

闽台文化研究丛书

闽台艺术论

何绵山◎著

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

闽台文化研究丛书

闽台艺术论

何绵山◎著

厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

闽台艺术论/何绵山著. —厦门:厦门大学出版社, 2013. 8

(闽台文化研究丛书)

ISBN 978-7-5615-4648-2

I. ①闽… II. ①何… III. ①舞台艺术-研究-福建省 ②舞台艺术-研究-台湾省 ③造型艺术-研究-福建省 ④造型艺术-研究-台湾省 IV. ①J81
②J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 142845 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@xmupress.com

厦门市明亮彩印有限公司印刷

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

开本:720×970 1/16 印张:32

插页:2 字数:553 千字

定价:65.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

前言

福建是一个艺术大省,长期以来,福建艺术在特定的环境中形成了自己鲜明的特点:

第一,各种艺术难以交融,始终保持其鲜明的地方色彩。以福建戏曲为例,福建的戏曲不像其他省市那样,有一种或几种为本地区人民普遍接受的戏曲,如北京的京剧、浙江的越剧、安徽的黄梅戏、河南的豫剧、四川的川剧、云南的滇剧、西藏的藏剧、甘肃的陇剧。福建历史上存在过的和现今仍保留的戏曲剧种达30多种,占全国剧种总数的1/10,为各省市地方剧种数量之最,但却没有一个剧种能在全省流行,更没有一个剧种能代表福建。即使其中最具有影响的闽剧、莆仙戏、梨园戏、高甲戏、芗剧这五大剧种,流行的地区也很有限。这五大剧种演出的范围如果变换,即使演技再精湛,也不可能取得好效果。再如舞蹈,主要用形体动作表达感情,如闽南最著名的“拍胸舞”,它虽不用唱,不存在方言障碍,却很难在闽北找到知音。因为这与区域差异有关。闽南人性格粗犷豪爽,“拍胸舞”是极适合闽南人表达、宣泄感情的方式;而闽北是理学的故乡,讲究克己谦恭,不可想象闽北人会赤裸上身沿街拍打身体进行表演。而闽北的“采茶灯”细腻,规范性强,其独特的采茶步轻盈细碎,当然也不可能

在闽南流行。

第二,风格多样,色彩斑斓。第二个特点是由第一个特点延伸而来的。以舞蹈为例,目前已发现的福建民间舞蹈有160多种,节目700多个。福建民间舞蹈有着鲜明的区域文化色彩,不仅各个文化区的舞蹈风格各不相同,就是同一舞蹈,其内涵、风格也有所不同。如闽南的“拍胸舞”,由于其跳法不同,风格也各不相同,有“酒后拍胸”:酒后乘兴围圈拍胸,动作似醉后左摆右晃,表现出一种自我陶醉的神态;有“乞丐拍胸”:即赤膊光脚,小心翼翼,动作幅度小、速度慢、微带哆嗦而颤抖;有“拍胸乐”:多以“蹲裆步”跳,双手“打八响”,不断摆动头部,幅度大、速度快;有“踩街拍胸”:动作规范,以直腿“小跳步”加“打八响”沿街进行,动作干脆利落。^[1]再以音乐中的民歌为例,不仅各文化区因受方言影响而无法统一,就是流行于同一方言区域同一类型的民歌,也不完全一

样,如同样流行于闽南各地的民歌《天乌乌》,其曲词没有一首是完全相同的。

第三,诸多艺术种类被称为中国艺术史上的活化石。福建先民大多从中原移民而来,随着中原移民进入福建,中原的各种艺术也随之传入福建。由于中原战祸频繁,中原一些艺术在动荡中毁失殆尽,而福建地处偏远,长期远离战乱,中原传入的艺术得以相对保存,其虽然受到福建当地艺术的影响也产了变化,但仍可以从中探寻到中国艺术史上已经消失的某些艺术形态。以福建民间说唱音乐中影响最大的南音为例,南音之所以被称为“活的音乐历史”和“音乐活化石”,是因为它与我国唐以来历代各时期音乐均有密切关系,是保存我国古代音乐文化最丰富和最完整的乐种。南音所保藏的我国音乐文化遗存极为深厚,不仅可从中考察唐末五代燕乐杂曲的遗响,还可以从中探寻到宋代南戏的声腔,甚至可以从中找到在戏曲史界已无法寻觅的海盐腔、早期弋阳腔、青阳腔及昆山腔、二黄腔的音调,堪称绝响。因此有“地下文物看西安,地上文物看福建”之说。福建的非物质文化遗产数量曾名列全国第三,也说明了福建艺术在中国艺术史上不容忽视的地位。

第四,各种艺术样式的产生、发展与福建民俗和宗教关系密切。福建民俗多彩多姿,可谓“百里不同风,一村有一俗”。福建更是一个宗教大省^[2],各种宗教传入福建不仅历史悠久,而且从未间断过,五大宗教在福建许多地区(如泉州)长期和谐相处,民间信仰在福建更是长盛不衰。频繁的民俗活动和宗教活动,大大催生了各种艺术样式的产生;不同的民俗需求和宗教信仰,又使各种艺术样式更加丰富多彩。

福建艺术的特点,与闽文化多元性的特点和这一特点的形成有关。闽文化之所以多元性,可从以下三个方面考察:一是地理环境因素。福建依山傍海,既是“东南山国”,又是“闽水泱泱”,高山急流把福建分隔成几片自然区域,各区域内又由于山脉河流走向,再被划分为若干个闭塞的小区,因此难以交流、沟通。武夷山的静穆清幽与刺桐港的富庶繁华似乎很不协调;封闭的山区经济发展缓慢,昔日有时连糊口都成问题,而沿海一带却常能领风气之先,甚至走在全国前列。二是构成闽文化的成分极为复杂。闽文化的形成与闽越文化的遗风、中原文化的传入、宗教文化的传播、海外文化的冲击、台湾文化的交融、邻域文化的渗透关系密切,各种文化的交融传播也异常复杂,并不都是集中在某个局部,因此闽文化不会长期偏重在某个区域发展,其发展中心容易转移。如秦汉闽越文化、唐代漳州文化、五代闽国文化、宋代建州文化、元代泉州文化、明代月港文化、晚清侯官文化等都曾各领风骚。因此谁也垄断不了谁,谁也取代不了谁。三是中原文化延伸至福建后不同程度地受到闽地文化的影响

响,无法形成消融其他文化的坚强内核。虽然中原文化一次又一次地进入福建,时间之长久、内容之丰富,是全国其他省所罕见的,但由于中原文化分期分批进入,且闽地又较封闭,中原文化进入后长期被隔绝,因此显示出寄居性质,难以一统闽地文化。

台湾人大部分祖籍在福建,明末至清代,福建人以各种方式,连续不断地向台湾移民,各种福建艺术也随着福建移民进入台湾。特别是闽南艺术和客家艺术进入台湾,奠定了台湾艺术的基础,并形成了台湾艺术的基本格局。虽然台湾艺术不同程度地受到荷兰、日本殖民主义以及当代欧美的影响,但闽南艺术和客家艺术是台湾的主流艺术,这是不争的事实。因此福建艺术的特点,也不同程度地存在于台湾艺术之中。如台湾艺术与台湾民俗和宗教的联系也极为密切,台湾许多舞台艺术,起源于台湾繁多的民俗阵头;台湾许多造型艺术,则起源于台湾发达的宗教和民间信仰。还必须看到,台湾艺术因受到台湾特定的环境影响,也形成了自己独特的特点。如台湾舞台艺术具有“悲情”情结,就是其中的一个特点。这与台湾特有的社会环境有关。不少台湾人既有强烈的优越感,又有抹不去的悲情意识,有一种优越与悲情混合的复杂心理。台湾人的悲情意识有其历史渊源,台湾先民当时渡过波涛汹涌的海峡来到吉凶未卜之地时,带有“壮士一去不复返”的悲壮心态,一首《渡台悲歌》详细地描绘了先民们在台湾开垦的艰难,以悲情贯穿首尾。云门舞《薪传》被台湾人誉为史诗般的巨作,其以古代大陆人移民台湾为主线,讲述了先民自唐山辛苦渡海到台湾后,为生存努力开拓,与外界压力不懈抗争的历史,全剧虽然旨在表现一种筚路蓝缕的艰辛和悲壮,却隐透出浓浓的悲情:在序幕中,舞者每人手拈一柱香,从观众席登上舞台,为祖先敬香,漆黑的剧幕中,响起凄怆的吟唱:“思想起,祖先艰辛过台湾,台湾不知什款样。彼时木船渡乌水,为使子孙有前途……”一开场就酝酿出浓郁的悲情气氛。当表现抢救不慎跌入大海同伴等让人沉痛的场面时,更是让人悲情难抑。最能表现台湾人悲情的应是歌仔戏的曲调。300多年前,闽南民歌小调“歌仔”随着漳州移民传入台湾,后演变为歌仔戏。歌仔戏的曲调悲感感人,凄楚哀痛,以一种令人哀叹心悸的哭腔,表达一种难以言状的悲情。由于歌仔戏准确地传递出台湾人内心深处的感受,因此常演不衰,成为台湾的代表剧种。台湾人的悲情意识似乎无时无刻不在,难以摆脱。如台湾某次文化节推出南管戏表演,这本是一件高兴的事,但舞台上的背幕,却打出“痛惜咱的情”几个大字,“痛惜”两个字,显出一副悲感自怜的模样。除了台风、地震等自然灾害常常袭击台湾外,台湾人还有心中难以抹去的隐痛。魏秀堂在《话说台湾人》一书中,有一章节专门谈“悲情的台湾人”:“台

湾在历史上曾屡受外族入侵和蹂躏,先是荷兰人统治,后来又被日本占领长达50年之久。真是命运多舛。光复之后,台湾同胞怀着一片爱国的赤诚之心,迎来了祖国派来的人,但不久又和前来接收的这些人发生了激烈的冲突,并因此受到残酷的镇压。”“这种反复不定的过程,难免造成台湾同胞思想和价值观的混乱,并使他们对命运经常感到无奈和茫然。从福建来的台湾人,本来就受到没落贵族文化和心态的影响,再加上台湾自身这些因素的作用,不啻是雪上加霜,在他们心中成了一种丧家之痛。”^[3]

此外,还必须看到,由于闽台之间割不断的因缘,在福建艺术向台湾传播的同时,台湾艺术也对福建产生了影响。除了最有代表性的两岸互动的歌仔戏外,还有如台湾陈百潭作词作曲的《爱拼才会赢》,其为多是表达人生失意哀伤的闽南语歌曲注入一种激励人心的旋律,于20世纪80年代传入福建后,立即受到欢迎,特别在闽南已经成为人人喜欢的保留歌曲。

“两岸人民一家亲,闽台艺缘似海深。”本是一家的闽台艺术将再续前缘,共同迎来又一个艺术的春天。

何绵山

注:

[1]《中国民族民间舞蹈集成·福建卷》,中国 ISBN 中心 1996 年版,第 41 页。

[2]何绵山:《福建宗教文化》,天津社会科学院出版社 2004 年版。

[3]魏秀堂:《话说台湾人》,时事出版社 1997 年版,第 171~172 页。

目 录

上篇 闽台舞台艺术

第一章 福建音乐	3
第一节 福建民歌	3
一、福建山歌	3
二、福建渔歌	4
三、福建其他民歌	5
四、福建民歌的特点	5
第二节 福建说唱音乐	12
一、福州文化区说唱音乐	13
二、闽西文化区说唱音乐	13
三、闽北文化区说唱音乐	14
四、莆仙文化区说唱音乐	14
五、闽东文化区说唱音乐	15
六、闽南文化区说唱音乐	15
第三节 福建器乐音乐	17
一、福州文化区器乐音乐	17
二、莆仙文化区器乐音乐	18
三、闽南文化区器乐音乐	18
四、闽西文化区器乐音乐	19
五、闽东文化区器乐音乐	19
六、闽北文化区器乐音乐	20
第二章 福建舞蹈	22
第一节 福建舞蹈的特点	22
一、种类繁多,形态各异	22
二、具有浓郁的地方色彩	23
三、与民俗关系极为密切	24

四、与宗教及民间信仰关系密切·····	26
第二节 福建舞蹈的种类和代表作·····	26
一、福建汉族舞蹈·····	26
二、福建畲族舞蹈·····	29
三、宗教舞蹈·····	29
第三节 福建舞蹈的渊源·····	30
一、产生于本地的劳动生活中·····	30
二、由外地传入福建·····	31
三、脱胎于戏曲·····	31
四、宗教的影响·····	32
五、多方面的影响·····	32
第四节 福建舞蹈的艺术魅力·····	33
一、风格多样,色彩斑斓·····	33
二、幽默风趣,轻松活泼·····	33
第三章 福建戏曲·····	35
第一节 福建戏曲的形成和发展·····	35
一、福建戏曲发展的历史·····	35
二、福建戏曲形成的因素·····	37
第二节 福建的主要剧种·····	40
一、福建五大剧种·····	40
二、福建其他剧种·····	44
三、福建传统戏曲再绽新葩·····	50
第三节 福建戏曲的艺术魅力·····	51
一、福建戏曲的独到表演艺术·····	51
二、福建戏曲演员借扇、伞来表现角色性格·····	52
三、福建戏曲演员常用身段动作来表现虚有实物·····	53
第四节 福建戏曲的特点·····	54
一、保存了全国最多的南戏剧目和中原古剧·····	54
二、剧种的形成过程复杂·····	54
三、保留不少稀有剧种·····	55
四、赴东南亚演出频繁·····	55
五、演出习俗繁多·····	55
六、历史悠久·····	56

七、剧种众多	56
八、剧目丰富	56
九、班社众多	57
第四章 台湾音乐	58
第一节 台湾汉族音乐	58
一、台湾的福佬系民歌	58
二、台湾的南管与北管	61
三、台湾客家民歌	62
四、1949年后传入台湾的外省音乐	66
第二节 台湾少数民族的音乐	71
一、台湾对少数民族音乐的研究和收集	71
二、台湾少数民族音乐概貌和特点	73
第三节 台湾佛教音乐	75
一、传自大陆的台湾佛教音乐	75
二、台湾佛教音乐的仪式	76
三、台湾佛教音乐的内容	77
四、台湾佛教音乐的特点	84
五、台湾佛教界的音乐活动	85
第五章 台湾舞蹈	89
第一节 台湾汉族舞蹈	89
一、台湾汉族舞蹈的形成与发展	89
二、台湾汉族舞蹈发展的特点	90
三、台湾汉族传统舞蹈的种类	90
四、1949年后传入台湾的外省舞蹈	93
第二节 台湾少数民族的舞蹈	98
一、台湾少数民族有代表性的舞蹈	98
二、台湾少数民族舞蹈的形成和发展	100
三、台湾少数民族舞蹈的特点	100
第三节 台湾佛教舞蹈	102
一、古秋妹与台湾的佛教舞蹈	102
二、蔡丽华与台湾的佛教舞蹈	102

第六章 台湾戏曲·····	104
第一节 台湾闽南人戏曲·····	104
一、从福建传入台湾的闽南人戏曲·····	104
二、闽台两地互动产生的闽南人戏曲·····	105
第二节 台湾客家人的戏曲·····	106
一、台湾客家人戏曲的源流·····	106
二、台湾客家人戏曲的发展·····	107
第三节 外省戏曲在台湾·····	108
一、京剧传入台湾·····	108
二、豫剧传入台湾·····	108
三、昆剧传入台湾·····	110
四、越剧传入台湾·····	111
第七章 闽台音乐源流·····	113
第一节 福建民歌对台湾民歌的影响·····	113
一、福建民歌对台湾福佬系民歌的影响·····	113
二、福建民歌对台湾客家系民歌的影响·····	122
第二节 福建音乐对台湾传统主流音乐的影响·····	123
一、福建音乐对台湾南管音乐的影响·····	123
二、福建音乐对台湾北管音乐的影响·····	127
第三节 福建音乐对台湾其他音乐的影响·····	129
一、福建音乐对台湾杂乐和说唱音乐的影响·····	129
二、福建音乐对台湾宗教音乐的影响·····	130
三、福建音乐对台湾仪式音乐的影响·····	133
第四节 福建音乐在台湾·····	134
一、福州音乐在台湾·····	134
二、厦门音乐在台湾·····	135
第八章 闽台舞蹈源流·····	138
第一节 直接从福建移植到台湾的舞蹈·····	138
一、起源于福建的台湾舞蹈·····	138
二、直接从福建传入台湾的舞蹈·····	139
三、不同程度地受到福建多个舞种影响的台湾舞蹈·····	142
四、受福建不同地域影响的台湾舞蹈·····	142
五、从福建传入台湾的舞蹈与艺阵的关系·····	143

第二节 从福建传入台湾后被改造的舞蹈·····	144
一、向民间小戏发展的台湾舞蹈·····	144
二、成为民俗技艺的台湾舞蹈·····	145
三、成为游艺活动的台湾舞蹈·····	147
四、发展为一种新的舞蹈·····	149
五、传入后在台湾衍化出新套路和新角色的舞蹈·····	152
六、台湾的著名舞蹈大都可在福建找到对应的舞种·····	154
七、从福建传入台湾后再传回福建的舞蹈·····	155
第九章 闽台戏曲源流·····	158
第一节 日据时期福建戏班对台湾戏曲的影响·····	158
一、福建戏班的主要特点·····	158
二、福建戏班对台湾戏班的影响·····	163
第二节 福建戏曲对台湾戏曲的影响·····	167
一、歌仔戏·····	167
二、南管戏·····	174
三、北管戏·····	177
四、台湾其他与福建有关的大戏·····	179
五、从福建传入台湾的小戏·····	182
第三节 闽台偶戏源流·····	183
一、傀儡戏·····	183
二、皮影戏·····	183
三、布袋戏·····	184
第四节 “解严”后闽台戏曲交流·····	184
一、“解严”后闽台戏曲交流的形式·····	184
二、“解严”后闽台戏曲交流的特点·····	190
三、“解严”后闽台戏曲交流的发展趋势及建议·····	194

下篇 闽台造型艺术

第十章 福建建筑·····	203
第一节 城市与城堡·····	203
一、福建古代的城市建筑·····	203
二、福建古城堡建筑·····	207

第二节 福建民居	208
一、福州民居	209
二、莆仙民居	211
三、闽南民居	212
四、闽西民居	214
五、闽北民居	215
六、闽东民居	216
第三节 福建土楼	217
一、福建土楼的分布和历史	217
二、福建土楼的独特魅力	217
三、福建各种类型的土楼	219
第四节 福建寺观	223
一、福建寺观的建筑价值	223
二、福建寺观的建筑特色	224
三、福建最著名的三大寺院	227
第五节 福建古塔	230
一、福建古塔的功能	230
二、福建古塔的建筑特点	232
三、福建古塔的塔雕艺术	233
第六节 福建古桥	234
一、福建古桥建筑的历史	234
二、福建古桥的特点	235
三、福建古桥的技术成就	238
第十一章 福建绘画	242
第一节 福建历代画家	242
一、福建画家的人数与分布	242
二、宋元福建画家	242
三、明代福建画家	243
四、清代福建画家	246
第二节 福建画家的特点	249
一、福建画家大多具有深厚的学养	249
二、福建画家大多有走出闽地的经历	249
三、福建画家注重家族内的相传	250

四、福建画风流派众多	251
五、福建画论较为兴盛	251
第十二章 福建工艺	252
第一节 福建年画	252
一、福建年画的工艺制作	252
二、漳州年画	252
三、泉州年画	253
四、福鼎年画	253
第二节 福建木偶头	254
一、福建三大木偶头	254
二、泉州木偶头	254
第三节 福建剪纸	255
一、福建剪纸习俗	255
二、泉州剪纸	255
三、漳浦剪纸	255
四、柘荣剪纸	255
五、浦城剪纸	256
第四节 福建陶瓷	256
一、福建烧制陶瓷的悠久历史	256
二、宋代建阳水吉建窑的黑釉器	256
三、元明年间德化窑的白釉器	257
四、明清时期德化窑和安溪窑的青花瓷器	257
五、福建陶瓷业繁荣的原因	258
第五节 福建石雕	259
一、福建石雕的种类	259
二、福建宗教人物石雕	260
三、印度宗教文化石雕	261
四、遍布各地的人、兽石雕	262
五、寿山石雕	263
六、惠安石雕	264
第六节 福建木雕	265
一、作为建筑装饰的木雕	265
二、作为工艺品种的木雕	265

第十三章 台湾建筑	267
第一节 台湾民居的历史沿革和特点	267
一、台湾早期民居	267
二、荷据时期台湾民居	267
三、明郑时期台湾民居	268
四、清领时期台湾民居	268
五、日据时期台湾民居	269
六、战后时期台湾民居	272
七、台湾民居的特点	273
第二节 台湾民居与台湾社会文化	273
一、风水与台湾传统民居	273
二、台湾传统民居的建造习俗与禁忌	276
第三节 台湾各地具有代表性的传统民居	280
一、台湾平埔人的民居	280
二、台湾少数民族中有代表性的传统居民建筑	281
三、台湾北部的传统民居	284
四、台湾东部的传统民居	290
五、台湾南部的传统民居	292
六、台湾中部的传统民居	299
七、澎湖的传统民居	305
第四节 台湾的庭园	306
一、板桥林本源庭园和雾峰林家庭园	306
二、台湾较有影响的庭园	308
第五节 台湾传统民居的装饰	308
一、台湾传统民居屋顶的装饰	308
二、台湾传统民居墙体的装饰	310
三、台湾传统民居山墙的装饰	310
四、台湾传统民居窗户的装饰	311
五、台湾传统民居木构架及其他方面的装饰	311
六、澎湖传统民居的装饰	312
第六节 台湾寺庙建筑与台湾社会文化	314
一、风水灵地与台湾寺庙建筑	314
二、台湾寺庙的社会功能	318

第七节 台湾佛寺建筑	321
一、台湾佛寺的山门	321
二、台湾佛寺的屋顶	323
三、台湾佛寺的装饰	325
四、台湾佛寺的格局	329
五、台湾的佛塔	331
六、跨越传统的台湾佛寺	333
第八节 台湾宫庙建筑	336
一、台湾宫庙的牌楼	336
二、台湾宫庙的装饰	337
三、台湾宫庙的格局	341
四、台湾的保生大帝庙	344
五、台湾的王爷庙	348
六、台湾的城隍庙	351
七、台湾的孔庙	354
第十四章 台湾绘画	358
第一节 台湾绘画的历史	358
一、台湾早期的装饰美术	358
二、清代福建绘画传入台湾	358
三、鸦片战争之后及日据初期的台湾绘画	359
四、日据中后期台湾的绘画	361
五、光复至“解严”的台湾绘画	361
第二节 台湾著名画家	364
第三节 外省人在台湾的绘画	369
一、“渡海三家”张大千、溥心畲和黄君璧	369
二、“闽人三杰”余承尧、沈耀初和郑善禧	370
三、其他在台湾的外省画家	372
第十五章 台湾工艺	376
第一节 台湾雕刻	376
一、台湾石雕	376
二、台湾木雕	377
三、台湾砖刻	379
四、花莲大理石雕	380

五、南方澳珊瑚雕刻	380
第二节 台湾陶瓷	381
一、台湾陶瓷的产地	381
二、莺歌陶瓷	381
三、台湾的交趾陶	381
四、高雄的美浓窑	382
第三节 台湾编织	382
一、台湾竹编	382
二、大甲蔴草编	383
第四节 台湾漆器	383
第五节 台湾纸工艺	384
一、台湾的纸产品	384
二、台湾剪纸和剪影	384
三、台湾纸偶	385
四、台湾扎纸、风筝和花灯	385
五、台湾撕画	385
六、台湾纸藤	386
七、美浓油纸伞	386
第六节 台湾玻璃工艺	386
一、台湾水晶玻璃	387
二、台湾镶嵌玻璃	387
第七节 台湾蚵贝艺术	387
第八节 台湾竹器	388
第九节 台湾刺绣	388
一、台湾刺绣的表现形式和类型	388
二、台湾刺绣的类型	388
三、台湾刺绣的特色	389
第十节 台湾版印	389
一、台湾版印的渊源和发展	389
二、台湾版印的类型	390
第十一节 台湾戏偶	391
一、皮影戏戏偶	391
二、布袋戏偶头像	391