

纳西学博士论文丛书

白庚胜 和良辉 主编

族群艺术的 身份建构与表述

——以丽江洞经音乐为研究个案

杨杰宏 著

民族出版社

纳西学博士论文丛书

主编 / 白庚胜 和良辉

ZUQUNYISHUDE
SHENFENJIANGOU
YUBIAOSHU

族群艺术的
身份建构与表述
——以丽江洞经音乐为研究个案

杨杰宏 著

民族出版社

图书在版编目(CIP)数据

族群艺术的身份建构与表述:以丽江洞经音乐为
研究个案/杨杰宏著. —北京:民族出版社,2014.9

(纳西学博士论文丛书/白庚胜,和良辉主编)

ISBN 978 - 7 - 105 - 13418 - 2

I. ①族… II. ①杨… III. ①洞经音乐—
研究—丽江地区 IV. ①J632.774.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 217148 号

策划编辑:罗 焰

责任编辑:向 阳

封面设计:吾 要

出版发行:民族出版社

地 址:北京市和平里北街 14 号

邮 编:100013

网 址:<http://www.e56.com.cn>

印 刷:北京彩云龙印刷有限公司

经 销:各地新华书店经销

版 次:2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月北京第 1 次印刷

开 本:880 毫米×1230 毫米 1/32 字数:341 千字

印 张:13.125

定 价:38.00 元

ISBN 978 - 7 - 105 - 13418 - 2/J · 686(汉 350)

该书如有印装质量问题,请与本社发行部联系退换

汉文编辑一室电话:010 - 64271909

发行部电话:010 - 64224782

丛书编委会名单

主 编 白庚胜 和良辉

执行主编 杨杰宏 和丽萍

执行副主编 冯 莉 和继全

编委（按姓氏笔画排序）

王元鹿 杨福泉 和少英 赵心愚

郭大烈 喻遂生 蔡 华

杨杰宏，纳西族，云南丽江人，博士，副教授，就职于中国社科院民族文学研究所。中国民俗学学会理事，北京纳西学会副会长、秘书长。著有《纳西族民俗通论》、《溪村社会：一个纳西村落文化、生活与记忆》、《从阐释到建构：纳西族传统转型民族志研究》、《龙蟠故事：茶马古道民族志》、《丽江文化遗产保护问题研究》等学术论著。近年研究方向为口头传统与民俗学，对东巴文化着力较多。

金秋的收获（代序）

——为《纳西学博士论文丛书》而作

白庚胜

2014年的秋天，少见的蓝天白云，久违的风清气爽，枫叶在西山染红，金柿在山野里灿烂——她让北京的景色格外宜人。丰收的季节里，纳西学成就亦硕果累累，馨香沁脾。看，《纳西学丛书》出版工作刚刚落下帷幕，《纳西族现当代作家作品选集丛书》、《纳西族现当代艺术家作品选集丛书》、《纳西文化丛书》、《东巴文化研究丛书》、《国际纳西学译丛》、《世界记忆遗产东巴经典传承体系数字化国际共享平台建设研究》等又在纷纷筑梦或圆梦之中。其中，最主要的成果莫过于共计60卷的《纳西学博士论文丛书》惊天问世。它在历经多年酝酿与筹备之后，终于一朝分娩、瓜熟蒂落。

《纳西学博士论文丛书》，立意于积累纳西学研究成果，全新传递纳西学信息，整体展示纳西学研究实力，进一步夯实纳西学基础，大大提升纳西学建设的能力与水平。当然，动机与效果是否统一，要待时间及实践来检验，但我心充满期待：有更多的学人投入到纳西文化的索解与认识之中，那里的一切都刚刚开始；有更多的读者参与到纳西文化的欣赏和享用之中，那里有说

不尽的智慧经验；有更多的精品力作问世，让纳西学的滚滚洪流成为翻动我国人文社会科学波澜汹涌的一股力量；有更多的纳西学名家大师产生，并树立起一座座不朽的学术丰碑，用思想、理念、方法引领一个新学科走向进步与成熟。

令我喜不自胜的是，这套丛书的精彩呈现，可以让我们滴水鉴大海，欣然照见新时期中国社会，尤其是当代中国学术事业的全面发展繁荣，纳西学不过是其中一朵较耀眼的浪花、一粒较幸运的种子、一株得到更多阳光雨露滋养的幼苗而已。但是，她确实充满自尊自信、自爱自强，以学术的方式表达着自己的生命力量与品格、追求，以及对祖国、对中华文化、对人类文明的感恩之心、承担之志。

在主编这套丛书之余，我感动于纳西族作为纳西文化的主体，她的当代政治、实业、文艺、学术精英群体乃至普通群众众志成城，越来越强烈深刻地感受到文化立族的重要性、学术引领的必要性、精神创造的可贵性；他们应对挑战、适应变革，正在举全族之力进行生存大突围，寻找发展新出路，而且目标日益变清晰、意志愈加趋坚定。我感动于国内各地各族学术力量对纳西学建设的关注、关爱、投入，以及他们在人才育成、理念改善、方法引入、学术规范、活动介入、课题立项、资金支持等方面的有效支持。这除纳西文化、纳西学所具有的特殊价值与魅力之外，更多缘于他们对纳西族的尊重、认可、礼敬，并愿意为之奉献自己的智慧与情感甚至生命。在这里，我所要表达的是：有定力必能兴大业，有恒心定可举大成，有爱心一定有厚报！

如果问我主编这套丛书所留下的印象，略可素描的是：

在作者方面，他们大都纳西族出身，许多人掌握母语且熟知本民族历史文化，后来曾受到良好的本科及硕士、博士研究生专业教育，善于将母族及其文化对象化，“自观”性显，自省力强，情感、责任感与开放性思考并行不悖。其他民族的学者虽基

本不谙熟纳西语文，但田野作业扎实、理论视野开阔，冷静的“他观”赋予其成果极客观的色香。整体看，这支以本民族学者为主、由多民族学者共同组成的高素质学术队伍，年富力强、结构合理、专业多样、心胸开阔，受过严格学术训练，极具作族内外与国内外学术对话的能力，许多人已经在国内外崭露头角，有的甚至成为一方引领者，拥有很强的组织力与感召力、凝聚力。不过，它的幼稚性也显而易见：尚缺乏组织性，稳定性较差，从事纳西学研究大多出于一时兴趣或功利需要，很少有人能克始克终，以此为天命。这主要因为纳西学尚处起步阶段，很少有可能将职业、学业、事业与之合为一体所致。一旦现有的有关研究部门向外民族及高层次学者作更大开放，诸如纳西文化研究院这样的新学术机构得以建立，纳西语言文学文化系科在有关大专院校得以设立，纳西学期刊与网站、数据库、图书馆、博物馆这样的平台及设施得以应运而生，有关研究从游击战转化为阵地战将理所当然，这支队伍的集团军化、稳定化转型也将水到渠成。就学术领域而言，这套丛书涉及人文科学、社会科学研究，以及人文社会科学与自然科学的跨学科研究。在人文科学中，最重要的特色是史性关注一如既往，如文化史、音乐史、商贸史、体育史、民族关系史著述比例颇大，同时民族、艺术、民俗、语言、文物概论概述有增无减。最为可喜的是，专题性研究已渐成规模，且越做越细、越挖越深，许多学者已经不再满足于大而化之的文化素描，而精雕细刻、小题大做已蔚然成风，并且在意识、理念、术语、方法上都能与国内外前沿研究相对接，在文本的引文、注释、用语、表述上都中规中矩、符合规范，少数民族文化研究慢半拍、差半局的局面正在纳西学研究领域悄然改观，纳西文化关注聚焦于阿注婚姻、母系家庭等“遗留物”的趋势得到强有力的扭转，对古城、古乐、古道、古文字、古习俗的探检和就训诂、文献、考古所作的发微探幽也充满现代性的观照。就社会科

学性研究而言，今天正在发生的社会转型，尤其是旅游经济对纳西族社会文化的冲击、文化遗产保护、母语教育、文化产业发展等都被一一专题探讨，并开具有疗救的良方，不乏振聋发聩之声，实属推陈出新、古为今用之创举，它让纳西文化研究重新回归生活，重新拥抱时代与民众。我所期待者，乃是对当今纳西族历史命运具有影响力的各方人士多倾听这些“醒世恒言”，以实现政治、社会与学术的更好结合，而不是视若风声鹤唳、照旧我行我素。关于人文社会科学与自然科学的跨学科研究在本丛书中所占比重不大，但亦见之于环境、生态、天文、医药、地质、建筑，以及纳西语言文字数字化、东巴经典信息处理诸多方面，实属纳西学的新亮点与新增长点。它们解释了纳西族的宇宙观、自然观、科技史，总结了纳西族古今社会生产生活的智慧、工艺、技术、经验，以企用现代科学思想、科学方法、技术手段对它们作创造性转化、合理性利用，突出纳西文化所具有的社会、学术、产业、文化等多重价值，堪称苦心孤诣，自有“天工开物”之妙，成为今天纳西族五位一体社会主义物质文明与精神文明建设的极好参考，足以提示我们：化腐朽为神奇并非没有可能，化传统为力量才有光辉的前景。

在学术指向上，这套丛书让我洞见的是纳西学正在继承传统中得到全面创新，有了长足的进步。比如，在空间指向上，除纳西族目前的居住区外，历史分布空间与关联空间都已纳入纳西学视野；在时间指向上，除了纪年史外，神话、传说、民俗所传达的史前史亦得到了足够的重视；在主体指向上，除了他称“摩挲”分别自称纳西、纳日、纳罕、阮可的四个支系之外，已改成“蒙古”或已并入其他民族的“纳人”遗脉都回归其中；在本体指向上，纳西学已经初步构建起它的基本框架、结构、功能，地域性、阶层性、生产类型性、社会形态性的构建各得其所、主从分明、秩序初创；在资料指向上，汉文、藏文及东巴文

资料自不待言，本民族的口述、考古、图像与影视、器物资料等得到了有效的应用；在关系指向上，民族、文化、语言文字、宗教、经贸关系等被一一析理，使原本的杂乱变成清明之所在；在方法指向上，历史、考释、统计、比较、实验、田野的方法，都成为娴熟的利器；在功能指向上，它不再囿于传统的认识、教育功能，而是拓展了它的审美、社会、消费、产业功能……总之，这是一片多么色彩缤纷、赏心悦目的收获啊！而这道风景是以我们这个时代作为底色、以中华民族的伟大复兴作为背景、以纳西族人民生机勃勃的文化创意作为依托，凭借所有研究者竭智殚虑、呕心沥血的学术创新造就的。

不言而喻，虽然是博士论文丛书，但因每位作者的社会阅历、学术背景、学术动机不同，以及每个专业的发育程度、每种资料的积累情况、每种方法的适用效能、每种理论的阐释力量各异，因而在每种著述都各具特点、各有贡献的情况下，它们之间显然存在体量、质量、门类上的不平衡性：有的略显“急就”，有的稍感粗制，有的比较单薄，有的意犹未尽，有的尚未精致，有的还有打磨的余地。不过，无论怎样评价它们在中国学术史的地位和作用都不为过。这些探索都是筚路蓝缕的开山之作，这些成果都是纳西学的伟大奠基，它们都具有成为“经典”的品质。我始终坚信：这些秋收冬藏的种子，必将在又一个春天里怒放为美丽的鲜花，并在又一个金秋里硕果累累。

收获在秋天里，爱也成熟于秋天里。让我在此深深感谢丽江市人民政府鼎力支持本丛书的问世；感谢民族出版社积极玉成又一项纳西学成果；感谢有关出版社无偿出让版权以圆全面展示纳西学最新、最高学术成果的梦想；感谢作者们积极响应、倾力铸就纳西学建设的又一丰碑；还要特别感谢作者们的导师及其所属大专院校、研究所对纳西族、纳西文化的一往情深和对纳西学的悉心哺育、呵护。

导 言 1

第一节 选题背景与研究视角 1

第二节 研究成果评述 6

第三节 理论与结构 30

第一章 丽江洞经音乐的生成语境 45

第一节 纳西族文化史略 45

第二节 丽江洞经音乐的文化

地理空间 60

第三节 丽江洞经音乐的周边文化

地理空间 66

第二章 族群认同与族群艺术身份建构 75

第一节 族群边界与文化互动 75

第二节 国家认同与身份重构 90

第三节 洞经音乐的本土化 97

第四节 族群艺术的身份建构 112

第三章 族群艺术的政治改造与身份

失落 124

第一节 政治汇演 124

第二节 政治改造 134

第三节 身份失落 143

第四章 族群艺术的复兴与身份再造 163

第一节 传统复兴 163

第二节 旅游展演 169

第三节 身份再造 189

第五章 申报“世界遗产”与身份危机 202

第一节 古乐“申遗” 203

第二节 名实之争 214

第三节 身份危机 226

第六章 族群艺术的自我表述 241

第一节 村落语境 241

第二节 音乐祭礼 254

第三节	族群认同与自我表述	266
第七章	丽江洞经音乐的文化变迁与 多元身份	285
第一节	传承与变迁	285
第二节	多元身份	313
结 语		321
附 录		333
参考文献		385
本书后记一		397
本书后记二		401
丛书后记		403

导 言

第一节 选题背景与研究视角

一、选题背景

以丽江洞经音乐作为研究课题，主要基于以下几个方面的考虑：

其一，丽江洞经音乐作为外来移民携带进来的文化，在与纳西族传统文化长期相融合的过程中，与纳西族的文化与生活逐渐形成了“有机体”关系，其名称也从“道教音乐”、“雅集型儒乐”、“文人音乐”逐渐演变为“丽江洞经音乐”、“丽江古乐”、“纳西古乐”。从中，我们可以看到这一传统音乐的发展演变过程，即不同时空语境下不断实现本土化、地方化的文化变迁过程。这种文化变迁与纳西族的历史发展、文化转型、变迁及生活世界有机融合在一起。这一过程属外来传统艺术的移入、融合，而非“植入”。这不仅是全面的，也是根本性的。从中，可以洞察到族群与艺术二者互动、多维、融合的“社会事实”，而文化的变迁又是这样一个“社会事实”在历史的连续性中达成的。这个过程呈现出洞经音乐作为汉族、道教、儒教、佛教等外来文

化符号与地方文化系统是如何按照各自的逻辑共同融合为一种新的“文化有机体”。以此为研究对象，更有利于深入把握、理解文化的整体观与历史的丰富性与连续性。

其二，以丽江洞经音乐作为研究内容，对艺术与族群关系，即族群中的艺术、艺术性中的族群性考察提供了一个合理的切入点。丽江洞经音乐一开始作为外来音乐，在移民逐渐融合于纳西族的进程中逐渐实现了本土化，纳西族传统的审美观念及文化特质被熔铸到古乐中，形成了与其他地域洞经音乐不同的艺术特点。同时，作为一种文化身份象征的族群艺术，它在与本土文化不断调适的过程中，也在深刻地影响着当地传统文化，甚至改变着其社会环境与历史进程。因此，通过对洞经音乐融入纳西社会生活的历时性与共时性的综合考察，可以对“族群艺术化”、“艺术族群化”的互文性，以及地方文化变迁的脉络和新的族群艺术文化的发生都有一个具体入微的感受与体验。

其三，以丽江洞经音乐为研究对象，有利于通过观察、体验这一艺术生活世界，从主体间性的互位视觉来有效把握这一族群艺术身份不断建构的过程及内因。丽江洞经音乐本身是一部活着的历史，既有深厚的历史沉淀，也正在发生着前所未有的文化变迁，从而构成了一个集历史、地域、传统、情感、记忆于一体的文化系统。通过对这样一个历史与当下有机结合的文化横截面，借助于点、线、面的交叉考察研究，对丽江洞经音乐与地方性知识、族群文化之间博弈、互动的关系予以梳理及阐释，以期达到对这一族群艺术身份构建及表述的有效把握。这对国内族群艺术，尤其是西部民族地区的族群艺术保护、传承工作也具有积极的理论借鉴及现实意义。

其四，“丽江洞经音乐”在名称表述上也折射出其身份的建构过程，隐含着内在的历史承续性特征。丽江洞经音乐在历史上虽有过“道教音乐”、“雅集型儒乐”、“文人音乐”、“丽江古

乐”、“纳西古乐”等历史阶段性名称，但“丽江洞经音乐”一直是其稳定、正式的名称。其名称的变与不变之间，隐喻着这一族群艺术的历史继承性与时代变迁性之间的文化张力关系。另外，“丽江洞经音乐”的名称较好体现了这一族群艺术的文化融合特征，“洞经音乐”突出了这一传统艺术的传播特征及文化共性；“丽江”突出了地域及族群文化个性。同时，本课题把研究对象名称确定为“丽江洞经音乐”，也可以有效地减少“文人雅乐”“道教仙乐”“丽江古乐”“纳西古乐”等名称带来的概念模糊性对本书写作的障碍。

二、研究视角：身份与表述

研究对象的确定，只能说看到了要解决的问题，但如何解决这些问题？以什么方法来解决？这就涉及理论视角的选择问题。

如何能够在纷繁复杂的历史记忆与现实生活的交织中找到一条明晰的线索，这样既可以呈现出历史与现实的延续性与丰富性，也可以深入到艺术的生活世界中，对丽江洞经音乐的传承主体、艺术作品、艺术活动等三者之间的互动关系传统进行探讨，揭示它是如何与传统文化与当下生活情境发生联系、这种融合与转变之所由以及发生的机制怎样，从而展开对艺术—文化—人之间多种关联性的探讨。

身份与表述成为达成上述预期目标的理论视角与研究利器。

本课题的研究重点并不在于描述丽江洞经音乐的艺术形式本身，而是通过考察“洞经音乐”到“纳西古乐”的发展演变历程，揭示其所赖以生存、发展的社会历史、现实之间的有机联系，以及这一联系对丽江洞经音乐的影响，也就是族群与艺术二者的互动、多维、融合关系。在族群与艺术的关系中，身份建构是二者内在关系的有机逻辑点，身份的表述是这一逻辑的外在

表现。

洞经音乐作为外来文化，与移民一道融入丽江地方文化，共同构建了新的文化身份，这一文化身份当然不是移民变纳西族的简单化问题，而是在不同族际间不断交流、冲突、博弈、妥协、融合的复杂社会互动过程中沉淀形成的。在这过程中重新构建新型文化身份，达成了新型的身份认同。这种认同是基于共同的政治价值观、经济基础、思想哲学观念等之上的。

任何一种族群艺术都包含着族群文化认同，这种文化认同其实也是一种文化身份的确认。“从某种意义上说，民族艺术与民族认同可以作为两个互为观照的‘凭据’。换句话说，民族艺术的终极评判依据是在一个特定族群内的实践和传袭，即文化认同。反过来，民族认同则少不了关注从特定族群中生成的一种可视文化附着物——民族艺术。道理很简单，只有在一个族群内部集体确认了的东西，方谈得上认同；而民族艺术却是那种集体意识的表象集成。二者既是互动的，又是互文的。”^①

丽江洞经音乐的身份是多元的，它既是地方文化表征，也是族群传统艺术。从族群性上说，它有文化差异性；从艺术性上说，它有文化共享性。从不同历史语境中看，它曾作为道教科仪音乐引入丽江，由此发展成为雅集型的儒乐，民国时成为文人聚会的雅乐；而普通民众组成的乐队，更多倾向于休闲娱乐；新中国成立后，它经历了“民族艺术”、“民间艺术”的调查、汇演，也遭受了作为“四旧”“毒草”的残酷摧残；改革开放后，它被冠之以“活化石”“文化遗产”“纳西古乐”。可以说对丽江洞经音乐的认知，始终处于一个动态的建构与解释中，不同时期、不同空间、不同阶层、不同价值观等视角下产生了不同的认知。这些不同的认知也就是丽江洞经音乐这一族群艺术的身份建

① 彭兆荣：《民族艺术中的人类学性》，载《民族艺术》，1997（3）。