

王耀華 著

三弦藝術論

中卷

日本樂器三弦及其演奏

三弦艺术论

日本冲绳三线及其音乐

王耀华 著

中 卷

海峡文艺出版社

中央音乐学院图书馆

A Gift from
周世荣先生
赠
王耀华先生

(闽) 新登字05号

本书蒙日本国际交流基金奖助出版

三弦艺术论(中卷)

日本冲绳三线及其音乐

王耀华 著

*

海峡文艺出版社出版发行

(福州得贵巷27号)

福建新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米 1/32 8.625印张 4插页 209千字

1991年12月第1版

1991年12月第1次印刷

ISBN 7—80534—423—X

I·375 精装定价: 8.60元

目 录

第一章	日本冲绳及其三线音乐	(1)
第一节	日本冲绳及其音乐	(1)
	一、冲绳概况	(1)
	(一) 自然 (1) (二) 历史 (4) (三) 文化 (6)	
	二、冲绳音乐述要	(7)
	(一) 祭祀音乐 (7) (二) 民俗音乐 (11)	
	(三) 古典音乐 (40)	
第二节	冲绳人之三线爱好及其原因探寻	(42)
	一、冲绳人之三线爱好	(42)
	二、冲绳人三线爱好之原因探寻	(44)
	(一) 祭祀 (祝女) 音乐时期与礼仪 (士族男子) 音乐时	
	期 (44) (二) 三弦乐器与士族男子 音乐 (48) (三) 三	
	弦与道教信仰 (49) (四) 宫廷提倡与士族修养 (52)	
	三、简短的结语	(54)
第二章	冲绳三线之源流	(55)
第一节	冲绳三线源流资料考辨	(55)
	一、册封使录中的三线资料	(55)
	二、《球阳》、《琉球国由来记》中的三线资料	(62)
	三、笔记、日记中的三线资料	(64)
	四、上江户史料中的三线资料	(77)

第二节	冲绳三线历史初探·····	(88)
一、三弦初传期·····		(88)
(一)	三弦初传冲绳时间诸说 (88)	
(二)	三弦初传 冲绳 年代的考察 (90)	
(三)	琉歌的形成 (93)	
二、展开期·····		(95)
三、隆盛期·····		(98)
四、转换期·····		(102)
五、再盛期·····		(104)
第三章	冲绳三线的制作与形制·····	(112)
第一节	冲绳三线制作发展阶段·····	(112)
一、中国三弦仿造期·····		(112)
二、冲绳三线探索期·····		(114)
三、冲绳三线成熟期·····		(120)
四、冲绳三线转换期·····		(124)
五、冲绳三线整理期·····		(124)
第二节	冲绳三线的“型”·····	(126)
一、冲绳三线的基本形制·····		(126)
二、冲绳三线的“型”·····		(129)
(一)	南风原型 (129)	
(二)	知念大工型 (130)	
(三)	久场春殿型 (131)	
(四)	久叶之骨型 (132)	
(五)	真壁型 (133)	
(六)	平仲知念型 (134)	
(七)	与那城型 (135)	
三、型的意义·····		(138)
第四章	冲绳三线记谱法·····	(140)
第一节	工工四谱沿革·····	(140)
一、工工四之酝酿·····		(140)
(一)	中国工尺谱的使用 (141)	
(二)	闻觉等人对工工四乐谱的探索 (143)	

二、工工四之初创	(143)
三、工工四之完成	(146)
四、工工四之发展	(149)
第二节 工工四记谱法概说	(152)
一、指符、定弦法与音高	(152)
二、棋盘格区划与音值	(154)
三、强弱拍与拍子	(156)
四、以人脉表示速度	(156)
五、演奏、手法记号	(159)
第五章 冲绳三线音乐的系谱	(165)
第一节 冲绳三线音乐的时代系谱	(165)
一、昔节	(165)
(一) 昔节(167)	(二) 大昔节(170)
(三) 艺术特色(174)	
二、端节	(181)
(一) 关于琉歌曲目的命名法(181)	(二) 琉歌曲调来源(183)
(三) 《仲风节》与二扬调子(184)	
(四) 端节的艺术特征(186)	
三、杂节	(189)
(一) 口说(189)	(二) 各地民歌(192)
(三) 草弹曲(193)	
第二节 冲绳三线音乐的流派系谱	(194)
一、湛水流	(194)
(一) 音乐家(194)	(二) 湛水流的艺术特色(197)
二、闻觉流	(204)
(一) 闻觉流音乐家(204)	(二) 闻觉流的艺术特色(206)

三、当流·····	(206)
(一) 当流音乐家 (206)	(二) 当流的艺术特色 (209)
四、安富祖流与野村流·····	(209)
(一) 安富祖流音乐家 (209)	(二) 野村流音乐家 (211)
(三) 安富祖流与野村流艺术特色之比较 (212)	
第三节 冲绳三线音乐的地域系谱·····	(220)
一、冲绳群岛·····	(220)
二、官古群岛·····	(223)
三、八重山群岛·····	(229)
第六章 冲绳三线音乐型态特征综述·····	(241)
第一节 音阶·····	(241)
第二节 节拍 节奏·····	(245)
第三节 曲式结构·····	(248)
附：冲绳三线音乐史年表·····	(250)

第一章 日本冲绳及其三线音乐

第一节 日本冲绳及其音乐

一、冲绳概况

(一) 自然

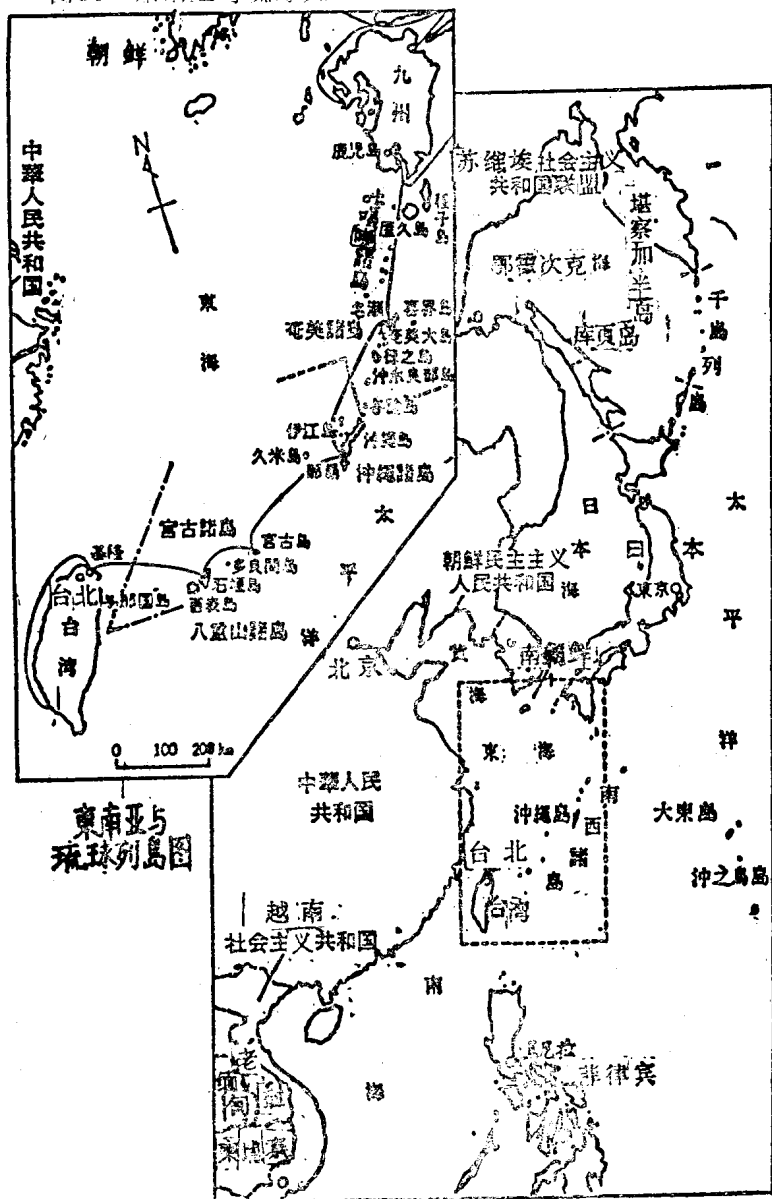
请看地图(图61)，在亚洲大陆东部的海上，自北而南，千岛群岛、日本群岛、南西诸岛等三个列岛弧，连贯而下。其中，

“南西诸岛”指的是散落在日本九洲的南端至中国台湾的海上的大小不一的许多岛屿。它们以北纬 27° 为分界线，又可分为两组：从北纬 $30^{\circ}50'$ 至 27° 的种子岛、屋久岛、奄美大岛、德之岛、冲永良部岛、与论岛等，称为“萨南诸岛”，属于鹿儿岛县；从北纬 27° 至 24° 的许多岛屿则称为“琉球列岛”，属于日本冲绳县。

人们通常所说的“冲绳”或“琉球”，指的就是“琉球列岛”。包括60多个岛屿，居住着117万多人。其中，又还可以分为冲绳群岛、宫古群岛、八重山群岛。

冲绳群岛，是以冲绳本岛为中心的岛屿群，包括冲绳本岛、

图61 东南亚与琉球列岛

转引自新里惠仁、田港朝昭、金城正笃《冲绳县的历史》(山川出版社1982)

伊平屋岛、伊是名岛、伊江岛、粟国岛、渡名喜岛、久米岛、座间味岛、庆留间岛、阿嘉岛、屋嘉比岛、渡嘉敷岛、濠底岛、宫城岛、伊计岛、津坚岛、久高岛等。冲绳本岛是南北达120公里的细长岛屿，也是列岛中面积最大的一个岛，居住人口占冲绳总人口的90%，达106万多人。岛内的那霸市是冲绳县的首府，全岛的政治、经济、文化中心，人口30万多人。那霸市内东北部的首里，在明治维新以前，是统治冲绳全岛的琉球王朝的王城所在地，明治以后，也曾经是冲绳县厅的所在地。

如今，一般所说的“冲绳”，通常指的是冲绳本岛。其周围的岛屿称为“离岛”。宫古群岛、八重山群岛，或者称为宫古、八重山，或者两群岛总称为“先岛”，含有这些岛屿是在前头远得很的地方的意思。

先岛的宫古群岛，位于冲绳本岛西南300公里的地方。以宫古岛为中心，包括宫古、池间、大神、伊良部、下地、来间、多良间、水纳等8个岛屿。比起冲绳本岛来，偏僻得多，不太产米，人们以种植甘蔗和渔业谋生。主要岛屿宫古岛面积达147.91平方公里，岛内的平良市有3.4万多人，是颇为繁荣的商港。

八重山是在比宫古更遥远的西南部海上的岛屿。北端的石垣岛距离冲绳本岛448公里。然而，八重山西南端的与那国岛，却与台湾十分接近，仅70公里的距离。站在与那国岛的山丘上，晴天还可以看到台湾新高山的山顶。八重山的主岛是石垣岛。明治维新以前，这里有琉球王朝的派出机关，曾统治过琉球的萨摩岛津藩的官员亦常驻该岛。可以说是八重山的政治、文化中心地，现在也仍然作为八重山最大的商港而繁荣发展。在此石垣岛的西南，有竹富岛、小浜岛、黑岛、新城岛、鸠间岛、西表岛、波照间岛、与那国岛等岛屿。其中，西表岛是琉球列岛中仅次于冲绳本岛的第二大岛，面积321平方公里，岛内山峦陡峭，昔时多有

疟疾发生，不太适宜住人，因此长期未得开发。不仅是西表岛，在其他岛屿也由于耕地贫瘠，水源缺乏，风雨袭击等原因，使具有637.54平方公里的八重山群岛只有不到5万的居民。

当今，以上这三个群岛均属冲绳县，分成10市15町28村。

冲绳属亚热带气候。每月平均气温，以那霸为例，4~11月的8个月是摄氏20°以上，12月~3月是摄氏16°以上，完全不见下雪，偶而降霰也成为特大新闻。一年中，四季常青，香蕉、木瓜、甘蔗、榕树、龙舌兰等热带性植物也在县内各地生长。

（二）历史

冲绳的历史，据新里惠二、田港朝昭、金城正笃《冲绳县的历史》的研究，具有自己的特色，在日本的各都道府县历史中，大致由（一）原始、古代，（二）中世，（三）近世，（四）近代、现代构成，可是，冲绳县的历史却由（一）原始，（二）古代（中世），（三）近世，（四）近代、现代构成，即：与日本本土的中世同时代的历史时期，在冲绳不能作为中世看待。从整个历史发展看，冲绳历史比日本本土历史大约迟10世纪或者6世纪，平均约迟8世纪。下面是冲绳与日本本土的历史比较表（转引自新里惠二、田港朝昭、金城正笃《冲绳县的历史》，山川出版社，1982年8月5日2版第5次印刷发行）。

冲绳与日本本土的历史比较

	冲 绳	日本本土
在别国史书中出现	7世纪末~8世纪初	1世纪末~2世纪初
政治统治者的产生	11世纪~12世纪	公元前1世纪
能够推定作为个人而存在的统治者	12世纪末	2世纪中叶
文字的传来与使用	13世纪	5世纪末

佛教的传来	13世纪	6世纪中叶
铁制农具的普及	14世纪	6~7世纪
国土的统一	15世纪初	4世纪末
历制的开始	15世纪	7世纪初
中央集权国家的确立	15世纪~16世纪	7世纪
文学书的编辑	16世纪~17世纪初	8世纪
史书的编辑	17世纪~18世纪	8世纪~10世纪

宫城荣昌氏在《冲绳的历史》●一书中，还按社会组织、统治形式，将冲绳的历史分为：（1）部落时代（从公元前3万年到公元10世纪），各部落由称为“根人”的村长来统治，尚未出现统一的政权。（2）按司时代（公元10世纪至15世纪初），从部落时代的末期开始，出现用武力吞并几个部落的领主，这领主称为按司，按司割据时代称作按司时代。按司之间反复争夺的结果，是尚巴志在1422年（应永29年）统一了冲绳。在尚巴志统一之前，冲绳本岛分为北部、中部、南部的三山，各有山王统治，宫古、八重山也出现各自的统一势力。三山王分别开始与中国有进贡贸易。（3）王国时代（15世纪后半叶至19世纪后半叶），从第二尚氏王朝的尚真王（1477~1526年在位）时代开始，冲绳正式成为中央集权制王国——琉球王国。继续与中国保持进贡贸易。但是，从1609年（庆长14年）被萨摩侵略以后，冲绳受到了萨摩的殖民统治，仅只在名义上维持着琉球王国。（4）县政时代（19世纪末至1945年）；1872年废止琉球王国而设置琉球藩，1879年设置冲绳县，此后，到1945年第二次世界大战结束，是县政时代。（5）美军占领时代（1945~1972年）。（6）复归日本时代（1972

●日本放送出版协会1968年11月26日第1次印刷，1986年4月10日第23次印刷。

年以后)。

(三) 文化

在文化方面,据日本学者外间守善的研究^①,从弥生文化时代(约公元前2世纪至公元2世纪)进入历史时代之后,在冲绳文化中,大陆系文化比南方系文化的比重来得大,而且是经过日本九州而流入的大陆系文化,此后,以此为主流,加入了由日本本土传入的因素、直接由中国传入的因素、从南方诸地域传入的因素等等,形成复合文化。概括地说,冲绳文化的特征是文化的复合性。作为复合性的一个例子,可从冲绳的染织历史中看到。在公元643年左右的《隋书·流求国传》就有织纈做衣的记载。记于15世纪的朝鲜《李朝实录》中也可看到纈衣,向中国明朝朝廷和萨摩藩的主要的贡布也是纈。现在称作宫古上布、八重山上布的麻纺织物,是从相当悠久的古代一直到今天也还在流行的用纈来纺织的衣服。这是因为苧麻是冲绳、宫古、八重山自产的纤维性植物,适宜于做衣服。作为琉球王国发展海外贸易的结果,又从南方输入了芭蕉,因此,从16世纪以来,又出现了纺织芭蕉布,在夏天炎热的冲绳,是十分适合用薄而凉爽的芭蕉布来做衣服的,尤其在萨摩入侵(1609年)以后更盛行起来。芭蕉之后是从中国输入丝绸,从日本输入木棉,用丝绸来制造国王和贵族穿的高级纺织品,而一般人却喜欢木棉。从此,在冲绳的庶民百姓中,夏天穿芭蕉布,冬天喜欢木棉,这就成了普遍的倾向。作为冲绳的著名的纺织品的碎白道花纹布和红型染,虽然是庆长(1596~1614)以前从南方传来,但已经加进了冲绳人的创造,如:与风土相适应的明朗、大方、柔和等,而深含冲绳的洗练和雅趣。从以上苧麻织物、芭蕉布、丝绸、木棉、缟、红型染等的产生和

①《日本民谣大观·南西诸岛的自然、历史、文化》,日本放送出版协会,1989年,东京。

使用，可以看出，冲绳纺织物的色彩决不是单纯的，而是体现了文化的重叠和复合性。这种复合性也表现在美术、工艺、建筑等方面。究其原因，应当可以从北、南、西方向的文化传播中追寻。如果考察冲绳的地理位置，其文化不可能只从一个方向传来，也不可能原封不动地保持着传来时的单纯的形态。实际情况是包含着从北、南、西各个方面传播来的重要因素的“复合文化”。因此，在对冲绳文化的研究中，必须从东亚、东南亚，进而从太平洋文化圈这一广阔的视野来进行。

二、冲绳音乐述要

在琉球群岛的各岛屿中，由自然采集的原始社会向种植稻谷转变的时代，大约是12世纪左右。为了农耕，随着季节的变化而在生活中有年中行事，因而培育了以农耕社会为背景的神歌和艺能，如：感谢农作物的丰收，预祝新的年成丰熟，祝贺远来的补灵，在这些场合产生了神歌和艺能的萌芽。因此，观察艺能发展的状况，首先是在祭神的古代祭祀中出现了艺能的预兆，由此产生村民欢待神的民俗艺能，以此为基础，进而产生高度艺术性的宫廷艺能。所以，外间守善氏对冲绳艺能有如下的分类，即：祭祀艺能、民俗艺能、古典艺能[●]。

同样，以上分类亦适用于冲绳音乐。

（一）祭祀音乐

指的是与祭祀活动有关的音乐。主要有：

1. 诺罗、茨卡萨的祭祀歌

这是在以诺罗、茨卡萨等司祭为主的祭神活动中唱的歌。具有祈告、叙事的性格。包括冲绳群岛的奥摩罗、库尔纳、底卢

●外间守善《<南西诸岛的自然、历史、文化>》、《日本民谣大观 八重山诸岛篇》第4页，日本放送出版协会，1989年，东京。

卢、底卢库库取，宫古群岛的弗萨、尼利、达比、啉西，八重山群岛的康弗茨、阿约等。

奥摩罗，也念作乌姆依。主要是在麦穗祭、麦大祭、稻穗祭、稻谷丰年祭、十五夜祭、采种子等村落祭祀中歌唱。歌唱者是诺罗（参与祭祀者的头领，只能是女性），以及称作根神、年青诺罗、游玩神等的神人（服务于祭祀的人，以女性为主，加上若干男子参加作辅助），他们唱着奥摩罗，向神祈求五谷丰登、村内平安繁荣。

谱例108 《奥摩罗》

Shi yun no yi-yo-wo. no yi-ri-i yo-o nu. no yi ku-wo
 nu. Wa a n no yi-ru-wo nu. te da a no yi-ku-wo n.
 no yi-ka-wo n n. U mo i wen no yi-ku-wo n n. Wa a n no yi-
 no-wo n n. A shi hi wen no yi-na-wo. no yi-yo-wo n o.
 ri vi yon nu yi-ha wo. no yi-no-wo n n. Mimen weno yi na n n.

（田島 利三郎『琉球文学研究』 大正13年）

转引自田島利三郎《琉球文学研究》

库尔纳，是一种祈愿歌。从中世到近世，一部分是由宫廷的闻得大君（参加宫廷祭祀的最高巫女，由国王的姐妹或母亲担任），在参拜山岳时用作神事歌；大部分是用于民间家庭内的祭

祀，比如所谓“旅行祈愿”，是在家里人乘船到中国、日本本土或先岛去的日子，留在家中的妻子、姐妹、母亲，为了祈求家里人旅行平安，在家人出船的当天、第三天、第七天的晚上，与亲戚中的妇女，共同歌唱库尔纳，而求神保佑舟船旅行平安。

谱例109 《正月库尔纳》

J = 60
 mp
 しんがさ — ぬ — はじみ — どり い
 んどし ぬうくりど ぬがしわがじょう
 やどし — みく うきでみ りうまが —
 た まわでみ りうまが — た (たま

转引自杉本信夫《冲绳民谣》第191页，

新日本出版社 1974年 东京

尼利，是宫古的民谣形式。系流传于平良市狩俣、城边町砂川、多良间岛的神歌。为“尼拉”歌唱的意思。“尼拉”指的是海的彼方的乐土，神（祖先神）的居留地。“尼利”是崇奉这种神的歌谣的意思。内容为对引入铁农具的英雄（农业神）赞美，歌唱五谷丰登、子孙繁盛。在狩俣以男性领唱为中心，多良间以两三位男性长老为中心，砂川则以神女为领唱而男女合唱。都是

在祭神时歌唱。表现形式与古谣共通的用对句形式，音数以三、四、五音为基本。

谱例110 《狩侯祖神的尼利》

转引自《冲绳县史・文化・音乐》第27页

阿约，是在采种子祭、丰年祭、求雨等农耕祭仪和旅行祈愿、婚礼、生日祝贺、新屋落成等祝贺仪式中歌唱的八重山祭祀歌谣，曲调缓慢庄重。集体合唱。以重叠使用对语、对句而叙事为基本。农耕仪礼歌的内容，是歌唱从稻谷播种到发芽、生长以至收获为止的生产过程，并祈愿农作物丰收。旅行祈愿及其他场合的歌唱，则具有按言灵信仰（相信言语具有不可思议的力量）来念咒的特点。

谱例111 《角皿》

