

閩南弦管概論

丁世彬 著

Introduction to Nanyin

中国（新加坡）上海书局出版

The Shanghai Book (CNPIEC) Co.(PTE) Ltd

作者简介

丁世彬

(1948—)，福建晋江人，著名南音洞箫演奏家。6岁跟随其父学习唱腔，8岁学习琵琶，10岁学习洞箫、二弦，17岁拜南音大师黄守万先生为师，后拜厦门南音大师任清水、张在我为师继续研习南音。文革后一直在晋江、石狮一带设管教徒。1995年赴台任教，并被台湾汉唐乐府、江之翠剧场、菲律宾国风郎君社等聘为艺术顾问。2000年以来，分别在泉州艺校、泉州师范学院教授南音。

Ding Shibin

(1948 -), born in Jinjiang city of Fujian, is a well-known Nanyin dongxiao performer. He started learning Nanyin singing from his father at the age of six, the pipa at eight, and the dongxiao and erxian at ten. At 17, he began studying Nanyin from famous maestro Mr. Huang Shouwan, and later continued his studies under Nanyin maestros Mr. Ren Shuiqing and Zhang Zaiwo from Xiamen. After the Cultural Revolution, Ding taught Nanyin in Jinjiang and Shishi, and went to Taiwan to teach Nanyin in 1995. Ding currently serves as artistic adviser to Guofeng Nanyin Association of the Philippines as well as Taiwan's Hantang Musical Conservatory and Jiang Zhi Cui Musical Association. Since 2000, he has been teaching Nanyin at Quanzhou Arts School and Quanzhou Normal University.

序

一九八三年，联合国教科文『国际音乐理事会』决定要编辑一部世界新音乐史，名为《在人类生活中的音乐》。中央音乐学院原院长、新中国音乐教育事业的开拓者赵沨先生受联合国教科文组织中国委员会和中国音乐家协会的委托，前来泉州考察南音。他出席了王今生老市长专门安排的南音晚会后，作了一个题词：『南音是一部活的中国音乐史，从乐器、律制各方面都可以追溯到晋唐时代，故而继承、保存它，是造福子孙万代的事。』

二〇〇九年十月，泉州隆重举行南音（泉州弦管）入选人类非物质文化遗产代表名录庆祝大会。中国非物质文化遗产中心副主任田青有一段寄语：『保护南音就是守望我们的精神家园！继承南音就是加强我们的软实力！弘扬南音就是复兴中华优秀传统文化的重要途径！』

赵沨和田青的两款话语，相隔二十六年。反映了海内外的有识之士，对保存国粹几十年的孜孜追求。诚然如其他南音界人士所说的，南音『申遗』成功『只是万里长征走完了第一步』。保护、传承、弘扬南音的路还长，任务还很艰巨，还需要几代人扎实细致、持之以恒的工作，需要培养一批既有理论素养又有艺术实践的专家，使得南音的传播和学术耕耘达到更广更深的地位，体现出更高的精神价值，无愧于泉州作为历史文化名城对国际社会的庄严承诺。

值此，丁世彬先生《闽南弦管概论》刊行，特撰数言，谨以为序。

陈日升

中国泉州市南音艺术家协会主席

目 录

前言	1
引言	2
第一章	4
一节	5
弦管之乐源分布	4
乐源介绍	5
二节	6
乐源分布	6
第二章	13
一节	14
弦管主要演奏乐器	14
二节	27
弦管打击乐器	27
第三章	37
一节	38
演奏法之『贯三撩』与『过撩』	38
二节	41
指套独立收韵法	41
三节	48
箫弦演奏法	48
第四章	58
一节	59
弦管曲词中之方言及典故解说	58
方言	59

二节	曲词与典故·····	63
三节	俗语及小故事·····	75
第五章	弦管散曲、指套故事简介·····	77
一节	散曲故事简介·····	78
二节	指套故事简介·····	81
第六章	弦管唱腔·····	91
一节	唱腔概略·····	92
二节	唱腔风格·····	93
三节	口形及发音·····	94
四节	打拍法·····	95
第七章	过枝曲与祭祀礼仪·····	97
一节	过枝曲·····	98
二节	弦管演奏礼仪·····	107
三节	祭祀礼仪·····	109
第八章	略谈弦管先生·····	117
后记·····		122

前言

余年行六龄，即从家父操习弦管演唱及器乐指谱演奏，及长，拜弦管泰斗安海黄守万、厦门任清水、同安张在我为师，研习弦管技艺，指谱、门头知识，自愧不敏，未能穷其困奥，然经年累月，积四十余年之孜孜不倦，耳濡目染于此道，亦暂有所悟矣。

八十年代始，国人崇尚西洋乐日盛，视国乐如草芥，致此学习弦管者寥寥无几，青少年萃精此道者更是屈指可数矣。前思后虑，犹如杞人。惟此未敢忘先师呕心沥血之教诲，为弘扬弦管艺术，俾将弦管之传统箫弦法度，门头分布，乐器简述，唱腔摘要整理，并附图解成册，盖能使吾千年古乐有初步之理论规范，及演奏、演唱模式，至盼拙作能抛砖引玉，使弦管界先进勿视技艺为己物，秘而不宣，而致国粹瑰宝淹没不彰，诚为慨叹！

余自惭才疏学浅，在弦管艺术之汪洋大海中，仅涉初阶，此乃九牛一毛矣，故在编撰中，挂漏之处在所难免，诚望海内外同道有以教吾，则幸甚矣。

陈埭民族南音社 丁世彬

二零零八年 于陈埭

引言

据传弦管源于晋汉，始于中原永嘉之乱，五胡乱华，五代十国战乱，中原士大夫南迁晋江，带来了中原文化及宫廷音乐，因此结合当地民谣、佛曲、俚歌，奠定了弦管之根基，经历朝发展、演变，而繁衍至今。

弦管之内容包括指、谱、曲三种。

指，即器乐曲，有词有谱，偶尔也可作清唱，然大部分都作为演奏乐曲。其演奏形式可分为两种：一是暖仔指，所使用乐器为弦管『上手家私』之琵琶、三弦、洞箫、二弦、玉暖，加上『下手家私』响盏、四宝、狗叫、双铃、云锣、扁鼓（云锣与扁鼓今不常用）。暖仔指仅用于弦管正规表演场合，起到开场、闹堂之作用；二是箫指，其使用乐器为琵琶、三弦、洞箫、二弦、拍板。演奏指套，箫指一般用于本馆阁乐员平时学习及巩固，自娱自乐演奏。有时也用于与馆外的良师益友交流探讨，大多把整首指套演奏下来，包括慢头、慢尾，最长可达四十多分钟，短则也需十多二十分钟，是世界上最长演奏时间最为漫长的古曲之一。

谱，即纯器乐曲，有调无词，通常用于弦管正规演奏场面之尾声。亦称为煞谱、收谱。可与弦友之间交流、切磋。传统谱有十三套，经历朝先贤发展创作，逐增至十八套。其表演形式常见有一种，乐器为琵琶、洞箫、三弦、二弦、拍板（个别乐曲使用木鱼作为打击乐器）。

曲，有词有调，包括清唱曲和对唱曲，共分七个乐源。根据曲子的长短，另可分别称为草曲、上撩曲、大撩曲等。传统表演形式为，唱者手执拍板，伴奏乐器有琵琶、洞箫、三弦、二弦。演唱弦管之清曲，必备如下条件：

一、声音响亮有力、可高可低。

二、咬字清楚、逐字按泉腔而歌。泉腔有八个音源，为内音——『於、去、汝』，外音——『伊、气、里』，齿音——『妻、做、齐』，舌音——『思、先、赐』，鼻音——『喻、穿、毛』，候音——『挨、鞋、话』，唇音——『赔、被、背』，牙音——『德、畜、寄』。另有一些衔音，应据师承念嘴，切不可含糊。

三、口型，也称开合嘴，每音每字皆要注意。现今，有许多唱得不错的演唱员，却忽视了开合嘴的要领。其实，开合嘴在唱腔技艺中至关重要，否则音变字反。如『身』字，如果收音合嘴则变成『心』，而『心』字收音开嘴则变为『身』。总之，开合嘴的准确直接影响到演唱时的咬字。

四、润腔，其在弦管的表演过程中极为重要。不仅在于唱腔，同时运用于洞箫与二弦的演奏。所谓的润腔，则包括辅助音和花腔，运用合理则惟妙惟肖，反之则不达。

五、节奏，演唱南曲之目的是要通过曲子的词及调来表现其中之内在和外在的情感而产生的中心意境，方能达到听众一种美的艺术享受。演奏或演唱南曲时，应根据曲子的感情变化，则调式及词牌变动之要求，应有紧慢轻重之分，切不可一成不变。如，指套《照见阮》，演奏中不但有紧慢之别，且有特定、夸张之奏法；《趁赏花灯》之十三太保形象；散曲《满空飞》、《把鼓乐》、《刑罚》等，因人物感情起伏较大，演奏、演唱时须根据曲意而表现。

第一章

弦管之乐源分布

一节 乐源介绍

弦管之调式，主要有四个管门，则五空管、四空管、五空四乂管、倍思管。另有品管、倍六管、笙管，一般用于演奏噯仔指。显示升降调的技巧，并不属于四个主要管门之范围。

弦管共有七个乐源，分别为：第一乐源，大倍，五空四乂管；第二乐源，中倍，五空管；第三乐源，倍工，五空管；第四乐源，小倍，五空四乂管；第五乐源，山坡羊，五空四乂管；第六乐源，二调，四空管；第七乐源，七撩倍思。

二节 乐源分布

一、第一乐源——大倍

大倍★，五空四义管，下属曲牌有：大犯、二犯、怨娇容、长相思、啄木鸟、忆王孙、醉蓬莱、九曲洞仙歌、恨萧郎、水底月、孝顺歌、十段锦、百打合套（即：恨君，五十一拍、那恨，四十九拍，简称百拍歌）、江儿水、小锦春、不孝男（又名：泼晓兰）、牛毛序等牌韵。

分布滚门如：长玉交★；三撩长寡★；玉交枝★；寡北★，下属有：忆多娇、照山泉、兜勒声、雁过沙、思帝乡、山下滩、秘思夜望、雁南飞、南北交、醉落魄、弋阳腔（亦称小四爱）中寡★等牌韵。

二、第二乐源——中倍

中倍★，分有内外对、内对大多穿插四义管。外对均属花名。

（一）、内对牌名包括：古轮台，又名普天乐；惜落红；怨王孙；风霜不落叶；九串珠；七犯望商人；渔夫第一路；四朝元；五节樽；误佳期。

内对名曲，四对八节：春景——风霜不落叶；二节，夏景——渔夫第一；二节，秋景——九串珠；冬景——普天乐。

（二）、外对：石榴花，芍药花，蔷薇花，后庭花，莺爪花。

一江风，驻马听，梁州序，玉楼春，深闺怨，掷地滚绣球，推拍却红丝，『祭祀』用黑毛序。分布滚门如下：

1、倾杯★；

2、沙淘★，又名长福马；

3、竹马★，又名长序滚；

4、叠韵★，又名虞美人及长双闺；

5、北相思★。其中，沙淘、竹马、叠韵、北相思四个滚门合称为五空管『大四子』。福马★；序滚★；双闺★；

6、杜兰香★，又称杜兰香向北相思，有时间、地点、人物、故事，北相思落紧三拍韵，即为杜女思念未婚夫悱恻韵调，甚多误认声声闹纳入『中四子』，其实曲调南辕北辙。另，福马、序滚、双闺、杜兰香又合称为五空管『中四子』。

三、第三乐源——小倍

小倍★，五空四义管，下属有：青鞋、红绣鞋、青袄、红袄，节节高等律韵。分布支流如下：

长望远★，又名长倍滚；长五供★，由长望远、长将水、竹马、长寡、长玉交五个韵组成；

长玉匣★，特征断四义；长刮地★，断仁；长金钱寡★；

五供养★，由望远、将水、序滚、寡北、玉交五个韵组成；

望远行★，又名倍滚；玉翼蝉★，断四义，涵盖七种相思为：

(一)病损、(二)病害、(三)病苦、(四)病怨、(五)病深、(六)病重、(七)病疼，谓之七蝉。

刮地风★，断仁；昆腔南北交★；北地锦★；九连环★。

以上小倍所管辖的长五供、长望远、三撩长寡、长玉交称为五空四义管『大四子』。望远行、五供养、玉交枝、中玉寡称为五空四义管『小四子』。

四、第四乐源——山坡

山坡★，五空四义管过五空管，即大倍过小倍而以中倍结韵。其下属牌名有：暮云卷，内串八段韵，亦称为八美行，分羊里。始韵中倍接管，通常过枝，落五空『大四子』或『小四子』。

五、第五乐源——倍工

倍工★，五空管，此乐源较为宽阔，又名双调，下有『四孤』，分别为

- 1、《困守寒窗》，词牌名，霜天晓，故事【彩楼记】，吕蒙正之鱼过龙门过程；
- 2、《停针觅绣》，词牌名，七犯望商人，故事【玉簪记】，宋·潘必正与陈妙常之琴话艳史；
- 3、《画公婆》，词牌名，寓家树，故事【琵琶记】，原载元朝王四与妻周氏，历程情节，后隐托为蔡伯皆与赵五娘故事，剧传『真女行』；

4、《大盘山》，词牌名，八宝庄，故事，明代刘珪与云英，指腹为婚佳话，剧传『云英行』。另还有『玉真行』，描述明·高文举占魁，重婚，离合之波折。历代美称为『三女行』。

5、《困都不得》，词牌名，十八学士，该曲无年代、人物、典故可循，系前代名师、挑选十八节『指』、『曲』名句而融集，妙蕴异彩，衔接天衣无缝，韵律柔美传神，享誉曲中之王。

现顺列『四大对』之词牌：

- 1、一江风；
- 2、驻马听；
- 3、九串珠；
- 4、暮云卷；
- 5、玳环着；

- 6、水底月；
- 7、里毛序；
- 8、风霜不落叶；
- 9、白芍药；
- 10、石榴花；
- 11、五节樽；
- 12、误佳期。

共十二牌韵组成，美称巫山十二峰。

『四大对』之简介：

- 1、《对菱花》，【焚香记】，宋代余桂英思念王魁，然被王魁负之，其断肠、悲哀词句；
 - 2、《一路行》，【云英记】，明代云英跋涉穷途，远驰熙春，寻投胎腹盟刘珪之故事。
 - 3、《珠泪垂》，【焚香记】，王魁负桂英，桂英自刎前痛骂王魁负义之怨词；
 - 4、《碧云合》，寓意何人不祥，曲词有寄意于潘必正与陈妙常之眷念绸缪愁词。
- 倍工·碧王琼、三台令、叠字双、小楼带、后庭花、八美行、六朝国、醉仙子、渔家傲、五韵美、玳环着、风入松等牌韵。

所管辖的管门如下：

相思引★，包括醉相思、鸾相思（又曰：南相思）、北相思、串北相思、交相思、倍相思、啼相思、云相思、千里急、五韵悲、八相思、九连环等牌韵。

长毛婆★，越恁好牌韵，长风潺★、长皂云★、长绵答★、长野猿潺★，渗透野风潺，长将水★，长

三棒鼓★、长一翻身★、长锦衣香★、长锦板★（又曰：撩北调）、长声声闹★、长滴滴金★、剔银灯★、锦板★（又称：北调，并拥有朝天子、满堂春、秋相思、风流子、十三气、南北交、泣王孙、四朝元、风瀑北、锦衣北、玉交北、金钱北、昆北、青寡位北、幽闺怨、桐城歌。另称大四爱等牌韵）、一翻身★、野猿瀑★、十相思（系套曲，全部十章。）、姜寡★（又名：五空五开）、敕顺风★（即泉州傀儡调）、七巧图★、八骏马★、野风瀑★，牌名舞霓裳、猫捕鼠★（又名：麻婆子）、锦衣香★、声声闹★、皂云飞★、绵答絮★、短相思★、滴滴金★、三棒鼓★、将小令★。

另，野风瀑、猫捕鼠、锦衣香、声声闹、皂云飞、绵答絮、短相思、滴滴金、三棒鼓、将小令，古称为『五空什锦』。

六、第六乐源——二调

二调★，四空管。

蕴蓄十八牌名：1、十八飞花，2、集贤宾，3、下山虎，4、太师引，5、八十开，6、满地娇，7、二郎神，8、十三腔，9、四犯头，10、解三醒，11、哭春归，12、步步娇，13、宜春令，14、绣停针，15、一风书，16、醉扶归，17、皂罗婆，18、西江月。

该乐源所管辖的支流分布如下：

长滚★，其包括大趑鼓、潮趑鼓、鹊踏枝、越护引、七巧图（又名七犯，如《行到凉亭》）。长水车（又名满江春）★、长逐水（又名轻薄花）★、长翁姨（又名长潮阳悲）★、长倒拖拖船（亦有先贤称为长银柳丝）。

以上四个滚门称为四空管『大四子』。

品管长绵答★、品管相思引★、品管长北调★、长遶地游★、长莺折柳★、长柳摇金★、长步步娇★、中滚★，旗下牌名包括薄微滚、小车犯、三遇反、四遇反、杜宇娘、南北交。

十三腔，该曲牌经常运用中滚韵律，分别为：1、中滚，2、小车，3、玉交，4、望远，5、福马，6、潮阳春，7、短相思，8、声声闹（或风潺），9、序滚，10、双闰，11、皂云，12、锦板，13、北青阳，乃以中滚结韵。然而十三腔曲甚多，除了中滚反结韵以外，中间韵律也经常变化，如：《听门楼》、《背真容》等中间就出现中寡，《轻轻行》、《冷房中》就出现北叠。至于十八腔则多增加五种韵律。

短中滚★、短滚★、崛滚★、采莲歌★、喊咳滚★、四空四开★、水车歌★、逐水流★、翁姨歌★、倒拖船★，另，水车歌、逐水流、翁姨歌、倒拖船亦称为四空管『小四子』。

莺折柳★、步步娇★、遶地游★、二调北★、品管绵答★、品管短相思★、一封书★、牛脚崛★、柳摇金★、北青阳★，另，以上曲牌又称为『四空什锦』。

七、第七乐源——七撩倍思

七撩倍思★，倍思管。其门下有：汤瓶儿、全贝、半贝、全正、二姨倍等牌名。分布如下：

1、七撩生地狱★

2、长潮阳春★，其门下有：鹧鸪啼、销魂郎、端正好、急口吹等韵律

3、潮阳春★，其门下有：密阳关、光乍乍、醉蓬莱等韵律

4、望吾乡★，其门下有：看花廻、合欢带等韵律

5、长四边★、五开花★、品潮北★、四边静★、四开花★、三脚潮（又名三角潮）★。