

陈敏红 ● 主编

泉州 南音

国际学术研讨会

论文集

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

泉州南音

国际学术研讨会论文集

陈敏红
●
主编

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

泉州南音国际学术研讨会论文集/陈敏红主编. —厦门:厦门大学出版社,2014.12
ISBN 978-7-5615-5367-1

I. ①泉… II. ①陈… III. ①南音-泉州市-国际学术会议-文集 IV. ①J632.3-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 007992 号

官方合作网络销售商:

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)

总编办电话:0592-2182177 传真:0592-2181253

营销中心电话:0592-2184458 传真:0592-2181365

网址:<http://www.xmupress.com>

邮箱:xmup@xmupress.com

泉州新春印刷有限公司印刷

2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:23.75 插页:2

字数:490 千字 印数:1~1 000 册

定价:48.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

本成果属福建省“2011计划”
南音文化传承与发展协同创新中心
海峡两岸文化发展协同创新中心
研究成果

前 言

泉州南音，古称“弦管”，无论是它的“工乂谱”，还是南音乐器以及表演规制，都展现出我国古代音乐的历史遗产及其重要价值，被誉为“中国音乐的活化石”。南音传播以泉州为中心，向厦门、漳州以及周边的台湾、香港、澳门等地延伸，并辐射到东南亚的菲律宾、新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、老挝等国。特定的地理环境和特殊的人文环境促进了泉州南音在海外的流播，也促使本土南音乐社与海外南音乐社进行畅通而频繁的交流，形成了一个约有 5000 万人的南音文化圈。在这个文化圈中，数百年来难以计数的南音馆阁坚定不移地延续着南音文化的命脉，代代相传，直至今日。

2013 年 9 月，王耀华教授与王珊教授萌生了从 2014 年到 2017 年的三年时间内，对南音进行相关学术讨论的计划。其依托泉州师范学院南音文化传承与发展协同创新中心和福建师范大学海峡两岸文化发展协同创新中心，组织了一批有志于研究南音的各学科专家、学者以及南音传承人，从多学科的角度，协同各方力量，发挥各学科优势，共谋非物质文化遗产——“南音”的传承、保护、弘扬和发展之路。在短短六个月的筹备期间，两位先生在百忙之中开展了大量的先期规划工作，包括南音研讨会三年周期的规划、邀请与会人员的商榷、研讨主题的确定等，王耀华教授在论文《近 25 年来的南音研究及其展望》中指出：“以多学科全方位的研究，出优秀的南音学术研究成果。以理论研究与传承创新实践相结合的办法，使研究者成为投身于传承创新的实践者和探索者，推进南音的传承创新事业。加强海峡两岸和海内外南音界的交流与合作，共同提升南音的学术研究和传承创新的水准，共同努力为南音的研究和传承创新事业做出各自的奉献。”而王珊教授在《协同创新，传承发展泉州南音》一文中指出：“南音研究涉及多学科，靠单一学科、个别单位、团体各自为战的研究已不适应南音文化传承与发展的需求，为此，协同创新是研究南音文化传承与发展的必由之路。”由此，我们可以明显地看出本次研讨会对于南音文化传承、保护、弘扬、发展的重大意义。

2014 年 3 月 1—2 日，“东亚文化之都·泉州”系列活动——“2014 泉州南音国际学术研讨会”在泉州师范学院顺利召开。本次研讨会邀请了来自日本、韩国、新加坡、中国台湾等国家和地区的学者，中国音乐学院、文化部中国非物质文化遗产保护中

心、泉州市文广新局、泉州市南音乐团、台北艺术大学、台湾师范大学、台湾心心南管乐坊、泉州南音学术研究的专家与南音专业团体、研究会的知名学者共聚泉州。会议共吸纳了关于南音文化国际传播研究、南音交叉学科的研究、南音合理利用与创新发展的研究、南音保护方式研究与数据库建设、南音传承的研究、南音学术研究五大主题的相关论文 38 篇,集中展现了近年来南音研究所取得的重要成果。其中涉及南音传承困境、传承方式的文章 13 篇,如中央音乐学院宋瑾教授《南音保值问题》、泉州市南音艺术家协会陈日升主席《离开了严格的南音原样保护,无从进行南音艺术的创新——关于南音艺术传承弘扬的几点认识与思考》等;涉及南音形态学研究中乐律、样式、结构、逻辑、音韵等的文章 11 篇,如中国艺术研究院李玫教授《关于“倍四”、“背四”、“倍思”》、中国艺术研究院燕婷副研究员《南音中的“啰哩噠”》、中国艺术研究院陈瑜《福建南音“滚门”模式特征研究》等;涉及南音文化国际传播途径、传播方式的文章 2 篇,即台湾心心南管乐坊总监《南管,一个寻找初心的过程——心心南管乐坊当代制作之回顾与展望》、泉州师范学院陈敏红副教授《异国传乡音——印度尼西亚东方音乐基金会南音传承中意识与关系空间》;涉及南音源流研究中乐器形制、词乐曲唱、曲词类型等的文章 4 篇,如台湾师范大学民族音乐研究所吕锤宽教授《南管曲之文学性初论》、台北艺术大学林珀姬教授《“今古相证”话“南音”》、泉州师范学院李寄萍教授《弦管源天籁,泉腔育南音》等;以及涉及南音合理运用与推广中数据库建设、软件设计、实践创作、文化推广等的文章 5 篇,如:福建师范大学音乐学院李向京教授《似像非像的南音——以室内乐〈南音诗画〉为例谈新南音创作》、福建师范大学音乐学院博士后滕腾的《南音数据库及其文化生态圈的构建》、泉州师范学院雷华《南音工乂谱、简谱、五线谱混排插件在 Sibelius 中研发设计》等。

1985 年 6 月中国南音学会成立时,当代著名音乐理论家赵沨先生即指出“对南音的研究,不是音乐学一门学科单独可以完成的任务,它与历史学、戏曲学、音韵学、民俗学、社会学以至宗教学都有着交叉的关系”,因而“建议建立‘南音学’这门学科”。本论文集除音乐学视角的个案研究外,最让人耳目一新的是考古学、形态学、语言学、历史人类学、民俗学等多学科研究视角的介入,如台湾师范大学民族音乐研究所吕锤宽教授的《南管曲之文学性初论》从文本内容分类、题材及材料来源、写作技巧、词汇解读四个层面分析南管曲之曲词文本的特征,探讨南音源流问题;泉州市博物馆陈建中教授的《从泉州考古发现看闽南音乐的产生与发展》从泉州考古发现来阐述闽南音乐的产生与发展;泉州师范学院陈桂炳的《“陈三五娘”故事相关弦管曲词的历史民俗学解读》从民俗学的角度对“陈三五娘”故事相关弦管曲词作了历史民俗学解读;华侨大学吴鸿雅副教授的《南音生态思想及其现代意义》从社会文化的角度探讨艺术生态问题,从南音自然的音韵、音韵与音乐的紧密结合而成的自然神韵,以及南音乐器制作的选材来探讨南音的生态机理。可见,本次研讨会的召开与论文集的集结,在一定意义上是“南音学”建立的一个重要实践和平台。

本次研讨会虽然时间紧凑,但所取得的成果是丰硕的。与会学者们集思广益,建

言献策,在研讨会上各抒己见,不同的学科视角、不同的学术观点在讨论中迸发出新的思想火花,高潮迭起。参会中既有长期从事南音研究并做出过卓越贡献的前辈、专家、南音老艺术家,也有一大批在南音研究领域的中青年新锐学者。南音研究薪火相传,学术梯队已经基本形成。此外,还有一些从事地方文化研究的专家学者,他们出于对南音研究的兴趣从各自研究角度加入了南音研究的行列,为本次研讨会平添了不少新鲜的气息。“江头不断清商曲,留得春风与客心”(明苏浣诗),相信在更多海内外学者、专家的共同关注下,泉州南音研究的未来将更加光明,引人期待。

编者

2014年11月20日

目 录

南管曲之文学性初论	吕锤宽	1
近 25 年来的南音研究及其展望	王耀华	26
协同创新 传承发展泉州南音	王 珊	34
琉球王府的中国宫廷音乐“御座乐”	比嘉悦子	42
“今古相证”话南音	林珀姬	49
梨园戏《井边会》与南音“指”《照见》的比照	孙星群	86
南音传承的保值问题	宋 瑾	96
南音内涵与研究理念拓展的意义	项 阳	102
关于“倍四”、“背四”、“倍思”	李 玫	114
泉州南音腔韵的传承与运用研究	王丹丹	123
离开了严格的南音原样保护 无从进行南音艺术的创新		
——关于南音艺术传承弘扬的几点认识与思考	陈日升	135
泉州弦管曲词二千首		
——正在汇纂的一部研究弦管文化工具书	郑国权	139
“陈三五娘”故事相关弦管曲词的历史民俗学解读	陈桂炳	146
从泉州考古发现看闽南音乐的产生与发展	陈建中	153
弦管源天籁 泉腔育南音		
——另探泉州南音源流及分期	李寄萍	162
似像非像的南音		
——以室内乐《南音诗画》为例谈新南音创作	李向京	173
浅谈弦管南音	刘浩然	186
论南音五大套	洪明良	192
南音传承发展与创新	尚 晶	213
南音创新型人才培养教学模式研究	斯 琴	216
南管,一个寻找初心的过程		
——心心南管乐坊当代制作之回顾与展望	王心心	220
南音中的“啰哩噠”	陈燕婷	225

南音生态思想及其现代意义	吴鸿雅	244
构建新型的南音演唱教学理论与实践发展的应对之策	陈俊玲	250
异国传乡音		
——印度尼西亚东方音乐基金会南音传承中意识与关系空间	陈敏红	256
南音“谱”《三不和》的曲调研究	曾宪林	262
泉州南音工乂谱的初步分析研究	白志艺	283
南音特殊曲牌与唱腔特点分析		
——以“南北交”曲牌体为例	张光宇	291
为老年人学习南音铺路		
——记泉州老年大学南音系	吴璟瑜	299
福建南音“滚门”模式特征研究	陈瑜	303
南音数据库及其文化生态圈的构建	滕腾	321
再现南音唱腔艺术之美	蔡雅艺	330
探析南音指套《金井梧桐》	陈恩慧	337
走在传统中的创新:观庄丽芬南音独唱音乐会有感	吴雅蓉	351
南音工乂谱、简谱、五线谱混排插件在 Sibelius 中的研发设计	雷华	355
南音洞箫探析	王青	360
从南音艺术的情感凝结特性看南音教育模式的综合化	童春燕	365
泉州青少年方言文化传承与泉州南音的保护	孙晨	369
后 记		372

南管曲之文学性初论

吕锤宽*

内容摘要 以生态言之,不到 50 首的南管曲以音乐的形态流传于馆阁,另外 3000 余阙的南管曲则以文本的面貌,保存于各地的手抄曲簿中。至于南管音乐的历史,感性的说法,将它与唐宋旧乐甚至更早的清商乐并论;以材料为依据的论述,则指出南管曲流传至今约有 400 年。通过系统性地整理分析数量丰富的南管曲文本,当能更确切地论述南管音乐的历史源流与发展。

借助于经初步整理保存于馆阁中的数量丰富的曲簿,南管曲文学性可探讨的层面包括文本内容分类、题材及材料来源、写作技巧、曲词解读。南管曲描述的内容类型多样,计可分为抒情类、叙事类、民俗类、诙谐类、艳情类;题材及材料来源方面,故事题材主要来自宋元南戏与明传奇,材料来源方面,有直接吸收传奇的文本;写作技巧方面,本文初步分为古典文学、口语文学、古典与俗文学合璧三个角度,以古典文学写成之诗文,辞藻华丽且词句典雅,堪比美于宋词或南北曲。而属闽南语的口语文学的词作,以俗文学的角度观之,念来流畅且生动,每能生动地传达特定的社会文化生活。以古典文学与闽南俗文学写成的词作,既能体现普遍性的汉族传统文化生活,又能表现闽南的文化生活;曲词解读方面,从知识性或欣赏角度论之,保存于馆阁中数量丰富的南管曲,系经由不知几代的南管人传抄,由于种种因素,造成今日曲目有别字或误字的现象。从活传统角度审视,该类字词的语音,仍多能符于词作本文的语意,然而在活传统失传,或以写传的文本传世的情况中,文本的正讹即成为突出的问题。本文经由广泛的曲目阅读出发,以“双闰—双归相归—双圭—双闰勒”、“丁古—灯高—登徒”、“悔写—费写—血写(密书)”等例,说明面对“错别字”时的态度与校勘方法。

关键词 南管,泉州弦管,福建南音,南管文学

* 吕锤宽:台湾师范大学民族音乐研究所教授、福建师范大学海峡两岸文化发展协同创新中心研究员。

导 言

南管属一种源流古老的音乐文化现象,考之古籍,虽无具体关于该乐种的论述,但由于与该音乐文化的相关现象较多,仍能借着精密式的搜寻,在古代文献中取得蛛丝马迹式的关键性字符串,作为解释该乐种历史背景的资料。至于将家乡情感融入其中,直指南管音乐渊源于魏晋南北朝的清商乐,甚至更古老的汉代房中乐之遗音,持此说的代表人物为余承尧先生。敝人从1978年开始学习南管音乐后,在台北市永春同乡会南乐组与闽南乐府,经常能见到此位退休将军的身影,并聆听他对南管音乐的阐述,其说最令人印象深刻者,为“南管音乐是世界上最优美的音乐”,以及“西洋古典音乐只是忽大声忽小声”,并“没有韵味”。余承尧式的南管见解,固然令具有家乡情节者闻之快慰,然而却几乎没有提出具体材料,说明“南管音乐就是唐宋古乐”。

相较于有“家乡情节”者以感性材料演绎南管,欧洲汉学家则从“实际材料”阐述南管的历史,代表学者当推龙彼得(Piet Vander Loon)教授。敝人于1984年的冬天,随知名的道教学者施博尔(Kristopher Schipper)前往英国牛津,并在其引荐下,到龙彼得教授府第拜访求教。他直指有确实材料为据的南管音乐历史有400年,并称南管音乐文化现象能以活传统的方式流传400余年,已属相当难得的文化资源。龙彼得教授经数十年的材料挖掘,借《新刻增补戏队锦曲大全满天春》、《精选时尚新锦曲摘队(钰妍丽锦)》、《新刊弦管时尚摘要集》等已能证明,今之南管(曲),于明代中叶已经为如此的规模面貌。

在南管音乐的研究过程中,研究者初时多少带有“余承尧式”乡土情结的笼统性观点,随后采取“龙彼得式”面向对象的实证观点,进行南管音乐的本体分析,并以相关的成果论述该乐种的历史,初步结论认为:今存或目前所见之南管音乐,并非来自某一特定朝代,而为吸收发展的积累,犹如横亘中国广袤大地的长江,为汇集上游、中游及下游诸河川的结果。

关于南管音乐文化现象,在音乐本体方面,包括曲谱、诠释与演奏、音乐欣赏,以及与音乐相关的名词与术语;在音乐社会方面,包括馆阁历史活动、艺人养成训练与音乐生活、音乐与民俗仪式的关系;在音乐文学方面,主要为演唱类的乐曲,以及指套文本、谱的标题与音乐内容关系之探讨。历年来以音乐类研究为主体的南管研究,主要集中在音乐本体及生态上,南管的文学层面尚未充分展开。

南管曲的曲目数量在3500首以上,内容体裁丰富多样,文本写作技巧有富于辞藻的古典文学、运用闽南语的口语文学、兼融古典与口语的文学;内容体裁方面,有长篇叙述歌、艳情歌、描述民俗与庶民生活的俗曲,及反映传统社会轻松面的诙谐性曲子。虽曰南管为声音的艺术,从学术角度言之,该批资料体现了南管曲文本的多样性,实能作为开创南管音乐文学研究的基础素材。本文即尝试从此观点,略论南管曲文本诸多面向的特征,材料依据为存见于台湾各地馆阁的曲簿。

一、文本内容分类

对为数众多的南管曲文本进行整理及初步的阅读,从内容方面加以考察,可分为抒情、叙述、民俗、艳情四类:

(一)抒情类

抒情,泛指借着文字抒发情感,实际又可分为男女之间的情感、亲情、对光阴或人生的感慨。总体观之,南管曲的文本以抒情者为主,其中又以描述男女之间的情感为最多。如【二调二郎神】中的《情君一去》:

情君一去,并无消息,阮心头有万样苦切,谁人得知阮心内。忆着情人,拙时障瘦怯病障重,为薄情人去,耽搁阮一身,去后再娶有新人好,不念当初共阮恩情,双双对对到百年。

描述情人分离,爱情是否因另结新欢而不回返。【大倍二犯江儿水】中的《庭前月》,仍属见景伤情之作:

庭前月光如镜,照人都不见,听见杜鹃声悲,惹阮心意。君恁去值处,我只眠思梦想,偶得对伊,对旧弦声悲,相思弹出君知。枉屈阮一身,屈杀阮一身,恨杀薄情人。伊不念当初恩爱,偶通悞人苦切啼,一片精神,今来着君耽致,我病相思。

又如【中倍渔父吟】中的《春色恼人》:

春色恼人困不得,栏杆前尽是花柳争先,听许窗外子规声啼,动人心悲。绣帏内寂闷,枕单床又空,星月交辉,景色合人意,那亏得阮只处孤单独自。见景伤情心越痴,心越痴,暗思想君去有拙时,记得去年临别时,叮咛言语亏心都忘记,都忘记伊有只新人好,弃阮糟糠恩义。恨我命带孤星,对着冤家薄情儿,听见南来雁声悲,亲像阮思君拙时意,今但得暂且忍耐等待伊,冥日思君受苦气。

仍属因见了景物,而思念薄情人的感伤词作。

(二)叙事类

叙事,指描述或叙述一个连续的事情,文本中且带有人物与故事者。属这类的曲目特征为篇幅长,此类曲子的文本字数通常介于200~400字,滚门体为三撩拍与一撩拍者多属之。如【双闺虞美人】中的《想起只事》:

想起只事志,所为可不是,障般行仪不合理,外人得知会不相较议。伊许处也得意欢喜,阮只处也无意羞耻,因也一时困顿都亦不知机,致乞许朦胧书生起狂痴,想起都是尔只贱婢,屈煞人带致,枉相带俐。手执团扇,只处长相随侍,半步都亦不敢离,兼逢着障般热气,精神真个懒惰,阮拔扇那是强企,一阵轻风微微,嫫亦困都亦不知醒。天谁知一君子贼,伊人暗暗静静,入来峣峣崎崎,做出偷香个事志,想必是恁日前有也言三语四,到今旦伊即敢障行仪,只是恁二边个事志,共嫫也干己。好不识

礼义,尔今好不顾廉耻,一场事志真个不轻微,既有也不端正言语,尔再通障挑戏行仪。声声句说也缔结姻亲,欢欢喜喜,独自许处私心空过意。想尔有也好计智,真呆痴故呆痴,尔真个呆痴,敢来思想相府深闺儿,譬做那有苏张言语词,偈饶的阮举止端庄,玉洁冰清阮无瑕处,阮只香囊虽然被尔偷去,那是悞尔相思,望结姻亲,冥日尔今许处费心机。

《想起只事》全曲 340 字,其中引文皆省略叠唱句。此曲描述三国时风流书生韩寿偷香的故事,由于篇幅颇长的关系,使得带有抒情内容的词作成为长篇的叙事歌曲。文中加底纹者属闽南语词汇,其词义如下:事志,事情;也得意,多么地得意;也无意,多么地无意;因乜,为什么;嫫,婢女。

属五孔管大四子之一的【沙淘金】,其曲目约有 40 阙,多为长篇的叙事歌曲,以《来到阴山》为例,文本如下:

来到阴山,忽然渺渺茫茫,心急阮今心急步转延停,一阵阴风凛凛,吹来冷都如冰,又兼许月露阴凝,越添得阮青青冷冷。返身一看又见万仞危坑,亲像许薄情冤家,恰亲像许薄情冤家,尔今害人落陷井。思思,思得我进退零丁,魂如皎魄似青,逢着阴路障颠危,真个是令人只处心胆惊。做苦一身,伊做苦,阮一身到今旦,即会行只险路径,想起来,想起来那是伤心共掩泪,满腔愁怀更奔盈。王魁不仁,深恶恨许王魁贼不仁,专用许花言起得毒心歹幸。〔落一撩拍〕袂记得当初共恁,花前月下欣笑迎,三年衾枕,三年同床枕,做出鸳鸯交颈,今旦荣贵,尔今朝身荣显,敢来反面掠阮相弃掷,致惹一身抚膺彷徨把泪盈,又着许旁人相藐轻,更出送宫来障相改警。可怜,可怜娇养红妆,反成玉翠珠沈,飘飘动动戴月行,动动飘飘戴月行,把愁云共惨魄,疑是我残生孤影。哀声哀叫,今亦有谁人相怜情,桂英到只处,真是萤火蜻蜓来飞不定。我今渺茫去到徐州,入府堂提起金刀,掠尔先断颈,我不管尔是阳朝几品官,到今旦甲尔总着偿我命,亦准警戒世上不通背盟侥幸。

全曲共计 390 字,上述引文仍省略了叠唱句。观其内容,为描述王魁负桂英的故事,桂英自杀身亡后,阴魂不散地来到徐州,找亏心负义汉偿命。长篇的词作,描述了整个报仇的过程。

属五孔四仪管的【寡北】诸曲目,仍多长篇叙事歌曲,其中《只见树木》描述的内容则为佛教故事:

只见树木参差,越惹得我只心头愁闷,寻思我一头经一头母,再通遍布了分寸。到只处,我泪瀼瀼眼纷纷,叫天天不听,叫地地不闻,误叫南无观世音,观音恁生扶持得我苦闷。须偷树木尽落地餐草两纷,只是天心怜,行孝子做摆布,方知我挑经挑母往前奔。母痛儿越却心头肉,儿为母愁了肩磨损。我坚心报母恩,管乜火炎山黑霜林,流沙河寒冰池,前途险阻多劳顿。皮烂血破,山不怕高,水句亦不怕深,焦头烂额,亦卜超度我母亲,脱离了苦海门。见前面杏花村,酒旗挂闹纷纷,伊许处有酒兼有肉,惹得我只处空嘴又哺舌,我今爱食又爱吞。咱是奉佛人,不饮酒亦不思烟,素食来有只思荤念,就是度身迷欲心存。只恐前途路不通行不顺,怎生经过到西天门。全篇 269 字,引文省略了叠唱句。《只见树木》为目连救母故事,描述目连挑经赴

地狱救其母亲。此曲也见于台湾的灵宝派与佛教的拔亡法事,用于《目连挑经》的戏剧性仪式,而也能于荐亡灵的场合演唱。文中的“空嘴又哺舌”,为闽南语中常用的口语,用以描述一个人对他人花言巧语而无诚信,或给予任何实惠的情形。

属长篇叙事歌,又描述底层民众劳动生活者,如【二北叠】诸曲,多数曲目的内容皆为此类,其中的《小子一名》:

小子一名叫云利,厝在羊谷清云寺,年当十八那甲时,专卖菜子做生理。我卖我卖是茭菜,芎蕉树梅粉李,龙眼荔枝杨桃丁柿,红甘枣子白石榴,葡萄子厦门梨香山李,一共算来十四味,我着担去街上去付市,逢着府县城隍进香时,人马挨挨,人众不离,今旦日障有巧响有奇,是我衰销气,卖来卖去,并无一人相台举,不出外真个惹人好气。闻说西门大官来值王婆店里,我着做紧去见伊。行一来走一去,便是王婆店里。王婆王婆我问尔,闻说西门大官来值只,望尔放我入内去见伊。真好笑,真好笑菜子云,尔今是冲风不语,癫狂巧病,二目青青,犯着鬼阿是犯着精。许官人亲像是也,无因由来只处,生言语起话星,一卜不出去,我卜力尔活活来打死。慢慢来且未是,我只老云哥,句亦不是好食个菜子,那懔尔就来力,怕尔不算好男儿。上门相欺,说话便宜,真个无存天理,老贼婆尔这老早死,专心想利,不顾廉耻。拐有人妻儿,满城内人尽知,共尔绰号做老狐狸,做呈词告官司,力奸情就对理,打竹板夹揼指,打死尔只老贼婆,即会消我一腹恨气。

全曲 384 字,引文省略其中的叠唱句。《小子一名》描述名唤云利的果贩,挑着担子四处叫卖营生,从其所卖的水果种类观之,此曲的环境背景当为泉厦地区。文中的“来力”、“力奸情”两个词汇的“力”皆属谐音,然所表示的词义各不相同,前者为“捉拿”,后者为“将”。

(三)民俗类

除了抒情、叙事,南管曲文本仍有描写民俗生活内容者,体裁的涵盖面颇广,如曲牌【倍工叠字双】中的《行船人》,描述讨海人的生活:

行船人尽都相邀相招,出门去投伙连财,所望卜求利,又见舵工一时来报说,说是好天好风,就卜行船。安排筵席美酒一杯,亦表共我君恁送行,君恁出路,只去不比在厝时,船上着保惜尔身己,烧酒阿片千万莫得贪伊,叮咛拙话君须卜记。君恁扬帆顺风,又兼顺水一轮,明月光彩满天星。君恁只去,满载兼荣归,出海舵工伙计大趁钱,兼恁伙长亲丁有名声。佳音捷报免阮挂心意,推马荣归,返来咱厝家乡,夫妻母子一家,早早相见即得团圆。

上引文仍省略叠唱句。观《行船人》的句法与格律,相同于仍传唱于南管馆阁中的【倍工叠字双】中的《杯酒劝君》,俨然为该曲的仿作。《杯酒劝君》仍传唱于南管馆阁,属知名南管演唱家蔡小月的名曲之一。

属滚门体的曲目,描述民俗的范围更为宽广,如【福马】中的《奉劝诸君》,以劝谏人们勿流于迷信的行为:

奉劝诸君休执迷信，停柩择地，停柩择地枉自劳神，自古福地定然葬福人。堪輿言语，堪輿言语全无信凭，若有实验世间无贫。人果能识地，果能识地何不葬自亲，欲求吉地，须要利物济人。迷信打破，迷信打破才算是哲人，堪輿果有凭，自己定必世世永不贫，堪輿果有凭，自己定必世世富贵人。

汉人传统社会普遍相信堪輿风水，上述诗文的作者显然是有十足的勇气，才能大胆地指出该思想的局限性。

以男性为主体的汉人传统社会，另一封建思想为“娶大某小姨”，台湾的俗谚中则以“歹歹也思双枝”作为该心态的写照，“双枝”，系以“鸟筑双巢”为暗喻。南管曲仍见劝说勿“娶大某小姨”的曲子，如以【短相思】演唱的《一人娶二某》：

一人娶二某，因乜障艰苦，家庭不和顺，家庭不和顺，紧紧走外埔。不听不贤妇，言语乱胡涂，不平轻分，不平轻分富贵甚畅乐。想起来，那想起来着出家拜佛陀，^①济戒清静，济戒清静莫想风流路。警戒劝世上不通恁双某，警戒只劝世上不通恁二某。

台湾的恒春民歌亦有关于“娶了太太思小姨”的心态写照的歌曲——《思双枝》，^②唯该首曲子的曲名多被不正确地书写为《思想起》。上文中的外埔，意指外地、他乡。

从文学性切入，并不容易将南管人与士绅阶层联系在一起，然从经济生活观察，却能发现游艺于南管者确为小康阶级。故而在 20 世纪 70 年代调查南管时，常闻听当时鹿港老一辈，以及从泉州与厦门移居到台北的南管人提到“烧鸦片”，而合奏南管音乐至炉火纯青的境界，都一致地认为“身体像食鸦片般舒软快活”。该独特的社会生活，当能说明当时以南管为娱者的经济情况。从另一角度言之，吸食鸦片危害心智与家庭社会，故南管曲仍有劝诫勿碰触鸦片的曲目，这种情形可见于【序滚】中的《一盏灯火》：

一盏灯火在盘内，烟烟香味，我上床请烟仙，仙尔今乞赐慈悲，听我从头来诉起。不听我父母教示，今旦障作，寻思无计智。本是富贵子弟，何不去建功立业，亦着去勤苦作生理，何卜做一弃人，来只烟间矢志。想今旦钱银用尽，我钱银那用尽，无处通借起，想起来只烟着弃，我不启了只烟，乞许旁人笑耻，不如辞了头家别了朋友，弃了烟吹丢此阿片，力只烟盘放离。早起来头眩目暗，失顿饥饿，兼无亲人通看待，饥寒饥寒至极，做紧回心返意，返去见妻顾我子儿，免得我受苦一世，譬做我食烟会做仙，想起来我终然无了时。

上述文本中的叠唱句都已省略。观《一盏灯火》的曲词内容，为叙述烟害，及金钱耗尽的苦楚；另观文本的写作技巧，系模仿序滚曲目中普遍流传于馆阁的《值年六月》的句法。

① “拜佛陀”，以谐音书写为“拜佛徒”。

② 流行于台湾南部恒春地区之民歌，家喻户晓者为 $su^1 \text{ siang}^1 - ki^1$ ，合于语汇的乐曲名称为《思双枝》，至于将该曲误写作的《思想起》，其在台语中为 $su^1 \text{ siong}^2 - khi^2$ 。

(四) 诙谐类

诙谐,指借着语言或文字调侃戏弄人生,内容虽称不上典雅,却也不流于低俗的行为或言谈。南管曲之文本内容具有诙谐性者,系以闽南语写成,门头多为滚门体中的叠拍曲,如【锦板叠】中的《一姿娘》:

一姿娘,一姿娘亲像鬼仔无二,退身面魁星齿,鸡胸堂额,猴头鼠耳,身上背龟壳,项滚苔盐豉。脚又摆手又拷,一目兼凹鼻,嘴唇来又一缺。障般样,障般个形状,真个惹人惊半死。紧去死,紧去死可便宜,虎狼那看见尔,亦着倒退到一边,鬼王那看见,亦着倒退一边。

能将一位女子的长相描述得如是奇特,令虎狼鬼王见了仍惧怕三分,显示曲文作者的丰富想象力。

上述曲目为描述长相奇特的女子,令人望之走避,至于【逐水流叠】中的《十八姿娘》:

十八姿娘都白晰晰,风吹罗裙是脚腿白,郎君看见来跋落马,和尚看见献袈裟。南无阿,阿弥陀佛,南仔南无阿,阿弥陀佛。

描述的是风情万种的貌美姿娘,因风飘动而露出撩人心弦的美腿,即使是过路的和尚,都情不自禁地献其袈裟,以博取美人的一眸。

诙谐性的曲目也有略带嘲讽者,如【声声闹叠】的曲目,有嘲讽嫖客、赌博、酒徒的,大抵皆诙谐中带有讽劝的味道,如《一个赌博僕》:

一个赌博僕,终日在博边,钱银输去了,乎人骂菜猪。走来到我厝,想着喉又郑,叹唠叹唠叹,阮某大声骂我路旁尸。唠唠哩唠哩,噍阿哩唠哩,唠唠哩唠哩,噍阿哩去哩。

“喉又郑”,指因伤心哭泣而喉咙满液,其中“郑”属代音词,语意为“满”,属传统闽南社会在悲伤环境中常使用的语汇;“路旁尸”,为闽南语中骂人的俚语。

(五) 香艳类

香艳类,专指描述青年男女云雨之情的诗文,此类型的诗歌虽不能登大雅之堂,却也伴随着人类社会而存在,基本上并无古今中外之别。远者如先秦时期郑卫的民歌,由于内容热情如火,被儒学主导的社会正统思想视为靡靡之音;魏晋南北朝的吴歌、西曲,仍多有艳情的乐府诗;又如法国中世纪由吟游诗人(troubadours)传唱的歌曲中,亦多有艳情歌曲(chants courtois)。

略予检视南管诸多曲目,描述艳情者的曲作数量虽不多,却也颇为醒目。如【锦板叠】中的《咱相随》:

咱相随,携手同入只绣帏,速把挑起只银光,脱金钗解罗裳,^①相邀上牙床。嘱东

① 原抄本“解罗裳”书写为“改罗裳”。此处之“解”与“改”,在闽南语中语音相同。

君,念妾身枝叶润花含蕊,须着慢把花心,莫的乱采损伤,须着慢把花心,莫的乱采损伤。

虽是描述云雨的过程,笔法却带有几分含蓄。脍炙人口的滚门体门头【相思引】,其中有《缘分牵绊》一曲,属尚传唱于馆阁的艳情类曲目:

缘分牵绊,月老注定,月老注定,阮邀君只今冥。……双人做卜颠鸾倒凤无别生意。君可怜,阮花心全都润鲜,仔细相应尔。君恁采花亦着惜花枝,花不采,阮遍身软都成绵,搅得我只头茹髻敲,春心一起,真个袂顾得半些厘。一阵风流汗,湿透阮香罗衣,落眠正卜困,又听见鸡声啼。……

将女性于欢爱过程的体态,描述得颇为淋漓。又如【寡北】中的一曲《偷眼瞧》:

偷眼瞧侧耳听,看三哥恰是君瑞张生,见阿娘又是崔莺莺,罗帐内鸾凤和鸣,锦被中鸳鸯交颈。笑三哥露出一枝真**赵鵝**,半含半覆动人心,笑阿娘颠颠倒倒如痴醉,汗湿肌胸透满衾。可怜阮阿娘,伊人柳眼戏娇英,一任枝头轻偃仰,忽然露滴,快把花心迎。不堪妙处,细细呻吟做娇声,真个满面春风一段风情。……

该曲则借着声影,描述欢会过程中,男女主人公翻云覆雨的种种情态。其写实的手法,并不亚于今之限制级情色文学。

二、题材及材料来源

进一步阅读南管曲的曲词,通过关键性词汇的解读,获知其题材来源;而经由与元明清时期的戏曲剧本,及南北曲格律方面的著作比较,也能对南管曲文本的材料来源有所了解。

(一)故事题材

叙事或抒情的南管曲目,常有一特定的故事背景,其题材多数来自宋元南戏,凭借对关键性词汇的解读,与之有关的戏剧本事计如下表:

表 1 南管曲题材来自宋元南戏之分析

本事	关键性词汇
王魁负桂英	王魁 大王庙 刘喉 桂英 海神庙
琵琶记	真女 伯偕 麻裙帕土 真容 糟糠炭爿
白兔记	刘郎 磨房 汲水挨磨 咬脐 知远 三娘 瓜园 邠州 白兔 十六年
杀狗记	杀狗 亲兄弟 李三 屠宰
破窑记	蒙正 绣球 千金 寒碜 轻贫重富
高文举	高郎 文举 玉真 温金 冷房
玉匣记	刘奎 熙春 喜春 熹春 张迂 云英 董舍 东京