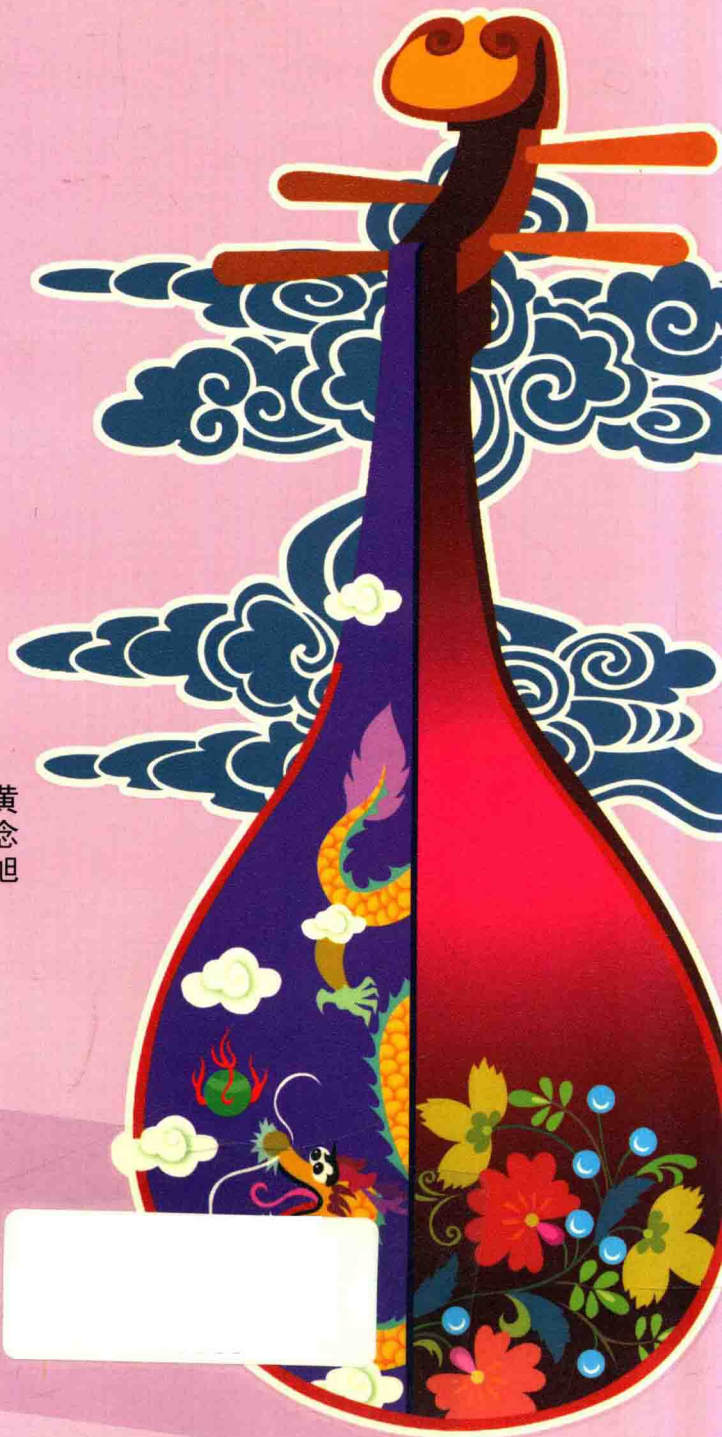

厦门社科丛书

中共厦门市委宣传部
厦门市社会科学界联合会 合编
厦门市闽南文化研究会

南音

闽南非物质文化遗产系列

黄念旭
龚佳阳
林志杰
叶莹

编著

厦门出版社
发行

厦门社科丛书

中共厦门市委宣传部
厦门市社会科学界联合会
厦门市闽南文化研究会

合编

闽南非物质文化遗产系列

南

音

叶林龚黄
亚志佳念
莹杰阳旭

编著

江苏出版发行集团

图书在版编目 (C I P) 数据

南音 / 黄念旭等编著. — 厦门: 鹭江出版社,
2013. 5
(厦门社科丛书. 闽南非物质文化遗产系列)
ISBN 978-7-5459-0591-5

I. ①南… II. ①黄… III. ①南音—介绍 IV.
①J632. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 113198 号

厦门社科丛书

闽南非物质文化遗产系列

中共厦门市委宣传部

厦门市社会科学界联合会 合编

厦门市闽南文化研究会

南音

黄念旭 龚佳阳 林志杰 叶亚莹 编著

出版发行: 海峡出版发行集团

鹭江出版社

地址: 厦门市湖明路 22 号 邮政编码: 361004

印刷: 福建新华印刷有限责任公司

地址: 福州市福新中路 42 号 邮政编码: 350011

开本: 890mm×1240mm 1/32

插页: 2

印张: 6.625

字数: 150 千字

版次: 2013 年 5 月第 1 版 2013 年 5 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5459-0591-5

定价: 20.00 元

如有发现印装质量问题请寄承印厂调换

“厦门社科丛书”编委会

顾问：叶重耕 黄 强

主任：朱崇实

副主任：林朝晖 林书春

常务副主任：陈家传

委员：黄珠龙 洪英士

关瑞章 陈二加

黄晓舟 陈怀群

王 琰 陈宝安

蔡 旗 李 桢

“厦门社科丛书·闽南非物质文化遗产系列”编辑部

学术顾问（按姓氏笔画排序）：

王彦辉 卢广瑞 叶文程 陈 耕

陈世雄 陈育伦 郑尚宪 颜立水

传承人（按姓氏笔画排序）：

吕笃卿 阮亚婴 李良赞 吴天乙

沈锦丽 陈志明 林英梨 林福寿

洪树德 谢国义

总审稿：陈支平

主 编：林书春

副主编：陈怀群 王 琰 陈 耕

执行主编：王 琰 李 桢

编 辑：詹朝霞

党的十八大号召“建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化”，并将其定为建设社会主义文化强国的重要举措。闽南文化是中华文化的重要组成部分，在海内外有着重大影响力，更是联系海峡两岸人民情感的重要文化纽带；闽南非物质文化遗产项目是宝贵的优秀传统文化，地域特色鲜明，务必要倍加珍惜、精心保护、大力传承。

文化遗产人人保护，文化成果人人共享。闽南文化为所有闽南人民共同创造、共同拥有，文化遗产的保护不仅是文化部门的事情，更需要全体民众的自觉加入。因此，必须让闽南民众了解闽南文化，熟悉闽南非物质文化遗产并了解深蕴其中的历史价值、文化价值、经济价值等，不断激发民众的文化自觉和文化自信，从而迸发出保护、传承和发展民族文化的强大动力。

中共厦门市委宣传部、厦门市社科联与厦门市闽南文化研究会积极组织专家学者和非物质文化遗产传承人，历时两年编写出版了厦门市首套“闽南非物质文化遗产”系

列图书，包括介绍、研究世界级项目“南音”，国家级项目“歌仔戏”、“高甲戏”、“打城戏”、“闽台送王船”，省级项目“仙岳山福德信俗”、“珠光青瓷”，及市级项目“闽南青草药”、“厦门蛋民习俗”、“柒宝斋漆艺”等的十部专著。这套图书的出版，必将有力推动闽南非物质文化遗产的研究保护以及闽南文化的普及传播，从而使厦门非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承迈上新的台阶。

让世界了解闽南，让闽南人了解自己。我们理应更加努力地推动闽南文化的保护和传承，提高全体民众的文化素养，提升全社会的文化自觉和文化自信，从而不断推动厦门市的文化大发展、大繁荣！

中共厦门市委常委、宣传部长 叶重耕

2012年12月

约 20 年前，我国民族音乐学界“乐种学”概念的出现，为我国古代音乐史、民族音乐研究打开了一个崭新的视野。南音作为华夏民族年代长久、源远流长的古老乐种，其中积淀着唐、宋、明、清的乐风和遗骨，有着“千古绝唱”“中国音乐活化石”的美誉。早在 20 世纪 90 年代，原中国音乐家协会副主席、中央音乐学院名誉院长、中国音乐史学会会长、中国南音学会会长赵沨先生就提出有必要建立“南音学”学科的主张。与此同时，音乐学界开始重视对南音的研究，专家、学者们既从宏观方面，也从微观方面，从政治、经济、历史、文化、方言、戏曲、音乐等多学科、多角度、多层次、全方位地去思考、探究南音艺术的历史、内容、形式和蕴涵，成果令人欣喜！2009 年南音又成功入选了世界非物质文化遗产名录，南音的继承、弘扬和发展进入了一个全新的阶段。

南音是以闽南方言演唱的音乐艺术。它随着闽南人过台湾、下南洋，传播到宝岛和东南亚华侨华人聚居地，成为海外游子 and 台湾同胞思国怀乡的精神寄托。黄念旭先生作为厦门市非物质文化遗产保护中心的负责人，带领龚佳阳、林志杰、叶亚莹等几位中青年同志，怀着对南音的崇敬之情，请教了诸多南音前辈、专家、名人、弦友，阅读了大量相关资料，参加了许多南音活动，几经努力，完成了厦门市“闽南非物质文化遗产系列”中的这本《南音》。此书既是对近代以来南音传承、发展工作的回顾与总结，更为今日南音

艺术在更大范围、更多民众中的传承提供了一个了解、熟悉南音的范本和通俗读物。

《南音》全书不但梳理了南音艺术的历史，包括形成、发展、传播日程和名家，而且，分别介绍了南音艺术的体系和形态、南音本体的艺术特色，如南音的指、谱、曲、管门、滚门、撩拍等，并在此基础上深入探讨了乐源、滚门和牌名三者之间的关系。同时还介绍了南音的声腔、乐器、表演形式及民俗活动等。例如：列举了拜师、红白喜事中的南音奏唱等南音业内的传统习俗；结合笔者的田野调查，着重介绍了南音的行业之神——郎君爷，以及祭郎君仪式。书中以朴实的语言，同时加以案例，分门别类向读者系统解说了新时期南音艺术的发展、表演与交流、传承，注重最新的南音艺术成就，如南音乐舞《长恨歌》、交响南音《陈三五娘》等南音的创新之作。本书不仅注重南音与当代非物质文化遗产的保护相结合，而且关注南音艺术在我国台湾、港澳地区和东南亚等海内外的传承情况。从家庭传承、民间社团、学校教育、传习中心等多种或业余或专业的传承方式进行阐述，力求多角度地展示南音的延续方式和发展情况。对台湾岛内历史比较悠久、影响力比较大的南音社团介绍的笔墨颇多，在海峡两岸文化交流展现出迅猛发展之势的今天，可让读者了解南音艺术在维系海峡两岸同胞、港澳同胞、华人华侨感情及其文化认同方面的重要性。

总之，全书内容详实、脉络清晰，相信作为通俗性读物，此书对南音艺术的传承、弘扬和群众性的普及具有相当的积极意义，无疑能够起到很好的作用和影响。同时也相信这本书也会受到海峡对岸和南洋诸国中华民族子孙的欢迎，成为他们了解南音艺术，了解闽南文化，了解中华文化，也了解自己的一本教科书。

厦门音乐家协会理论作曲委员会主任 卢广瑞

2013年2月于厦门洪文

目 录

第一章 南音的历史	1
第一节 南音的孕育	1
第二节 南音的形成	5
第三节 南音的发展	11
一、南音与梨园戏的关系	11
二、南音的大师	15
第四节 南音的传播	21
一、南音在台湾的传播	21
二、南音在香港、澳门地区的传播	29
三、南音在南洋的传播	34
第二章 南音的音乐体系和艺术形态	46
第一节 南音的音乐本体	46
一、指、谱、曲	46
二、管门与滚门	65
三、记谱法与历代曲本	67
四、南音在闽南诸戏曲中的运用	68
第二节 声腔与表演形式	71
一、南音的声腔	71
二、主要乐器	74
第三节 祭郎君仪式	82
一、郎君爷的由来	82
二、“祭郎君”与“祀先贤”	85

第四节 南音业内的传统习俗	92
一、拜师	92
二、南音人的身份、性别、待遇	92
三、红白喜事中的南音	94
第三章 新时期南音的传承与发展	96
第一节 新时期南音的传承与保护	96
一、南音曲谱整理	97
二、南音的传承与教育	99
三、南音社团及南音大会唱	118
第二节 南音的改革与发展	179
一、表现形式的发展	180
二、乐器组合的变化	184
三、南音乐舞《长恨歌》的探索与创新	188
四、交响南音《陈三五娘》的创作	193
主要参考文献	200
后记	204

南音的历史

南音也称“弦管”“泉州南音”，是中国现存最古老的乐种之一。两汉、晋、唐、两宋等朝代的中原移民把音乐文化带入了以泉州为中心的闽南地区，并与当地民间音乐融合，形成了具有中原古乐遗韵的文化表现形式——南音。

南音有深厚的群众基础，作为陶冶情操、自娱自乐的文化表现形式，它与闽南人的生活密切相关，闽南人聚居之地几乎都有民间南音社团。除了在闽南地区的泉州、漳州、厦门和港、澳、台地区以外，泉州南音还流传到菲律宾、印度尼西亚、新加坡、马来西亚、泰国、缅甸、越南等国家。

第一节 南音的孕育

闽南，通常指泉州、漳州、厦门及它们所辖的惠安、德化、永春、安溪、晋江、南安、同安、长泰、龙海、南靖、平和、云霄、东山、诏安、漳浦、华安、金门诸县。但从历史上看，龙岩、漳平，更早则连莆田、仙游也算在闽南之内。潮州汕头在闽越王时期属七闽之列，后来虽划归广东，但语言文化上一直和闽南相近，语言学家们把潮汕话也归在闽南方言之中。闽南人早期不仅过台湾、下南洋，足迹还涉及海南岛、雷州半岛、温州、福鼎，现今在这些

地方还有许多讲闽南方言的岛屿。我国的香港、澳门地区目前还有近 200 万人使用闽南方言。此外，海外还形成了以东南亚为主的华裔闽南人聚居地区。在我国境内使用闽南方言（包括它的分支）者总共有 6000 多万人，占汉族人口的 4.6% 左右。

闽南这块土地是福建最富庶之地。福建省拥八山一水一分田，这一分田多集中于闽江、九龙江、晋江这三江出海口的三角洲，而闽南泉、漳二府即居于晋江、九龙江的三角洲上，素有“闽南金三角”之称。闽南地处亚热带，气候温暖，雨量充沛，东临大海，与台湾隔海相望。

闽南的开发是自晋魏六朝以来才日渐推展的。因为僻处海隅，每当中原动荡，王室不安，就有大批士大夫络绎不绝地迁来，他们也带来了故乡的文物习俗，影响了当地的文化风土。宋太平寰宇

晋安郡王

记：“东晋南渡，衣冠士族，多萃其地，以求安堵，固立晋安郡，景云二年（711年）改泉州。”泉州考古学家们还不断发现晋江流域一带有大量晋人墓地。尤其是几年前于丰州茂霞村发现的一晋代墓葬，存有“部曲印”之陪葬品，更是这一史实的重要物证。

大批士族迁来，乐工也纷纷南来。这些流落民间的乐工提升了闽南的音乐水准。清商丝竹相和的音乐形式在当时受到了广泛好评，这就给南音的出现播下了种子。唐代以后，因为安史之乱，乐人再度逃到闽南的缘故，闽南音乐又有了新的面貌。唐玄宗酷好音律，宫廷乐工的数量惊人，除十部伎、二部伎之外，又别设梨园。根据相关资料统计，唐代中叶全盛之时，乐工人数不下二三万人。在唐代，闽南是否有大曲的传入，文献并无明确的记载，但是根据一些相关的资料推测，唐代大曲应该传入了闽南。因为在唐代福建已经有了相当的音乐水准，百戏盛行，有了参军戏等滑稽小戏，因此唐代最盛行的大曲也应该已传入闽南才是。现存南音还保留了若干大曲的遗迹，谱乐的拍发和旋律结构和大曲几乎若合符节。唐朝欧阳詹《东湖宴赴举秀才序》言：“贞元癸酉岁（793年），邑有秀士八人，公将荐于阙……求丝桐匏竹以将之……弦管铙拍，出没花。”可知当时在泉州就有弦管等器乐的合奏。五代末后周诗人詹敦仁在诗中盛赞泉州的戏曲：“万灶貔貅戈甲散，千家绮罗管弦鸣；柳腰舞罢香风度，花脸妆匀酒晕生。”

唐僖宗光启年间（公元885—887年）自河南陇亩起义的王潮、王审知兄弟入闽，据有闽中五州，立为闽王，建立闽国。这次移民时间短而大批量。其侄王延彬在南安设置招贤院，招贤纳士，中原士族如黄滔纷纷迁地而南，泉州一时成为“海滨邹鲁”。此时的泉州经济和文化相当发达，已是“千家罗绮管弦鸣”的繁荣景象了。中原人南渡，不仅带来了中原先进的生产技术，也带来了中原

优秀的音乐文化，这对当时泉州的经济与文化的发展起了重大的推动作用，也为南音的诞生打下了坚实的基础。相传南音上四管的演奏形式就是王审知所定的。

王潮墓

闽南民间艺术对南音萌芽的影响就更为明显了。闽南民间艺术门类很多，有音乐、舞蹈、曲艺、戏曲、美术等等，历史悠远，而且有很高的艺术水准。如傀儡戏，在唐、五代即已相当盛行。“日月并轮长不明，木人舞袖向红炉”，说的正是闽南当年木偶戏的演出。在闽南民间艺术中，戏曲、音乐、舞蹈、曲艺等表演艺术对南音的诞生影响最为深远。

第二节 南音的形成

南音的历史相当久远。一般认为南音是唐朝、五代时传入闽南的中原古曲，因此，有人称之为“汉唐乐府”。但是，学术界经过多年的考察和研讨，产生了几种不同的看法。主要分歧是，形成的时间究竟是宋，是元，还是明。

南音的清唱曲以闽南方言来演唱，而闽南方言一般认为是在五代到宋形成的，所以南音形成的上限不可能早于宋。

现今南音有珍藏于国外图书馆的明刊闽南戏曲弦管三种：明万历年间刊印的《新刻增补戏队锦曲大全满天春》《精选时尚新锦曲摘队》《新刊弦管时尚摘要集》，这就有力地证明，在明万历之前，南音已经相当成熟了。因此，南音形成的下限，不可能晚于明中叶。

《新刻增补戏队锦曲大全满天春》

敦煌莫高窟壁画

韩熙载夜宴图

同时，专家们也有共识，即都认同南音留存了唐、五代甚至更早时期的中原古乐的因素。比如它的曲项四弦琵琶，在南北朝、隋唐时代就有出现。敦煌莫高窟中的北魏壁画、隋代壁画、唐代壁画上也有出现。四川五代遗址王建墓也有曲项琵琶乐队的石刻，五代南唐《韩熙载夜宴图》中更有乐师弹奏曲项四弦琵琶。

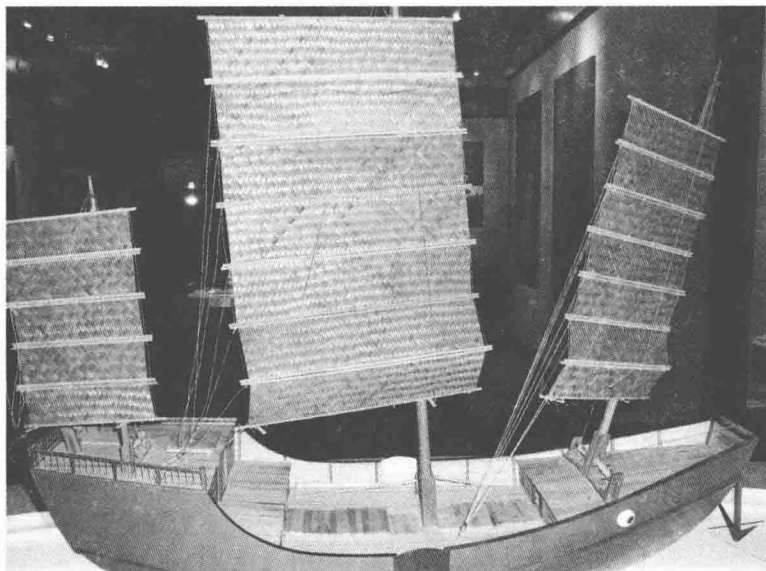
其次，南音的谱，特别是《走马》《百鸟归巢》《阳关曲》，都留存了唐大曲的诸多音乐因素。当然，和唐大曲还是有些不同的。

总之，南音的成熟、定型虽然是在宋、元、明之间，但它留存了许多隋唐、五代甚至更早的中原古乐元素，因而被人们称之为“中国音乐的活化石”。《大英百科全书》誉之为“东方明珠”。

由于流传的历史久远，南音产生了许多不同的名称，如南曲、南管、弦管、锦曲、郎君乐等。从之前提到的明刊本看，明代是把南音叫做锦曲和弦管的。现今依然有许多地方，比如台湾，仍称之为弦管。郎君乐则源于南音所奉神明，即五代时期的孟昶，因孟昶后来被封为“郎君大仙”，故称“郎君乐”。

宋代，泉州港与浙江的海上贸易日益密切，双方船只常往返于福州、莆田、泉州和杭州、温州之间。南宋嘉定年间（1208—1224）成书的《舆地纪胜》卷二《两浙西路》载：两浙西路，与福建的商船

是“闽商海贾，风帆浪舶，出入于江涛浩渺、烟云杳霭之间”。

宋船

随着闽、浙两地海上交通与经济贸易来往的日益频繁，流行于温州、杭州的南戏也逐渐流传到闽南，促进了闽南歌舞、戏剧以及南音的发展。

南宋朝廷偏安杭州时，专管皇族庶务的宗正司几度迁移。建炎三年（1129），南外宗正司从杭州移至泉州，随来的宗室亲属达 349 人。后来从绍定五年（1232）至景炎元年（1276）的 45 年中，来泉州南外宗正司的多达 3200 人。他们终日欢娱游乐，每逢宴集，必“召集伎乐为暇日娱乐”。于是临安（今杭州）的一些南戏艺人、乐工，就追随宗室皇亲南迁福建，将南戏和其继承的盛唐音乐传进闽南。这就加速了南音的吸收与形成，促进了以南音为声腔的戏曲的成熟。