

苍洱文苑丛书

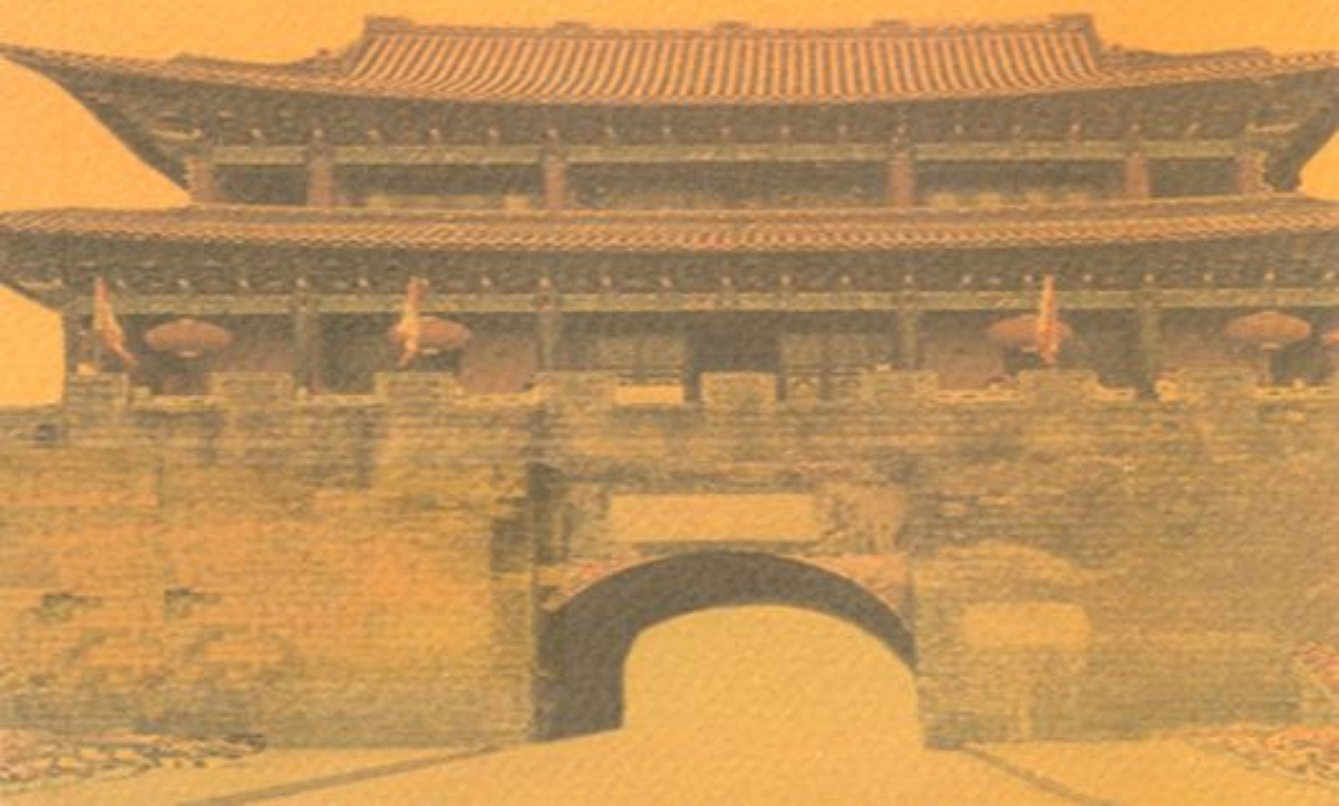
DABENQU JIANZHI

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

《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

《苍洱文苑丛书》已出版书目

〈大理文化论〉

〈本主文化论〉

〈金筱玉笛〉

〈刘沛先生大本曲曲集〉

〈大本曲简志〉

〈白剧艺术散论〉

〈蝴蝶泉边——大理音乐专辑〉

〈游国恩大理文史论集〉

装帧设计/闵如刚

何志明

苍洱文苑丛书

DABENQU JIANZHI

大本曲简志

大理白族自治州文化局 编

杨政业 主编

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传统文化的基础上，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，以及净化人心灵、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，值得深入探掘和研究。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民族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，同时为艺术界的创作、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

存在和延续的要素之一。现存的百多个传统曲本中，有根据白族民间故事、神话传说编创的曲本，绝大多数是白族化了的汉族故事。唱词中吸收了大量白族民歌民谣，使之更具有群众性和地方民族特色。大本曲唱腔，有的从白族民歌和“曲”中发展而来，有的是源于人民群众的创作，有的从一个板、一个调演变为几个板、几个调，还有吸收汉族民歌、戏曲改编而成的小调。通过对曲本和唱腔发展脉络的研究，可以看出一些大本曲产生和发展的痕迹。

根据明代用山花体写唱词（诗）和用汉字记白音的盛行，山花体诗在白族民间已十分普及，乃至杨黼这样的白族大学者和文人，也加以效仿并刻碑传世。大本曲产生的时代虽无定论，根据我们数年与大本曲的接触和研究，认为在明代已经有大本曲的说法是可信的，“大本曲的产生不迟于明”的论断，符合历史的客观实际。

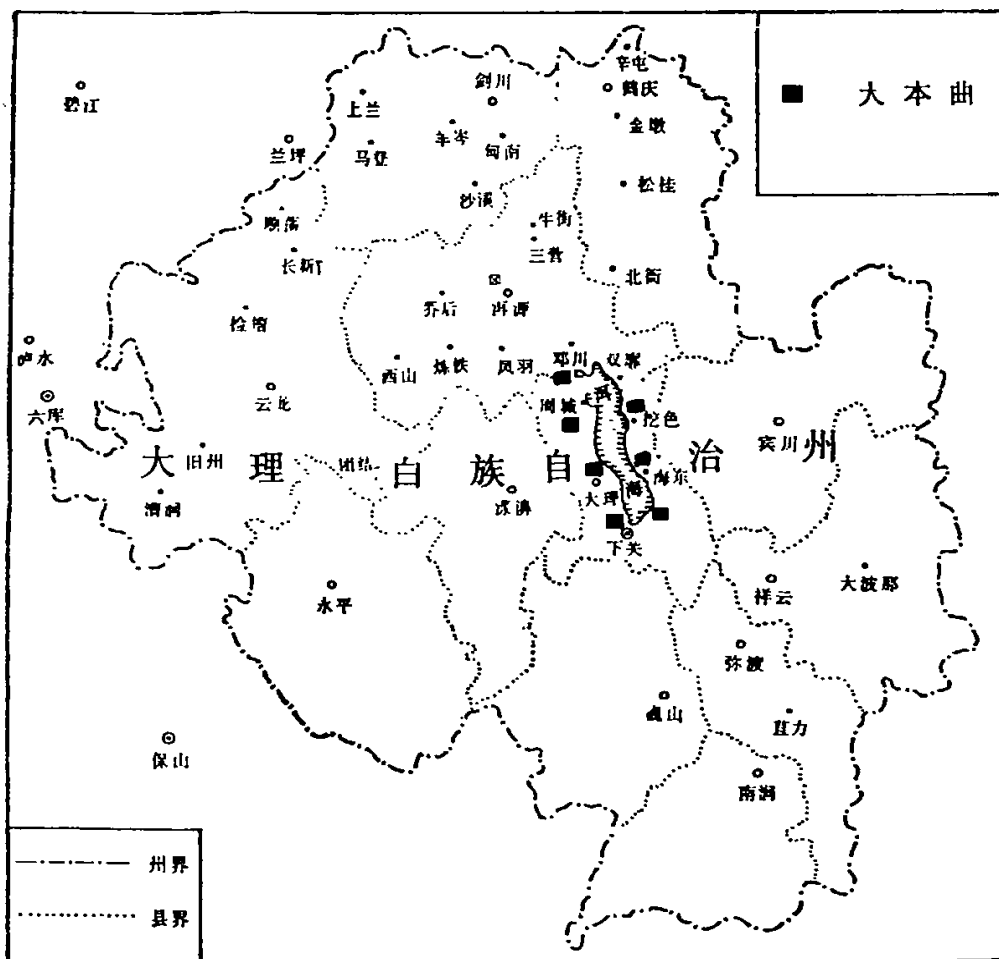
第二章 大本曲的流布

传统大本曲主要分布在以洱海为中心的周围地区。直到 20 世纪 60 年代之前，大本曲的分布仅限于大理市，洱源县江尾乡、右所乡，宾川县大营乡。在地域上有明显的分界：北至洱源县下山口，南至大理市凤仪镇，西至苍山，东至宾川县与大理市相邻的村落。

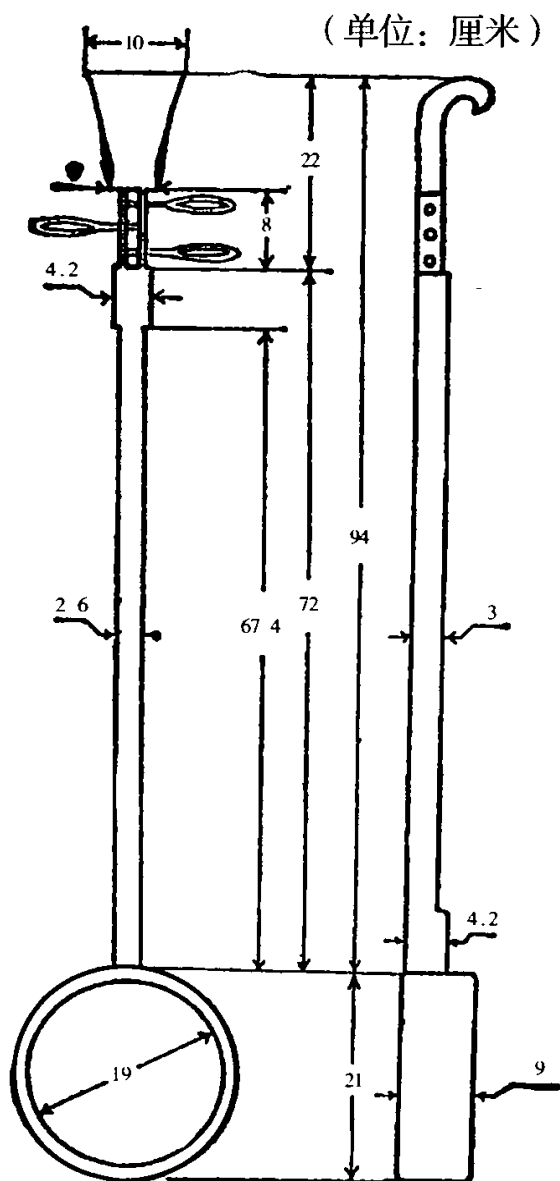
洱海周围地区，自古居住着以水稻农耕为主业的白族先民。这里山清水秀，气候宜人，土地肥沃，物产丰富，历史上一度成为云南政治、经济、文化中心。得天独厚的自然环境，相对发达的文化、生产技术，为大本曲的产生和延续提供了客观条件。过去，尽管在白族聚居地区，由于受地理位置、语音差异、欣赏习惯、经济基础等等的限制，大本曲的分布一直不突破北至洱源县下山口，南至大理市凤仪的界限。而分布在这个地域以内的汉族村寨，如江尾乡青索村、喜洲镇上关村等，由于白汉杂居，相互通婚、语言相通，也就入乡随俗，逐步形成了请艺人入村演唱大本曲的习惯。

解放以后，党和政府把弘扬民族文化，提到振奋民族精神的高度，提倡、扶持民族文化的继承和创新。随着人民群众物质生活的改善，科学文化的普及，交通、通讯、传播媒体的发展，大本曲得以在全州白族地区和部分汉族地区逐渐流传。

大本曲流布示意图

大本曲伴奏乐器大三弦形制图

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