

旅游影响下的地方音乐及其对地方的建构 ——以丽江古城为例

李大伟,李诚固,马佐澎,张 婧*,卢亚昆,胡述聚

(东北师范大学地理科学学院,长春 130024)

摘 要:在旅游业发展影响下,丽江古城传统纳西古乐的主体地位迅速地被现代民谣音乐所取代。音乐是地方文化的重要组成部分,地方音乐的变化折射出地方文化的整体变迁。本文利用观察法、文本分析法对丽江古城的地方音乐形式、表达内容及展演场所进行调查,采用访谈法对音乐表演者、经营者与游客进行了深入的采访。研究发现:在旅游影响下,原本作为本地居民精神伴侣、融入在地方社会生活中的传统古乐转变为服务于游客的各类商业演艺活动,在场所和游客认同方面表现出“不得其所”的特征;而以现代民谣音乐为代表的流行音乐成为丽江古城的主流音乐形式,在丽江古城中“安适其位”。传统古乐建构了丽江古城的独特感,激发了游客的异乡感,现代民谣音乐更加渲染了丽江古城的“小资情调”,两种音乐均在游客的情感建构中起到了重要作用。研究旨在丰富旅游地文化变迁的研究视角,反思旅游与地方传统文化的关系,亦是对音乐与地方人地关系研究成果的有益拓展与补充。

关键词:音乐;地方;建构;旅游;访谈;丽江古城

1 引言

随着旅游业的发展,丽江古城的传统艺术形式、生活方式、建筑风貌、商业景观等方面均发生了巨大的变化。音乐作为地方文化体系中不可分割的组成部分,始终是丽江古城非常鲜明的一个地方符号。丽江传统的纳西古乐被联合国认定为非物质文化遗产,但近年来,其在丽江古城音乐舞台上的主角地位却逐渐被现代民谣音乐取代。纳西古乐从曾经融汇于本地居民生产、生活的文化伴侣,转变为如今旅游景点机械化的循环演出,这一宝贵的文化遗产或多或少的显得有些“不得其所”(Cresswell, 1996)。而与此同时,因旅游业兴起而发端的带有丽江本地色彩的现代民谣音乐,在遍布古城街巷的富有小资情调的酒吧、手鼓店中,又是那么“安适其位”(Cresswell, 1996)。

地方文化变迁的背后交织着复杂的地域社会结构、经济发展、空间功能与景观等多方面的整体

演化。发生在丽江地方音乐身上的巨大转变,为认识这一复杂过程提供了一条线索。本文首先描述在旅游业影响下丽江古城传统、现代两种音乐的演化。而后,通过探讨旅游商业化影响下两种音乐与旅游市场、游客及经营者品味的矛盾与迎合,揭示两种音乐在地方意义建构中的变更,进而理解两种音乐变迁的原因。

中国的古镇旅游业发展始于20世纪80年代,在旅游业影响下,古镇空间突出表现为内部商业功能转换、人口置换、建筑功能重构、居民行为变化等多方面(保继刚等, 2004; 吴晓尧等, 2015)。尤其是近年来,在全球化和绅士化影响下,古镇中出现大量不同于传统文化的新空间,这些变化将旅游对古镇文化变迁的影响这一话题置于讨论的焦点。

对于旅游与地方传统文化的关系问题,学者们的观点各异,大体可以分为3个派别,即:积极派,反对派和中立派。持积极观点的学者们认为,全球化过程中的权利、旅游等要素有利于挖掘古镇的传统

收稿日期:2017-09-01;修订日期:2018-03-03。

基金项目:国家自然科学基金项目(4160010351)[Foundation: National Natural Science Foundation of China, No. 4160010351]。

作者简介:李大伟(1992-),男,山东青岛人,硕士研究生,主要从事社会文化地理学研究,E-mail: lidw502@nenu.edu.cn。

通讯作者:张婧(1984-),女,吉林通化人,博士,讲师,主要从事城市地理与城市规划研究,E-mail: zhangj888@nenu.edu.cn。

引用格式:李大伟,李诚固,马佐澎,等. 2018. 旅游影响下的地方音乐及其对地方的建构:以丽江古城为例[J]. 地理科学进展, 37(6): 833-843.
[Li D W, Li C G, Ma Z P, et al. 2018. Influence of tourism on local music and its construction to the place: A case study on the Lijiang ancient town[J]. Progress in Geography, 37(6): 833-843.]. DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.06.010

文化,实现可持续发展(Erb, 2000; Burns et al, 2003; 卢松等, 2005),甚至使古镇在地方性的变迁过程中走向多元化的发展(Gibson et al, 2004),旅游业影响下所出现的现代文化也可以是古城气质的重要补充(陈霄, 2014)。持反对观点的学者们则认为,政府和商业要素的入驻虽然为古镇带来经济利益,但对地方族群文化存在很大的冲击力(Borg et al, 1996; Williams, 2002; Butt, 2012),且会加剧整个社区经济的不平衡(Cohen, 2001)。持相对中立态度的学者们认为,对于文化,不能用简单的“好的”或是“不好的”来评判(孙九霞等, 2012);任何一种文化都处于不断变迁之中,我们应该予以包容和开放的态度(姜辽等, 2016)。若充分考虑旅游地传统文化以及历史发展过程中的各种社会关系,则可更好地进行文化经济的运作(Moya, 2001; 周尚意, 2017)。

然而,地理学者对于古镇传统文化变迁的研究多重视物理空间实体的变化,比如咖啡馆、酒吧、客栈的出现(孙九霞等, 2012; 陈霄, 2014; 孙九霞, 2014; 吴晓晓等, 2015)引起了很多学者的关注。但实际上,在旅游业繁荣发展影响下的空间生产过程中,不仅产生了新的物理空间,新的文化也是这一过程的重要产品。以音乐为代表的新文化产品,融入了人们对新空间的地方感知,折射着新的人地景观。

事实上,许多学者已经尝试基于音乐的视角对地方开展研究。Small(1998)较早地探讨了音乐的社会性;Smith(2000)认为音乐展演实践可以营造具有政治、经济、情感意义的空间,赋予空间新的意义。另有学者指出,承载音乐的物质空间并非一成不变,而是始终处于被音乐和参与者持续建构的状态中(Crang, 2000; Curtis, 2010; Wood, 2012)。刘爱利等(2014)认为地域空间中产生并传播的各类声音,是人们理解、体验、获取日常生活地理信息的重要来源;声音能激发人们的个体感应,并由此构建其空间感知。朱竑等(2010)通过对藏族歌曲与西藏旅游地感知的关系进行探讨,发现歌曲会影响游客对旅游地的形象感知,认为音乐独特的艺术性与旅游有着天然的联系,音乐与旅游的结合已成为一种新的潮流。Cai等(2014)以广州市6家酒吧为例,也发现通过音乐所构建的空间能将人与地方相互连接。还有学者指出,音乐对地方和人地关系的重构这一国际地理学界的热议话题,在当代中国的社会文化环境中亟待深入研究(刘晨等, 2016)。

此外,音乐与文本、话语对地方的建构有相通之处。在诗歌、游记、小说等地方文化形式中,文本对地方有再现、削弱与修正的作用(Jackson, 1989; 李蕾蕾, 2005; 唐顺英等, 2011; 安宁等, 2017);并且地方文本对地方景观的描写融入了作者对景观的美学感受、情感体验和价值取向等抽象文化,因而也是地方景观规划的重要参考(周尚意, 2016; 周尚意等, 2017)。在话语方面,有学者对“藏漂”群体与地方间关系的研究发现,“藏漂”通过自身的话语权将西藏建构为一个浪漫、理想的地方(钱俊希等, 2015);与此同时,藏族人也不断重新诠释与理解自身的文化身份(钱俊希等, 2016)。文本、话语对地方的建构等研究为本文提供了思路与方法借鉴。

综上,本文拟以丽江古城为例,透过地方音乐变迁这一视角来认识地方文化景观的整体变迁特征,进一步理解音乐作为一种“看不见”的力量如何在地方意义变化过程中影响着地方的人地关系,以期为地方文化景观的规划提供一定的借鉴,并为旅游地文化变迁研究提供新的视角以及中国本土的典型案例。

2 研究区域与研究方法

2.1 研究区域

丽江地处滇、川、藏三省交通交汇要地(图1),清朝时作为内地、西藏与印度贸易的重镇,是茶马古道的重要枢纽和货物集资之地,往来的马帮商客在古城整顿马帮并交换货物而形成了丽江繁荣的商贸文化。丽江古城是中国罕见的、保存相当完好的少数民族古城,集中了纳西文化的精华,完整地保留了宋、元以来形成的历史风貌。茶马古道、东巴文化、纳西文化,加之小桥流水和古朴建筑,吸引了境内外大批背包客前来猎奇,许多“文艺青年”来到丽江古城开办酒吧、咖啡馆、手鼓店、客栈,也创作了大量的富有“丽江情调”的现代民谣音乐。丽江古城原生的传统古乐与密集产出的新地方音乐并存,是开展地方文化变迁研究的典型案例区域。

2.2 概念界定

2.2.1 丽江音乐的界定

丽江的地方音乐主要有两大类:一类包括东巴音乐、歌舞热美磋、洞经音乐、白沙细乐等纳西族优秀音乐歌舞组成的纳西古乐,它代表了丽江传统古乐;另一类是在酒吧、手鼓店内创作并传播的现代

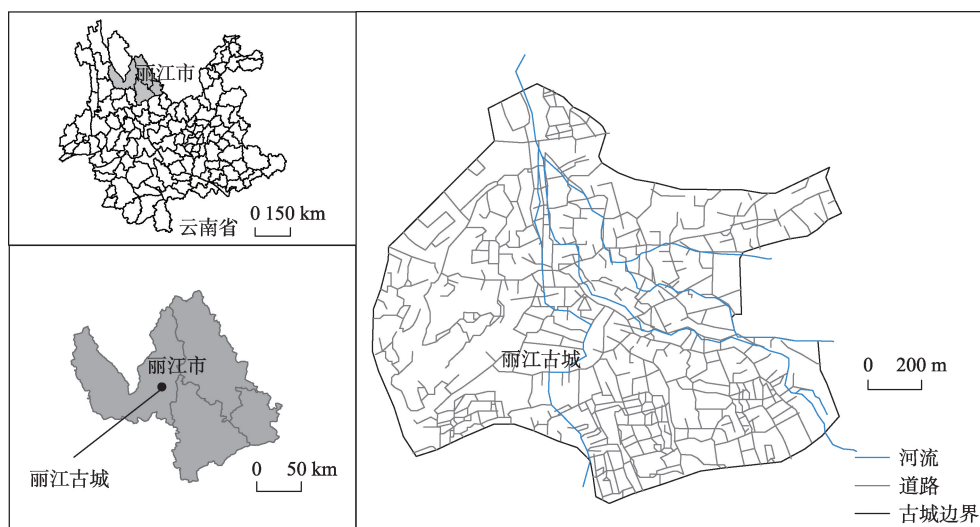

图1 丽江古城区位图

Fig.1 Location of Lijiang Ancient Town

民谣音乐。古乐代表丽江地区的传统文化,现代民谣音乐则代表古城内的现代文化。在丽江旅游业发展过程中,两类音乐在展演空间、游客或参与者体会等方面具有不同的特点。因此,本文不仅关注音乐本身,而且关注与音乐相关联的空间与人。

2.2.2 “不得其所”与“安适其位”

“不得其所”与“安适其位”(Out of Place/In Place)是由 Cresswell (1996)在讨论“地方”的社会空间属性、事物或人(Something or Someone)与地方错置时提出的概念。他认为,人的行为定义了地方的社会空间属性,与地方社会空间属性相吻合的事物或人是“安适其位”的,也可被称为“我者”;反之则是“不得其所”的,也可被称为“他者”。当地方的社会空间属性发生变化时,“我者”会转化为“他者”产生地方陌生感,“他者”也会转化为“我者”获得地方认同感。Cresswell 的思想为认识旅游地传统与现代文化的关系提供了指引,也为本文提供了思路与框架。

2.3 数据与方法

本文采用观察法、文本分析法与深度访谈等方法开展研究。研究组于2016年4-6月、2017年8-9月对丽江古城进行实地考察,通过主位观察法对丽江古城各类音乐展演的实体场所,如酒吧、咖啡馆、手鼓店以及各类演出活动等进行实地考察,并在实地调研的基础上借助GIS软件与谷歌地图确定古城传统古乐的展演场所以及酒吧、手鼓店的具体位置。另外,搜集丽江传唱度较高的80首现代民谣歌

词,利用ROST CM6软件进行词频统计,分析现代民谣所表达的含义、情感与意境。

采用客位非结构式访谈法,对音乐活动的参与者进行深度访谈(表1)。访谈对象为驻唱歌手2位(编号开头以S表示)、古城内手鼓店老板2位(编号开头以D表示,其中1位为本地人),酒吧老板5位(编号开头以B表示,其中2位为本地人),纳西古乐表演者3位(编号开头以N表示),丽江本地居民10位(编号开头以R表示),游客18位(编号开头以T表示);其中部分游客的访谈时间还包括其离开丽江古城后。

3 旅游影响下丽江古城地方音乐的变化

3.1 “不得其所”的古乐

在旅游影响下,丽江传统古乐逐渐由“我者”转变为“他者”。丽江古乐曾主要为本地人丧葬与祭祀中使用,音乐与地方集体生活紧密结合,是本地居民的精神伴侣。如歌舞热美磋一般用于丧葬仪式中,起驱邪祈福的作用,东巴音乐也仅于东巴教法事仪式和道场仪式中演奏。而今,大量游客成为了丽江古城的主体人群,丽江古乐服务本地族群的社会功能逐渐走向了面向游客的盈利性展演功能。

1996年丽江古城因丽江大地震而得到广泛关注,1997年获“世界文化遗产”,1999年丽江市作为世界园艺博览会分会场,旅游业进入快速发展阶段。在此过程中,纳西古乐以及其他的丽江传统音

表1 深度访谈的样本构成
Tab.1 Samples of the in-depth interview

编号	性别	年龄	身份	访谈焦点	访谈时间
S001	男	21	酒吧驻唱歌手	驻唱原因	2016年4月
S002	男	23	酒吧驻唱歌手	驻唱原因	2016年4月
D001	女	26	手鼓店老板	选择留在丽江的原因	2016年4月
D002	男	35	手鼓店老板(本地)	丽江手鼓的兴起、经营鼓店原因	2016年5月
B001	男	36	酒吧老板(本地)	丽江酒吧的兴起、对音乐的态度	2016年5月
B002	男	37	酒吧老板(本地)	选择开酒吧的原因	2016年5月
B003	女	43	酒吧老板	选择在丽江开酒吧的原因	2016年5月
B004	男	35	酒吧老板	选择在丽江开酒吧的原因	2016年5月
B005	男	38	酒吧老板	在丽江开酒吧的感受	2016年5月
N001	男	82	本地纳西古乐演奏者	对丽江地方音乐的态度	2017年8月
N002	男	78	本地纳西古乐演奏者	即兴聊天	2017年8月
N003	男	76	本地纳西古乐演奏者	纳西古乐的精神所在	2017年8月
R001	男	78	古城居民	即兴聊天	2016年5月
R002	男	35	本地居民	对古城内音乐的感知	2017年8月
R003	女	79	古城居民	对古城内音乐现象的态度	2017年8月
R004	男	65	本地居民	即兴聊天	2017年8月
R005	男	28	本地居民	对丽江音乐的态度	2017年8月
R006	男	35	本地居民	对丽江古城旅游的态度	2017年9月
R007	男	70	本地居民	对古乐的情感态度	2017年9月
R008	女	32	本地居民	即兴聊天	2017年9月
R009	女	80	古城居民	即兴聊天	2017年9月
R010	男	75	本地居民	对纳西古乐的情感态度	2017年9月
T001	男	23	学生	即兴交流	2016年6月、7月
T002	男	23	学生	即兴交流	2016年6月
T003	女	26	公司职员	对丽江音乐的感知、游后感	2016年5月、8月
T004	女	26	公司职员	对丽江和丽江音乐的感知	2016年5月
T005	女	28	辞职游客	辞职原因、来丽江原因	2016年5月
T006	女	25	辞职游客	辞职原因、对丽江的印象	2016年5月
T007	男	26	辞职游客	辞职原因、对丽江音乐印象	2016年5月
T008	男	27	辞职游客	即兴聊天、是否会留在丽江	2016年5月
T009	女	25	护士	选择来丽江的原因、感想	2016年5月
T010	男	37	自由职业	对丽江音乐、酒吧的感知	2016年5月
T011	男	30	医生	丽江印象	2016年5月
T012	女	28	银行职员	丽江印象	2016年6月
T013	男	30	银行职员	丽江印象、丽江游后感	2016年6月、8月
T014	男	18	学生	即兴聊天	2016年6月
T015	女	18	学生	对丽江音乐的感知、游后感	2016年6月、8月
T016	男	22	学生	对丽江音乐的感知	2016年6月
T017	女	24	学生	对丽江的印象	2016年6月
T018	女	23	学生	即兴聊天	2016年6月

乐被重新挖掘整理,成为丽江重要的旅游文化项目。2000年前后,地方政府为塑造古城文化,联合丽江古乐的专家们,先后成立东巴宫艺术团、宣科纳西古乐文化公司等机构,将传统古乐引入文化产业的发展道路。

自传统古乐成为丽江重要的旅游名片后,为迎合游客的喜好,传统古乐在演出形式上作了许多调整。如在白沙细乐表演中,在保留7种本地乐器的基础上,增加古筝、琵琶和其他打击乐器,以营造民族管弦乐队的氛围,甚至有时还增加伴舞以增添视

觉效果。但这些做法,并未能有效获得游客的喜爱,游客并不信仰古乐,往往只是抱着猎奇的心理将其作为旅游体验环节之一而已。

“都说来丽江就要听一场宣科老师讲解的纳西古乐,所以一定要去。”(T017)

同时,许多本地居民开始创作纳西原创歌曲,但也并未符合游客的口味。

“之前政府倡导过播放纳西原创歌曲,放了几天,驻足的游客很少,CD销量也不好,就不再放了。”(D001)

比较讽刺的是,越来越多的来自全国各地的文化人士,对丽江地方故事与传统音乐进行重新编排,制作成丰富的旅游文化产品。这些由外地导演们创作的演出活动,却成为了最受游客喜爱的纳西文化体验项目。而参与演出的大量丽江本地人,将原本日常生活中举手投足间的自然流露转变为如今机械化的谋生手段。

在古城旅游空间上,传统古乐的展演场所远远少于现代民谣音乐的展演场所。古城内传统古乐的展演场所仅有两处,且这2处古乐展演场所皆毗邻丽江古城北部新华社区的酒吧街,古乐演奏的声音常被酒吧音乐所覆盖。传统古乐在丽江古城中的主体地位已明显让位于酒吧等小资消费空间中的现代民谣音乐。

“房间里,年过半百的纳西古乐音乐人演出场子只坐了不到一半的人,87岁的老先生努力宣讲着;室外是嗨爆炸的古城酒吧,一浪高过一浪。”(T018)

3.2 “安适其位”的现代民谣音乐

旅游业发展为丽江古城带来了全球化与绅士化的影响,出现了大量富有小资情调的客栈、手鼓店、酒吧等新兴场所。这些场所为现代民谣音乐的兴起提供了创作与展示空间,而民谣音乐也装点了这些场所,渲染了浓郁迷人的“小资”氛围。

1996年第一家酒吧“樱花屋”在古城内落户,2003年《丽江的柔软时光》的出版,2004年电视剧《一米阳光》热播等一系列事件将丽江定位成符合小资口味的浪漫之城。随着旅游发展,一些来自大城市既有文化资本又有金融资本的中产阶级们,逃离繁忙的现代都市,来到丽江投资建店,对传统空间进行了一番绅士化改造。大量兼具民族风和时尚范儿的新空间,加上古城原本的“小桥流水”、“户户垂柳”,让丽江古城的“小资”情调日益浓厚。

上述变化导致传统古乐与新空间越加不协调,于是,带有一定丽江特色,又带有自由、慵懒气质的现代民谣音乐在古城空气中弥漫开来。大量来自全国各地的现代民谣音乐原创歌手也开始集聚丽江,丽江古城一度成为向往自由、奔放、流浪的年轻人的精神乐土。

如酒吧店老板B004所表述的:

“那时候我们兄弟经常一起卖唱,后来攒了点钱,开了个小酒吧,大家一起围着火塘这样唱歌,音乐算是一个很大的支柱,既热爱它,又要靠它生活。”(B004)

截至2016年末,丽江古城中共有177家酒吧、59家手鼓店(图2)(结合实地踏查和百度地图数据得出),主要分布在古城最佳的位置,即新华街、五一街、七一街以及南门街附近。游客进入古城后,被酒吧与手鼓店的现代民谣音乐所笼罩。逛酒吧、听民谣、买CD也成为旅行标配。可见,现代民谣音乐在丽江古城中的主流地位。

“来丽江之前,给自己规定好一定要去一次火塘酒吧,听听他们的故事,体验这里的情怀。”(T006)

然而,旅游商业化现象日益突出,丽江被冠以“艳遇之都”,虽然繁荣了旅游市场,但却对现代民谣音乐带来一定的冲击。古城安静闲适的氛围被招揽顾客的巨大声响削弱(崔庆明等,2016),现代民谣音乐中所要营造的慵懒、闲适的慢节奏的地方感被冲淡。支撑丽江现代民谣音乐创作与发展的酒吧等场所,由于房租等经营成本大幅度提升,使得许多民谣歌手不得不选择离开。即便如此,也仍有很多人因为喜欢音乐、喜欢丽江,继续经营成本较低的手鼓店、火塘吧,传播现代民谣精神。在问

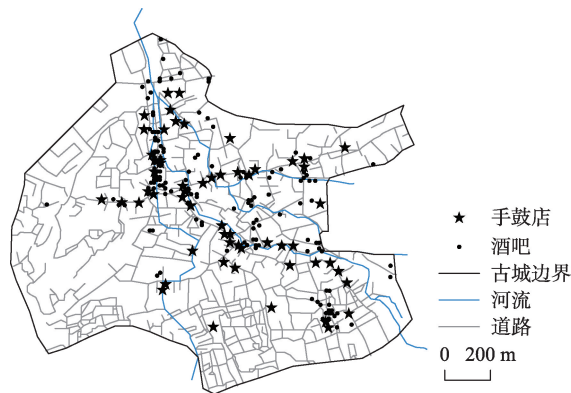

图2 现代民谣音乐主要声源分布图

Fig.2 Sites of modern music sound source

到手鼓店老板(D002)为何经营这样一家店时,老板很自然地回应:“当然是因为喜欢音乐。”而对于游客来说,更多的人也认识到“艳遇”更像是一些酒吧的商业宣传标签,到丽江更喜欢去安静的小店里听听纯粹的民谣音乐,感受古城的氛围。

4 两种音乐对丽江古城的建构

地方音乐的变化折射出旅游影响下丽江古城从原生少数民族文化向小资文化的转变特征。在这一过程中,无论是以纳西古乐为代表的传统古乐还是现代民谣音乐都在地方建构中表现出了重要的作用。理解古乐与现代民谣音乐对丽江古城的建构也就进一步理解了传统文化“不得其所”,而现代文化“安适其位”的缘由。

4.1 传统古乐建构了丽江古城的独特感

丽江传统古乐是本地族群与地方长期互动过程中所衍生的文化产物。正如白沙细乐中规劝亡魂离去的歌曲《阿丽丽构吉律》在歌词“白云驾白鹤,鹤随鹰,鹰随鹤,慢慢地,飞走了,飞过玉龙雪山,飞远了,不再回头,也不再回来”中所表达的天人合一的思想那样,传统古乐是与地方的完美融合,是构成本地人地方感重要的组成部分,也是传统人地关系的重要表征。现今,虽然大多数本地居民搬离丽江古城,但是仍有一些老人定期地聚在一起参加他们内部的“聚会”,其中陪伴他们的不乏那些熟悉的民间音乐文化,通过音乐他们可以唱出自己不同的经历,这些音乐已是深植于他们内心的文化信仰,传统古乐在他们对地方认同方面有积极的促进作用。如本地居民表示:

“这些音乐我们自己也唱,自己唱的更有味道,感触也更深。”(R007)

然而,在迪士尼化、麦当劳化现象全球渗透的今天,丽江古城其实更应被准确的定义为以纳西民族风情为特色的“文化遗产主题公园”。以纳西古乐为代表的文化遗产为丽江古城营造了独特的地方文化氛围,原本作为丧葬礼仪使用的传统古乐转变为遗产主题公园中的表演性劳动,成为“他者”凝视的对象,迎合了游客的猎奇心理。因此,对于如今“游客的”丽江古城来说,传统古乐已转变为具有地方特色的旅游商品,成为打造旅游目的地“独特感”的重要旅游资源。

与此同时,古乐所蕴含的纳西韵味对旅游地以

现代民谣音乐为代表的现代文化建构也起到了重要的作用。许多传统古乐中所使用的民族乐器被运用到现代民谣音乐创作和表演中,许多现代民谣音乐也借用了许多古乐中的曲调、歌词等元素以增添丽江味道。古乐的元素虽然被分解,但却增加了一些本地青年音乐创作者的文化认同,如酒吧老板B001、B002在访谈中说:

“之前做的音乐更多是偏港台的,但是我现在回来了,重新去寻找我们本地的民族音乐元素,这才是更有价值的。”(B001)

“毕竟自己也是丽江人,在民谣创作中肯定会融入一些纳西族的元素,这些元素也增加了音乐本身的厚重感。”(B002)

有趣的是,古乐也建构了游客们对纳西传统文化的想象。比如,来自非洲的手鼓被现代民谣歌手带入丽江古城后,就被游客们直接想象为是“纳西手鼓”。于是,古城大量的手鼓店代替了古乐表演会,成为了游客体验纳西文化的场所。而在火塘吧围着火塘、弹着吉他、唱着民谣也成为了游客参与纳西文化体验的绝佳项目之一。

总之,不论是过去还是现在,古乐之于地方均不可或缺。过去古乐是融合于地方的文化伴侣,而今则是地方旅游发展的宝贵资源。正因角色的转变,即使古乐在今天不能被大多数游客所理解和欣赏,并面临着传承和保护的极大压力,其所代表的地方意义仍是不可替代的。而这,也许正是古乐“不得其所”的原因。

4.2 现代民谣音乐为丽江古城张贴了“小资”标签

本文使用ROST CM6软件对来自丽江的80首现代民谣音乐进行歌词词频统计,结果如表2所示。

统计发现,80首现代民谣音乐关键词总数为112个,总频次为1641次。其中,词频最高的前5项名词依次为:丽江(77)、姑娘(48)、时光(37)、远方(34)、路上(34)。词频最高的前5项形容词为:温暖(27)、美丽(24)、亲爱的(24)、美好(20)、自由(16)、孤独(16)。总的来看,丽江现代民谣音乐描述了一种为人们,特别是都市青年人所向往的生活。

在歌词里,“丽江”“雪山”等直接表达了丽江元素,建构了游客“在路上”的异乡感。歌词中描绘的“美好”“温暖”景象,符合游客在旅途中悠闲、放松心情。古城“阳光”“鲜花”与“流水的嘀嗒声”则渲染了慢生活格调,都市青年对“远方”的向往、“旧时光”的怀念甚至“孤独”的矫情也被现代民谣音乐

表2 丽江现代民谣歌词关键词词频及其类属

Tab.2 Keywords frequency and categories of folk music lyrics in Lijiang

关键词类型(总频次)	关键词(词频)
地点名词类(182)	丽江(77),远方(34),世界(30),城市(21),雪山(13),北方(7)
自然名词类(215)	阳光(27),花儿(27),风儿(26),星星(15),天空(15),春天(13),流水(13),冬天(12),黑夜(11),月亮(11),白云(11),夏天(9),鸟儿(8),落叶(7),树枝(5),大雁(5)
人文名词类(487)	姑娘(48),时光(37),路上(34),眼睛(25),朋友(25),爱情(24),歌声(18),怀里(18),人海(18),梦想(15),火车(13),眼泪(12),旅程(12),青春(12),容颜(12),往事(12),孩子(11),嫁衣(11),日记(11),小宝贝(11),情景(10),翅膀(10),一生(10),天使(9),天涯(8),生命(8),咖啡(8),微笑(7),吉他(7),火塘(7),一瞬间(6),院子(6),油灯(6),字句(5)
动词类(477)	歌唱(39),走过(33),想起(24),遇见(24),流浪(23),拥抱(20),远去(19),听见(17),起舞(16),回到(15),化做(14),坐在(14),飞翔(13),思念(12),掉泪(12),守候(11),记得(11),绽放(11),奔跑(11),开往(11),流淌(10),抚摸(10),向往(9),回头(9),迷失(9),晒太阳(9),牵挂(8),死去(7),停留(7),睁开(6),飘零(6),天黑(6),相约(6),背着(5),融化(5),散落(5)
积极形容词类(199)	温暖(27),美丽(24),亲爱的(24),美好(20),自由(16),欢乐(16),浪漫(16),活着(12),遥远(11),幸福(10),春暖花开(8),温柔(6),傻傻的(5),熙攘(4)
消极形容词(55)	孤独(16),孤单(12),忧伤(12),悲伤(11),难过(6)
拟声词(24)	嘀嗒(24)

明确地表达了出来。这使游客走在古城中以一种新的角度看待古城物质景观,如T004所说:

“没有来到这里的时候好像这里的一切都是一个谜,来到这里之后发现这里到处都在打着手鼓唱着音乐,这和想象中的很不一样。现在觉得这的民谣音乐更加温馨动感,让古城的夜晚有更多的动人和憧憬。”(T004)

现代民谣音乐对丽江古城张贴的“标签”对地方文化有一定的改写作用(Saldanha, 2002),它迎合了当下的放松、娱乐的市场环境,更加促进了“小资”文化的形成,让向往“小资”生活方式的人们迅速地被吸引并融入古城的氛围中去。

4.3 两种音乐对游客的情感建构

音乐歌词对地方的影响并不仅局限在对地方标签的张贴,而且还能引起游客对音乐甚至旅游地的共鸣。因为音乐在表达歌词的同时还伴随声音、曲调的信息,正如Tuan(1974)认为:“我们往往更容易被我们所听到的东西而不是看到的东西打动。”

在丽江,传统古乐和现代民谣音乐所营造的地方氛围均在游客的情感认同中扮演了重要的角色,并使得游客产生了不同程度的认同感。传统古乐对游客的情感建构主要来源于原生态的表达方式以及古老文化行将逝去的危机感。古乐的仪式感及其所表达的对自然的崇敬之情,打动了作为“他者”的游客。如游客T007表示“除非亲身感受到纳西古乐的洗礼,不然不会明白它为什么会被称作音乐活化石;因为当音乐声起的一瞬间,顿时就有梦回唐朝的感觉”。(T007)

同时,古乐表演者多为年迈的纳西老人,老人们沧桑的嗓音也迅速地打动了游客,如游客T018所说,“被老人对待文化的态度所感动,但历史却总在慢慢地被遗忘”。(T018)

而现代民谣音乐对游客的情感建构则多来自与游客自身经历相似的表达。歌曲《我会想起你》中唱道:“这次的夏天和从前不太一样”,会让听者将在丽江的时光定义为“不一样的夏天”。丽江酒吧老板和歌手口中常常使用的词语“故事”“理想”和“音乐”等,让很多游客唤醒了年轻时的冲动或理想。如游客T005在一家酒吧参加完活动后说道:

“本来我明天要去昆明,但有一瞬间的心动,想去了解一些不同的生活方式,改签了机票。我也想试试我曾向往的那种生活,当它真的成功时,会是什么样的感觉。”(T005)

同时,许多现代民谣音乐所营造的轻快、浪漫的感觉更加放大了游客在旅途中自由快乐的体验,并形成特殊的丽江记忆。

“来丽江是想给心灵放个假,丽江的音乐都给人放松的感觉,这很丽江。”(T010)

“走在古城街上,被手鼓店的鼓声吸引了进去,小伙子打得很好,激情澎湃,音色分明,嘟嘟哒哒,很有那么一种感觉,听着很来劲。”(T014)

“回家后再次听到在丽江时听的歌,就好像又到了丽江,这就是丽江后遗症吧。”(T003)

“心情不好的时候再听丽江的歌曲,会再想起在丽江的那段时光。”(T015)

总之,传统古乐用表演形式、民族感和历史的

厚重感打动了观众,而对于大多数游客而言,现代民谣音乐则用与游客经历相似的表达,简单明快的曲调和歌词更加贴合了听者的心境。这许是现代民谣音乐在丽江古城“安适其位”的原因。

4.4 失落的地方:两种音乐面临的困境

音乐在丽江古城的成功营销,获得了大部分游客的认同感,丽江也被游客们认定为具有“纳西”“小资”情调的地方。但于本地人、部分店铺经营者甚至部分游客而言,丽江成为了他们心中失落的地方。

事实上,为适应旅游发展,古乐也做了适度改变。东巴宫白沙细乐的演出中将原本以超度亡灵的内容转换成祈福的内容,并增加歌舞表演以丰富观赏性。大研古乐会的纳西古乐表演,增加中英文解说,目的是让观众更好的理解古乐。但即便如此,能够真正欣赏古乐的人仍是少之又少。在大研古乐会常会听到这样的解说词,“不到丽江不算到云南,不听纳西古乐不算到丽江”,这在一定程度上表达了古乐对现代民谣音乐的抵抗。面对强势来袭的现代文化,传统古乐显得十分薄弱,但仍始终坚守。正如纳西古乐的演奏者N002和N003所说:

“如果说我们也将门票向旅行社推销,也会有很多人来听,但来听的人又不是真心想来听,又有什么意义呢?”(N002)

“现在年轻人学习古乐的难度在于把这里边的韵味表达出来。”(N003)

同时,人们学习、练习纳西古乐的目的也发生了一定的变化,如很多本地年轻人表示,学习纳西古乐是为了参加商业演出。纳西古乐即使演奏形式和技巧被传承下去,但其所传达的风韵仍然会受到较大的冲击。而不少本地人也表示“现在古城纳西古乐的演奏失去了原来的味道。”(R010)

与此同时,“小资”文化铺就了丽江旅游的黄金之路,也引发了过度商业化问题,对以现代民谣音乐为代表的小资文化本身产生了不小的冲击。旅游发展引发古城内酒吧、手鼓店、客栈等消费场所数量猛增,店铺租赁和经营成本大幅度提升,致使店铺间竞争日益激烈。许多酒吧不得不播放激烈的音乐,打着“艳遇”的旗号四处招揽客人。淘碟手鼓店也不得不大声循环播放有限的几首“经典”民谣吸引游客。许多经营者和游客也对这样的丽江产生了疑惑:

火塘吧老板B001说,“过去火塘吧很少,我们

只能吸引一些小众的顾客。2010-2012年之间,艳遇之都名气越来越大,很多人冲着艳遇来到丽江。这种酒吧,突然就开了很多,现在竞争非常激烈。说实话,我已经一年多没写歌了,如果按照以前的模式(唱原创音乐)的话,我们是没办法生存的。”(B001)

“2005年,我曾在这条街上靠着河岸喝酒,与对岸另家酒吧的客人对歌,隔河唱山歌的感觉,没有伴奏,大家喊得很开心。如今,这都不存在了,你不用唱山歌,巨大的音响淹没你的一切声音。”(T010)

“借着卖手鼓的名义卖盗版碟,多少原创歌手就是这样被毁掉的。古城本来是禁噪的,正规手鼓店也有不少,可大多被那些盗版碟店挤兑走了。再加上客栈老板也要吃回扣,酒吧现在很难做。”(B005)

而对于丽江本地居民,他们并不认同现在古城中弥漫的现代民谣音乐,如在问到本地居民R002对古城内现代民谣音乐的感知时,对方气愤地说道,“我不知道那是什么歌,反正整天放,可能(手鼓店的歌)是一个老板规定的。”(R002)很多本地人因为对丽江的特殊感情,表示出对丽江的惋惜,因为丽江对于他们的地方意义已被改写。

“出去上大学回来发现,我的家乡被外地人攻占了。丽江古城现在很商业化,在里面卖东西的基本都是外省的人。景区消费都很贵,我基本不在古城里吃饭,也没听说哪个本地人在古城里吃饭的。顺带一直很烦古城里放的歌,就连古城外都在放。还有一点,丽江本地人很不喜欢外地人称丽江为艳遇之都,因为本身就不关我们的事。”(R005)

“古城本来有些老人年龄大了,在古城里住习惯了,虽想继续住下去,但真的很吵,根本睡不好觉。”(R001)

丽江古城安静闲适的氛围日渐削弱,“小资”情调变了味,很多人表示丽江不再纯粹了。过度的商业化无异于古城旅游业的自我毁灭,对丽江古城未来的文化走向也存在消极作用。

5 结论与讨论

本文利用观察法、文本分析法、访谈法对丽江古城的地方音乐形式、表达内容、展演场所,以及音乐表演者、酒吧经营者与游客等音乐参与者进行了细致的调查与采访,并得出以下结论:

(1) 旅游业发展导致原本融入丽江本地社会生活的传统古乐转变为旅游文化商品,在如今被“小资”文化定义的丽江古城中,成为“不得其所”的非小资“他者”。同时,受旅游业带来全球化和绅士化的影响,酒吧、咖啡馆等场所兴起,激发了现代民谣音乐的集体创作。弥漫于丽江古城的现代民谣音乐是“小资”文化的重要成分,自然是“安适其位”。

(2) 传统古乐建构了丽江古城的独特性,并用原生态的表达方式和仪式感打动了游客。古乐是构成地方意义不可替代的文化符号,是重要的旅游文化资源。但对于古乐而言,不仅是演奏技巧的传承那么简单,面对强势来袭的现代文化与商品化,其文化风韵传承和保护的危机让传统古乐显得十分薄弱,也许这正是其“不得其所”的原因。

(3) 现代民谣音乐为丽江古城张贴了“小资”标签,自由慵懒的气息迎合了游客在旅途中的快乐心境,获得极大地认同感,并为酒吧、客栈、手鼓店等场所渲染浓郁的小资氛围。“小资”名片为古城铺就黄金之路后,现代民谣音乐也开始面临过度商业化所带来的威胁和挑战。现代民谣音乐在丽江古城“安适其位”蔓延的同时,也将空间侵占为自己的地盘。本地人、部分店铺经营者甚至部分游客都开始抵触过度商业化后的丽江古城,认为这不再是他们心中的丽江。现代民谣音乐所建构的地方成为了来丽江旅游的游客心中的地方,而事实上这种建构裹挟了太多的商业营销。

总的来看,丽江古城的现代民谣音乐正如酒吧、客栈、咖啡馆等新兴场所一样,都在古镇旅游目的地文化变迁过程中由“他者”逐渐变为“我者”。而传统古乐也正如建筑、文字、习俗等古镇原生文化一样变成被“凝视”的对象。在认识地方音乐变迁的特征与机制的同时,也在一定程度上折射出古镇旅游目的地文化变迁的整体格局与机理。音乐为地理学关于地方文化变迁的研究提供了非地理实体空间的切入点,并且是能够将实体空间与人相关联的更直接的文化视角,是认识人地关系形成与演化较好的媒介。但本文限于对音乐研究的深度以及调查时段的有限性,在音乐的产生及与空间、人群互动的过程及关系研究中仍存在一定的缺憾,希望能在日后的研究工作中进一步完善。另外,在全球化与绅士化给中国地方文化带来普遍冲击和影响的同时,如何在现代化社会中将现代文化与传统文化恰如其分地结合,使新旧文化之间形成良好

的互动,保持地方的多样性,依旧是值得深入思考的问题。

参考文献(References)

- 安宁, 钱俊希. 2017. 城市化的文学书写: 基于社会—空间辩证法的《炸裂志》解析[J]. 人文地理, 32(1): 47-54. [An N, Qian J X. 2017. The literary writing of China's urbanization in the post-reform era: A socio-spatial dialectical analysis on the chronicle of Zhalie[J]. Human Geography, 32(1): 47-54.]
- 保继刚, 苏晓波. 2004. 历史城镇的旅游商业化研究[J]. 地理学报, 59(3): 427-436. [Bao J G, Su X B. 2004. Studies on tourism commercialization in historic towns[J]. Acta Geographica Sinica, 59(3): 427-436.]
- 陈霄. 2014. 酒吧与旅游古镇地方性的建构: 以湖南凤凰古城为例[J]. 热带地理, 34(1): 58-65. [Chen X. 2014. Influence of bar on placeness- construction in ancient travel town: A case study of Fenghuang[J]. Tropical Geography, 34(1): 58-65.]
- 崔庆明, 和林珊, 徐红罡. 2016. 遗产旅游动机的核心—边缘结构研究: 以丽江为例[J]. 旅游学刊, 31(10): 84-93. [Cui Q M, He L S, Xu H G. 2016. The cor-periphery structure of heritage tourism motivation in Lijiang[J]. Tourism Tribune, 31(10): 84-93.]
- 姜辽, 李甜甜. 2016. 旅游目的地外来艺术的地方成长机理: 周庄古镇三毛文学案例[J]. 旅游学刊, 31(2): 109-115. [Jiang L, Li T T. 2016. The growth of foreign art in tourism destination: A case study of Sanmao literature in ancient town Zhouzhuang[J]. Tourism Tribune, 31(2): 109-115.]
- 李蕾蕾. 2005. 当代西方“新文化地理学”知识谱系引论[J]. 人文地理, 20(2): 77-83. [Li L L. 2005. Introduction on knowledge genealogy of new 'cultural geography' [J]. Human Geography, 20(2): 77-83.]
- 刘爱利, 刘福承, 邓志勇, 等. 2014. 文化地理学视角下的声景研究及相关进展[J]. 地理科学进展, 33(11): 1452-1461. [Liu A L, Liu F C, Deng Z Y, et al. 2014. Progress in soundscape studies from the perspective of cultural geography[J]. Progress in Geography, 33(11): 1452-1461.]
- 刘晨, 蔡晓梅. 2016. “噪”起来: 广州音乐现场的文化地理研究[J]. 地理科学, 36(6): 871-878. [Liu C, Cai X M. 2016. Noise up! A cultural geographical analysis of live music in Guangzhou[J]. Scientia Geographica Sinica, 36(6): 871-878.]
- 卢松, 陆林, 徐茗. 2005. 我国传统村镇旅游研究进展[J]. 人文地理, 20(5): 70-74. [Lu S, Lu L, Xu M. 2005. The do-

- mestic progress of the tourism research in traditional villages and towns[J]. *Human Geography*, 20(5): 70-74.]
- 钱俊希, 杨瑾, 朱竑. 2015. 现代语境下地方性与身份认同的建构: 以拉萨“藏漂”群体为例[J]. *地理学报*, 70(8): 1281-1295. [Qian J X, Yang J, Zhu H. 2015. The construction of placeness and identity in the context of China's emerging modernity: A case study of Han Chinese "drifters" in Lasa, Tibet[J]. *Acta Geographica Sinica*, 70(8): 1281-1295.]
- 钱俊希, 张瀚. 2016. 想象、展演与权力: 西藏旅游过程中的“他者性”建构[J]. *旅游学刊*, 31(6): 82-93. [Qian J X, Zhang H. 2016. Imagination, performance and power: The construction of otherness in Tibetan tourism[J]. *Tourism Tribune*, 31(6): 82-93.]
- 孙九霞. 2014. 民居文化变迁中的“虚无”与“实在”: 以丽江古城客栈为例[J]. *广西民族大学学报: 哲学社会科学版*, 36(6): 67-74. [Sun J X. 2014. The "nothing" and "something" during the cultural changes in residence: A case study inns in Lijiang ancient town[J]. *Journal of Guangxi University for Nationalities: Philosophy and Social Science Edition*, 36(6): 67-74.]
- 孙九霞, 王心蕊. 2012. 丽江大研古城文化变迁中的“虚无”与“实在”: 以酒吧发展为例[J]. *旅游学刊*, 27(9): 73-83. [Sun J X, Wang X R. 2012. The "nothing" and "something" during the cultural changes in Lijiang ancient town: A case study of Lijiang ancient town's bars[J]. *Tourism Tribune*, 27(9): 73-83.]
- 唐顺英, 周尚意. 2011. 浅析文本在地方性形成中的作用: 对近年文化地理学核心刊物中相关文章的梳理[J]. *地理科学*, 31(11): 1159-1165. [Tang S Y, Zhou S Y. 2011. Roles of text in placeness construction: Analysis on core literature of cultural geography in recent years[J]. *Scientia Geographica Sinica*, 31(11): 1159-1165.]
- 吴骁骁, 苏勤, 姜辽. 2015. 旅游商业化影响下的古镇居住空间变迁研究: 以周庄为例[J]. *旅游学刊*, 30(7): 26-36. [Wu X X, Su Q, Jiang L. 2015. Residential space evolution under tourism commercialization: A case of Zhouzhuang [J]. *Tourism Tribune*, 30(7): 26-36.]
- 周尚意. 2016. 发掘地方文献中的城市景观精神意向: 以什刹海历史文化保护区为例[J]. *北京社会科学*, (1): 4-12. [Zhou S Y. 2016. On the spiritual images of a city from its local literatures: Take Shichahai historical district as an example[J]. *Social Science of Beijing*, (1): 4-12.]
- 周尚意. 2017. 旅游与空间道德碰撞[J]. *旅游学刊*, 32(4): 1-2. [Zhou S Y. 2017. The collision between tourism and space morality[J]. *Tourism Tribune*, 32(4): 1-2.]
- 周尚意, 许伟麟, 李建平. 2017. 人文主义地理学对城市空间文本的解读: 以《北京文脉》插图为例[J]. *地理科学进展*, 36(9): 1051-1057. [Zhou S Y, Xu W L, Li J P. 2017. A humanistic geographical analysis of city space: A study of three maps in Beijing's Context[J]. *Progress in Geography*, 36(9): 1051-1057.]
- 朱竑, 韩亚林, 陈晓亮. 2010. 藏族歌曲对西藏旅游地形象感知的影响[J]. *地理学报*, 65(8): 991-1003. [Zhu H, Han Y L, Chen X L. 2010. The study on impacts of Tibetan songs on the perception of tourism destination image of Tibet[J]. *Acta Geographica Sinica*, 65(8): 991-1003.]
- Borg J V D, Costa P, Gotti G. 1996. Tourism in European heritage cities[J]. *Annals of Tourism Research*, 23(2): 306-321.
- Burns P M, Monica M S. 2003. Local perception of tourism planning: The case of Cuellar, Spain[J]. *Tourism Management*, 24(3): 331-339.
- Butt B. 2012. Commoditizing the safari and making space for conflict: Place, identity and parks in East Africa[J]. *Political Geography*, 31(2): 104-113.
- Cai X. 2014. Performing Guangzhou and Guangzhou Ren: Analysing popular music in Guangzhou[J]. *Social & Cultural Geography*, 15(7): 769-785.
- Cohen J H. 2001. Textile, tourism and community development [J]. *Annals of Tourism Research*, 28(2): 378-398.
- Crang M, Thrift N. 2000. *Thinking space*[M]. London, UK: Routledge, 1-30.
- Cresswell T. 1996. *Place & out of place: Geography, ideology and transgression*[M]. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.
- Curtis R A. 2010. Australia's capital of jazz? The (re)creation of place, music and community at the Wangaratta jazz festival[J]. *Australian Geographer*, 41(1): 101-116.
- Erb M. 2000. Understanding tourists: Interpretations from Indonesia[J]. *Annals of Tourism Research*, 27(3): 709-736.
- Gibson C, Davidson D. 2004. Tamworth, Australia's 'country music capital': Place marketing, rurality and resident reactions[J]. *Journal of Rural Studies*, 20: 387-404.
- Jackson P. 1989. Maps of meaning: An introduction to cultural geography[J]. *Geographical Review*, 80(4): 446.
- Moya K. 2001. Rural cultural economy: Tourism and social relations[J]. *Annals of Tourism Research*, 28(3): 762-783.
- Saldanha A. 2002. Music tourism and factions of bodies in Goa [J]. *Tourist Studies*, 2(2): 43-62.
- Small C. 1998. Musicking: The meanings of performing and

- listening[M]. Hanover, NH: University Press of New England.
- Smith S J. 2000. Performing the (sound) world[J]. *Environment and Planning D*, 18(5): 615-638.
- Tuan Y F. 1974. *Topophilia: A study of environmental perception, attitudes, and values*[M]. New York: Columbia University Press.
- Williams D R. 2002. Leisure identities, globalization, and the politics of place[J]. *Journal of Leisure Research*, 34(4): 351-367.
- Wood N. 2012. Playing with 'scottishness': Musical performance, non-representational thinking and the 'doings' [J]. *Cultural Geographies*, 19(2): 195-215.

Influence of tourism on local music and its construction to the place:

A case study on the Lijiang ancient town

LI Dawei, LI Chenggu, MA Zuopeng, ZHANG Jing*, LU Yakun, HU Shuju

(School of Geographical Science, Northeast Normal University, Changchun 130024, China)

Abstract: Music is an important part of local culture and in Lijiang ancient town more people feel that the originally dominant role of Naxi traditional music is being replaced by modern folk music due to increasing tourism. This change, in the music scene, gives us a deeper understanding of the local cultural transition under the influence of tourism. To examine how local music changes, we investigated the performing practices and places of local music in Lijiang ancient town through participant observation. We conducted semantic analysis of musical lyrics to grasp the content and emotions of the songs. We also conducted interviews with musical performers, shopkeepers, and tourists in Lijiang ancient town. The findings of the study indicate that tourism influences traditional music that used to be the soul of local residents integrated into local social life, and has turned it into a variety of commercial performances for tourists. However, the transformation of these music has not received deserved recognition from tourists. It is "out of place" in the flourish of tourism. Modern folk music has become the mainstream iconic music form in Lijiang ancient town. It is "in place" from the atmosphere of "petty bourgeoisie". However, the traditional music constructs the uniqueness of the ancient town, which motivates tourists with idiosyncratic sense and makes tourists feel the place other than their hometown. Modern folk music exaggerates the "petty bourgeoisie" culture. Both music forms play an important role in the emotional construction of tourists. We hope our findings can enrich the research perspective of cultural change in tourism destination, respond to the relationship between tourism and local traditional culture, and provide some useful ideas on the relationship between music and place in china.

Key words: music; place; construction; tourism; interview; Lijiang ancient town