也有了越来越多的接触和了解，如何调整心态和策略，如何迎接挑战，实际上与民族文化的前景密切相关。不管哪一个民族，光靠一些抽象的概念和某些深奥玄妙的思想是难以承担为本民族文化“传宗接代”重任的。在当今客观环境下，倘若还有自强不息的愿望，人们就必须具备自我改造和适应情势的能力。即，首先要清醒地意识到，没有孤立的“民族文化”，只有“世界性的民族文化”。换言之，任何种族或地区的文化，都不过是人类

漫长文明发展史中的一个分支、一个部分，与人类的总体生存环境和文明系统必然有千丝万缕的联系，民族文化的发展和繁荣，与世界性的文明发展趋势总有直接或者间接的关系。

作为大理地区白族出身的艺术家，李建英对这片充满着艺术养分的沃土怀有一份天然的亲近和熟悉，但是，她并没有简单地停留在对故土的眷恋和偏爱上，而是站在更高的位置，以更深更远的目光，用严谨而细致的治学态度，对云南这片神奇土地上的艺术现象，进行了认真的探究，给出了自己的判断。这里，无论是对明清以来大理地区白族音乐发展渊源的梳理，还是对云南民歌演唱中风格与韵味的探讨，以及对云南花灯歌舞表演内涵的详尽分析，或是对云南各地洞经音乐审美观的介绍乃至辨识，均体现着作者感性的热忱和理性的踏实。因此，书中的事实和观点也得以令人信服地展示了中原文化与白传文化、东南亚文化以及当地文化互相融汇，推陈出新，相得益彰，共同前进的历史发展趋势。

人们可以预期，在“全球化”浪潮汹涌澎湃之际，本书一定会为“世界性的民族文化”研究增添一份可贵的参考借鉴价值。

金 光

引言

人类学的研究证明，人之所以拥有超越自然的文化，是因为唯有人具备“未特定化”的特点。亚里士多德关于人的定义是：“人是逻各斯的动物”^[1]。在他看来，人生活在物理世界，也生活在符号世界——人是符号和文化的动物。我们熟悉的国际学者金光在他的《艺术与文化》里写道：“艺术，既是文化的一部分，艺术本身也是一种文化。”^[2]无论是面对曾经的“世界七大奇迹”，还是面对2007年重新遴选的“世界七大奇迹”，“人们不约而同冠以‘世界文化遗产’的显赫名号。由此可见，真正的艺术，在文化组成中的重要地位。这也说明，艺术本身，就是一种独特而重要的文化。”^[3]

“艺术，就是人类智慧的结晶和情感体验在审美意义上的形象展现”。^[4]智慧，来源于个人信息、知识的累积和特定观念、理论的体系；体验，尤其是“情感体验”，更具有相当的动态性、个体性和直接性。可见，艺术创作主体的情感越“奔放”，艺术“结晶”越是充满“智慧”，艺术创造越能折射出变化演进的规律。“艺术，是人类

[1] [英]菲利普·史密斯著：《文化理论：导论》，张鲲（译），商务印书馆2008年版。

[2] 金光著：《艺术与文化》，中国戏剧出版社2009年版，第6页。

[3] 金光著：《艺术与文化》，中国戏剧出版社2009年版，第10页。

[4] 金光著：《艺术与文化》，中国戏剧出版社2009年版，第6页。

灵性的张扬，情感的奔放。灵性，就是人类对生存环境的感知和感悟能力，也是人类对‘无限与永恒’本能的向心力。”^[1]所以，“艺术的演进和文化的变迁”，既在所必然，又息息相关。

艺术，是文化大系统中最核心的子系统；音乐，是艺术族群中非常特殊的一个门类。音乐中，民族音乐尤其特殊。明代冯梦龙说，世上但有假诗文而无假民歌，^[2]一语道破天机。真真切切的民族民间音乐，注定充满个体情感体验和灵性的张扬，折射特定文化的智慧结晶和价值体系。在全球化浪潮汹涌澎湃的今天，怎样认识艺术演进的特殊规律、怎样把握艺术演进和文化变迁内在的深刻联系，怎样充分理解、保护、传承和弘扬民族音乐独特的文化价值体系，是摆在每一个有责任感和使命感的音乐人面前的时代命题。

云南是全国民族最多的省份，拥有许多优秀的民族艺术文化资源，而云南的大理白族自治州自古以来就是一片生长和滋养艺术的沃土，它与中原相连，与东南亚接壤，所以，大理白族自治州的文化呈现出较为丰富的艺术特点，它融合了中原文化、白传文化、东南亚文化以及当地白族文化，地方艺术文化特点丰厚而鲜明。因此，在大理的白族地区，不仅各种山歌、小调散发出她最为璀璨而独特的光芒，许多与宗教信仰有关的音乐，如佛教音乐、道教音乐、洞经音乐等等，也在这片神奇的土地上与当地音乐艺术相结合，形成了大理白族所独有的音乐文化。大理有着灿烂的地方文化和浓郁的民族风情，曾经是云

[1] 金光著：《艺术与文化》，中国戏剧出版社2009年版，第7页。

[2] 周耘著：《中国传统民歌艺术》，武汉出版社2008年版，第2页。

南的政治、经济、文化的中心，并且有着灿烂的地方文化和浓郁的民族风情。特别是明清以来，随着大理在政治经济方面的快速发展，文化教育等也得到了较大地提升，因此，明清以来，大理历代以来人才辈出，素有“文献名邦”之称。这一时期白族文化面临转型，作为文化的一个分支——艺术，在此基础上，也在不断朝着较为开放、多元、融合的方向发展。随着时代的发展，进入21世纪的今天，许多研究者仍旧致力于对于白族音乐的研究，并且呈现出愈来愈热的趋势。由此可以看出，白族音乐的研究已经开始走入了一条多元化发展研究的道路。这无疑是一个契机，为白族音乐文化更进一步的发展打下了非常坚实的文化基础。

目前的研究更多停留在白族音乐的分类、特点、地域性以及和白族历史文化的关系性上，但是以明清为时间点，对白族音乐在历史层面分析，考量其在当今现状的开拓性的创新，以及白族音乐未来发展的趋向性的研究较少。对此，本书着重以明清以来的大理白族音乐作为主线，进一步在大理白族音乐历史方面理清脉络，在大理白族音乐的特点方面进行挖掘，在大理白族音乐的价值上面进行重估，大理白族音乐在当今发展的创新性方面重新探索，发掘大理白族音乐在现今的历史文化意义与艺术文化价值，作为白族音乐文化本身来讲，理清它的历史脉络以及在步入21世纪的今天，在民族学研究中寻找最为适合白族音乐新的发展方向，是有着较为深远的作用和意义的。面对艺术文化底蕴丰厚的大理白族音乐，在历史层面有效地理清其在当今现状的开拓性的创新无疑是个较为重要的课题。

对于白族音乐这一领域的研究，国内学者已取得不少成果，这为本文的研究奠定了良好的理论基础。从查阅的文献看，学术界对大理地区白族音乐的研究着重体现在音乐特点上，历史方面虽有所触及，但尚未形成较为系统的理论体系，特别是对明清以来大理地区白族音乐的梳理目前也尚未发现。由此，本书将着重以明清为分界点，着重对明清以来大理地区的白族音乐进行研究，并在其音乐文化特点上，对白族音乐今后的发展趋势做出进一步的思考。

云南花灯的“崴味”也渗透在云南汉族民歌的演唱风格之中。要演唱好云南民歌，首先得体会花灯中“崴步”、“崴味”的真实性及其美学内涵。云南各族人都有歌与舞相伴的唯美特点，云南花灯的“崴味”在云南民歌风格表现中依然突显，可以说，对云南花灯“崴味”的表演美学体验，有助于把握云南汉族民歌特有的音乐美。

洞经音乐的主体基本上是汉族音乐，是一种以演唱与演奏（合奏）相结合的民间乐种，主要流行在云南汉族聚居地，或受汉族文化影响至深的白族地区和纳西族地区，或存在于与汉族相杂处的壮族、彝族、傣族地区。

对于音乐表演专业的教师来说，舞台演出实践不仅仅是理论研究与教学活动的有益补充，而且是必不可少、不可替代的重要环节。正是基于这样的考虑，我不断敦促自己参与各种类型的舞台演出，并且珍惜每一次这样的机会。

由于相关资料难以充分获取，加之本人水平有限，书中许多观点还有待商榷，望各位专家、前辈不吝赐教。

· 序——金光 ·

· 引言 ·

· 地域性 ·

明清以来大理地区白族音乐研究 //001

前 言 //003

第一节 大理白族发展概述 //006

第二节 明清以来大理地区白族音乐中的民歌 //015

第三节 明清以来大理地区白族音乐中的佛教音乐 //049

第四节 明清以来大理地区白族音乐中的道教音乐 //057

第五节 明清以来大理地区白族音乐中的洞经音乐 //062

· 味道论 ·

“味”——云南民歌演唱中的风格与韵味 //077

第一节 云南民歌的“味” //082

第二节 演唱云南民歌所需的基本功 //085

第三节 演唱风格与润腔技法 //088

第四节 地方戏曲在云南民歌中的体现——以花灯为例 //091

第五节 演唱的个性风格与韵味的表现 //093

第六节 部分歌曲演唱提示 //096

· 表现法 ·

“崴味”——云南花灯歌舞及其表演内涵 //119

第一节 云南花灯舞蹈中的“崴步”及其表演内涵 //122

第二节 弥渡花灯歌舞音乐中的“崴味”及其表演内涵 //124

第三节 弥渡花灯歌舞“崴味”在云南民歌中的体现 //130

· 审美观 ·

云南洞经音乐审美观初探 //133

第一节 从云南各地洞经音乐社团的组织形式看洞经音乐的审美观 //136

第二节 从各地洞经音乐谈演的“经书”看洞经音乐审美观 //140

第三节 从洞经音乐的经曲和曲牌形式看洞经音乐审美观 //145

第四节 明清传统音乐审美观与洞经音乐审美观的关系 //149

· 展示性 ·

舞台表演实践对于音乐表演研究的意义 //157

第一节 “到位”与“味道” //161

第二节 “继承”与“发展” //163

第三节 “地方性”与“世界性” //168

跋——金铁霖 //179

· 地域性 ·

艺术演进和文化变迁
——民族音乐及其文化价值体系

明清以来
大理地区
白族音乐研究

· 明清以来大理地区白族音乐中的洞经音乐 ·

前 言

云南是全国民族最多的省份，拥有许多优秀的民族艺术文化资源，而云南的大理白族自治州自古以来就是一片生长和滋养艺术的沃土，它与中原相连，与东南亚接壤，所以，大理白族自治州的文化呈现出较为丰富的艺术特点，它融合了中原文化、白传文化、东南亚文化以及当地白族文化，地方艺术文化特点丰厚而鲜明。因此，在大理的白族地区，不仅各种山歌、小调散发出它最为璀璨而独特的光芒，许多与宗教信仰有关的音乐，如佛教音乐、道教音乐、洞经音乐，等等，也在这片神奇的土地上与当地音乐艺术相结合，形成了大理白族所独有的音乐文化。

大理有着灿烂的地方文化和浓郁的民族风情，曾经是云南的政治、经济、文化的中心，特别是明清以来，随着大理在政治经济方面的快速发展，文化教育等方面也得到了较大地提升，因此，大理历代以来人才辈出，素有“文献名邦”之称。这一时期白族文化面临转型，作为文化的一个分支——艺术，在此基础上，也在不断朝着较为开放、多元、融合的方向发展。随着时代的发展，进入21世纪的今天，许多研究者仍旧致力于白族音乐文化特点的研究，并且呈现出愈来愈热的趋势。由此可以看出，白族音乐的研究已经开始走入了一条多元化发

展研究的道路。这无疑是一个契机，为白族音乐文化更进一步的发展打下了非常坚实的文化基础。而目前的研究更多停留在白族音乐的分类、特点、地域性以及和白族历史文化的关系性上，但是以明清为时间点，对白族音乐在历史层面分析，考量其在当今现状的开拓性的创新，以及白族音乐未来发展的趋向性的研究较少。对此，本书着重以明清以来的大理白族音乐作为主线，进一步在大理白族音乐历史方面理清脉络，在大理白族音乐的特点方面进行挖掘其音乐特点，在大理

云南大理民宅

白族音乐的价值上面进行重估，在大理白族音乐在当今发展的创新性方面重新探索，发掘大理白族音乐在现今的历史文化意义与艺术文化价值，作为白族音乐文化本身来讲，理清它的历史脉络以及在步入21世纪的今天，在民族学研究中寻找最为适合白族音乐新的发展方向，是有着较为深远的作用和意义的。

面对艺术文化底蕴丰厚的大理白族音乐，在历史层面有效地理清其在当今现状的开拓性的创新无疑是个较为重要的课题。对于白族音乐这一领域的研究，国内学者已取得不少成果，这为本书的研究奠定了良好的理论基础。从查阅的文献看，学术界对大理地区白族音乐的研究着重体现在音乐特点上，历史方面虽有所触及，但尚未形成较为系统的理论体系，特别是对明清以来大理地区白族音乐的梳理目前也尚未发现。由此，本书将着重以明清为分界点，着重对明清以来大理地区的白族音乐进行研究，并在其音乐文化特点上，对白族音乐今后的发展趋势应做出进一步的思考。由于相关资料难以充分获取，加之本人水平有限，书中许多观点还有待商榷，望各位专家、前辈不吝赐教。