

岭南文化知识书系

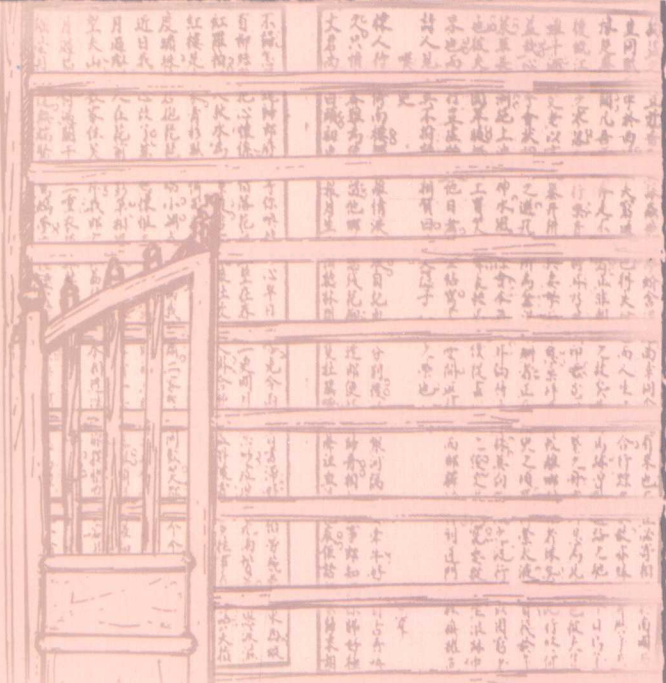
岭南文化知识书系

南音

陈勇新 著

广东人民出版社

岭南文库编辑委员会
广东中华民族文化促进会 合编

岭南文化知识书系

岭南文库编辑委员会 合编
广东中华民族文化促进会

南音

陈勇新 著

广东省出版集团
广东人民出版社
· 广州 ·

图书在版编目(CIP)数据

南音 / 陈勇新著. — 广州: 广东人民出版社, 2009.2
(岭南文化知识书系)

ISBN 978-7-218-06132-0

I. 南… II. 陈… III. 广东南音—简介 IV. J826.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 011452 号

责任编辑	沈展云
封面设计	邦 邦
责任技编	周 杰
出版发行	广东人民出版社
印 刷	台山市人民印刷厂有限公司 (厂址: 台山市北坑工业开发区)
开 本	889 毫米×1194 毫米 1/32
印 张	3.75
插 页	1
字 数	40 千
版 次	2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷
印 数	5000 册
书 号	ISBN 978-7-218-06132-0
定 价	15.00 元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社(020-83795749)联系调换。

【出版社网址: <http://www.gdpph.com> 电子邮箱: sales@gdpph.com

图书营销中心: 020-37579604 37579695】

岭南文化知识书系顾问

(按姓氏笔画为序)

叶选平 杨应彬 杨资元 吴南生
张 磊 张汉青 陈绍基 欧 初
钟阳胜 梁灵光 蔡东士 颜泽贤

岭南文化知识书系编辑委员会

主 编：

朱小丹 岑 桑 (执行)

副主编：

方健宏 陈俊年 朱仲南 黄尚立
王桂科 陈海烈 (执行)

编 委 (按姓氏笔画为序)：

王桂科 方健宏 庄 昭 吕克坚
刘斯翰 朱仲南 朱小丹 李锐锋
岑 桑 辛朝毅 张健人 陈泽泓
陈俊年 陈海烈 沈展云 林 雄
金炳亮 倪俊明 黄尚立

出版说明

岭南文化是中华民族文化中特色鲜明、灿烂多彩、充满生机活力的地域文化，其开发利用已引起社会的重视。对岭南文化丰富内涵的发掘、整理和研究，虽已有《岭南文库》作为成果的载体，但《岭南文库》定位在学术层面，不负有普及职能，且由于编辑方针和体例所限，不能涵盖一些具体而微的岭南文化现象。要将广东建设成为文化大省，必须首先让广大群众对本土文化的内涵有所认识，因此有必要出版一套普及读物来承担这一任务。出版《岭南文化知识书系》的初衷盖出于此。因此，《岭南文化知识书系》可视为《岭南文库》的延伸。

书系采用通俗读物的形式，选题广泛，覆盖面广，力求文字精炼，图文并茂，寓知识性于可读性之中，使之成为群众喜闻乐见的知识丛书。

《岭南文化知识书系》由岭南文库编辑委员会与广东中华民族文化促进会共同策划、编辑，岭南文化知识书系编辑委员会负责具体实施工作，广东人民出版社出版。

岭南文化知识书系编辑部

2004年8月

目 录

引 言	1
一、南音的产生与流传	4
二、南音的内容与风格	10
三、南音的音乐和唱词	21
四、《叹五更》影响深远	29
五、《客途秋恨》的历史公案	38
六、钟德与《今梦曲》	46
七、近现代著名南音艺人	52
八、南音对岭南文化的贡献	74
附 录：南音唱词选	89

引言

提起南音，珠江三角洲地区上了年纪的人大抵知道有一首名曲叫做《客途秋恨》。这首曲被誉为“南音之王”，与招子庸所作的粤讴《吊秋喜》，同称粤调双绝，加上何惠群创作的南音《叹五更》，合称三大名曲。

抗日战争胜利后，笔者住在广州带河路兴光里。有一年观音诞，街口临时搭起一座小竹棚，请盲艺人用扬琴自弹唱南音《观音出世》，一连十几晚。南音除了在神诞演唱，一些俱乐部，或大户人家有喜庆，或粤曲爱好者的“灯笼局”（即“私伙局”。开局时，在门楣上高挂灯笼，欢迎街坊邻里入座。过去有钱人家喜庆宴会，门前必定挂上一对大灯笼，盲艺人应约上门演唱，也称“出灯笼局”），都会请有名气的南音艺人上门演唱。水平一般的艺人，白天敲着一块三四寸长的铜片，发出“叮叮”声，替人占

卜；晚上用左手前臂托着古筝，斜靠在左肩上，腾出左手打檀板，用右手的大拇指、食指、中指边走边弹，招徕主顾。当时有人把这种沿街卖唱的艺人戏称为“数街石”，艺人也把挨家倚门演唱叫“过街留”。过去城乡盛行唱八音，又叫“开口八音”或“大八音”，以穿便装一边伴奏一边清唱传统剧目为特色。据陈卓莹《试论广东曲艺源流》一文介绍，唱八音“日场不一定演出，但夜场演出的时间很长，即上灯后一直演到天亮。所演出的节目为数不限，但到深夜两时后就改唱木鱼、南音，到临近散更又是一出

短戏，这才宣告完场”。至于吸收到粤剧、粤曲里的南音腔调，更是不绝于耳，在二十世纪五十年代之前的广府地区，南音家喻户晓，无处不在。然而很遗憾，对南音这种深入人心的民间说唱，1949年以后，国内却很少有人深入发掘和研究，以致1983年出版的《中国大百科全书·戏曲、曲艺卷》，竟然没有（广东）南音的词条，倒是1985年出版的《中国音乐词典》，有粤语南音的简介。感谢旅美华人学者梁培炽先生，1976年写成《南音

南音與粵謳 之研究

梁培熾著
by
Pui-Chee Leung

舊金山州立大學民族學院亞美研究學系出版
Asian American Studies
School of Ethnic Studies
San Francisco State University
1988

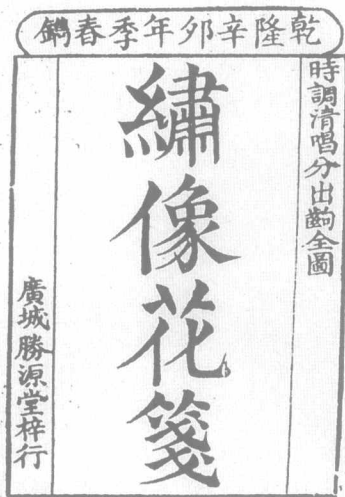
与粤讴之研究》一书，后在友人出资出力帮助下，于1988年由美国旧金山州立大学民族学院亚美研究学系付梓问世。梁培炽先生的案头研究比较深入，令人钦佩，但对南音在民间流传的情况，叙述略嫌不足。特别是中华人民共和国成立后，南音在大陆的活动情况更少。笔者不揣冒昧，将平日留心收集的资料整理成册，以抛砖引玉，更期望通过正在实施的全国非物质文化遗产保护工程，引起对南音的重视和深入调研，挖掘出更详尽的资料，保护这个民间说唱曲种。

一、南音的产生与流传

南音是在木鱼歌、龙舟歌的基础上，吸收潮曲和江浙南词的长处，变化融合而成的民间说唱曲种，形成时间大约在清代乾隆晚期。

木鱼歌，是形成于明万历二十八年（1600）以前的第一个粤语说唱曲种，产生了《花笺记》、《二荷花史》、《珊瑚扇金锁鸳鸯记》等优秀之作。由于盲艺人到处演唱广受欢迎，出版木鱼唱本（俗称木鱼书）的民间书坊应运而生，清初有静净斋、文畬堂、考文堂、会文堂，乾隆年间有广州的胜源堂、攀桂堂、翰经堂，东莞的华翰堂、明秀堂等。

清王朝经过近百年的管治，至乾隆年间，社会经济进入鼎

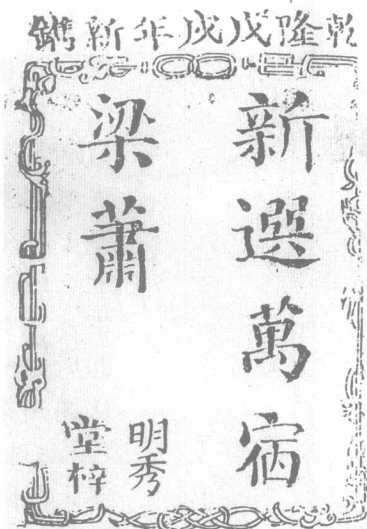

清代乾隆年间广州书坊胜源堂所刻之木鱼书

盛时期。广东因得天独厚的地缘条件，经济更为发达，带动了群众对文化娱乐的强烈需求；于是，在木鱼书的基础上发展出新的曲种龙舟歌，并以顺德为基地，迅速辐射到整个粤语地区。

乾嘉之间，外江班在粤语地区戏剧舞台占上风，唱的是北方戏的梆子腔、汉剧与徽剧的二黄腔、江西的弋阳腔和江浙的昆腔等声腔，说的是外省方言或舞台官话，本地班则要步外江班后尘才能立足。一般百姓看戏听曲，但见“个红个绿，个出个人”，虽热热闹闹却不知所云，他们渴望听到亲切易懂的本地新腔，南音就是在这种背景下产生的。

乾隆初，珠江三角洲不但鱼米丰盈，经济作物如蚕桑、水果、甘蔗、烟草、茶叶等也有长足的发展，为城镇的纺织、制糖、制茶、干果等手工业源源不断地提供原材料，也刺激了原有的冶铸业、陶瓷业的发展，城镇人口迅速膨胀。特别是乾隆二十二年（1757），清政府仅留广州一口对外通商，促进了广州及周边城镇的手工业和商业发展，流动人口不断增加，饮食、娱乐等消费行业

清代乾隆年间东莞书坊
明秀堂所刻之木鱼书

乘势壮大，市面繁荣。广州等地的秦楼楚馆，也像当年南京的秦淮河，夜夜笙歌。

据王书奴编著的《中国娼妓史》介绍，自唐朝至清中叶，中国官妓鼎盛，以后才进入私营娼妓时代。明末清初，广州娼妓之多，排在南京、苏州、杭州、宁波等地之上，以南濠（与今天大新路平行的濠畔街一带）、沙面、谷埠（今沙面西桥附近一带，即后来的陈塘）等临河地带最为集中，还有从扬州来的大、小扬帮。大扬帮故址在河南（今海珠区）福仁里河畔，以后人数越来越多，由陆地迁居船上，叫小扬帮，故广州的风月场以在装饰华丽的花舫上活动为特色。我国的妓女，素以声、色、艺来衡量身价。色即容貌、身形、气质，声与艺是唱曲、奏乐、表演的能力，有的妓女琴棋书画可与文人雅士比美，甚至能吟诗作对，出口成章。历史上的李师师、柳如是、李香君、董小宛等名妓，她们的色艺才情出众，不知倾倒了多少达官贵人、才子名流。据说，风靡一时、振兴南国诗风的“南园五子”欧大任等人举行雅集，也多到南濠。

乾隆晚期，广州风月场的广州帮、扬州帮、潮州帮三足鼎立，各显神通。扬州帮善唱南词，有“书会”的文人为她们编写唱本，“说唱古今书籍，编七字句，坐中开口

弹弦子（唱者兼弹三弦），打横者佐以洋（扬）琴”。艺妓都经过拜师学艺，运腔讲究，特别擅长即景生情，诙谐滑稽，很能吸引人。至于潮州帮所唱的潮曲，本来就是各地歌腔的总汇，无论是唱曲的奏乐的还是撰曲者，不少是来自民间的具有音乐天赋和修养的人。广州帮只唱木鱼和有限的小曲，龙舟歌又不适合妇女演唱，在竞争中自然就相形见绌。为了变被动为主动，她们与经常上门光顾的文人一起，在木鱼、龙舟的基础上，吸收南词和潮曲的长处，“合一炉而共治，几经变化，千锤百炼，于是，在勾栏画舫中便创造出一种粤调说唱新声——南音”。

这种粤语说唱新声起初没有专门的名称，仍笼统叫做“木鱼歌”，或叫“扬州”（南音吸收了扬州帮所唱南词的某些特点），或称“广腔”。《客途秋恨》原作者是叶瑞伯（原名廷瑞），他的堂兄廷勋作有一组“广州西关竹枝词”，其中一首：“东邻西舍月当楼，多少良宵狎冶游。银甲冰弦挑拨处，风流人解爱扬州。”另一首：“金碧交辉映水窗，月台邀月枕珠江。夜阑欵乃渔家曲，不是潮腔是广腔。”就有“扬州”、“广腔”的称谓。后来，因为这种新声全部以广州话入腔，为了与戏剧的舞台官话（北音）相区别而改称“南音”。

南音有固定的节拍，音乐性比木鱼、龙舟强。伴奏方面，除扬琴外，加入洞箫、椰胡、琵琶等丝竹乐器，有起板和过门，比南词更紧凑。唱腔有慢板、中板、流水板等板式，文辞比较讲究，标志着粤语说唱已发展到成熟阶段。

南音一出，很快就从妓寨流向民间。原来以唱木鱼为生的盲艺人，纷纷学唱新声，把常唱的曲目如《观音出世》、《蔡中兴修整洛阳桥》、《背解红罗》、《玉葵宝扇》等改用南音演唱。不过，他们为了适应演唱的流动性，多数仍以小型古筝自弹唱。随着南音普及到粤语地区，曾一时之盛的木鱼歌，已难保持往日的风光。辛亥革命前后，本地班加快了粤语化步伐，以广州话唱念为主的现代粤剧初步形成，南音也被吸收为粤剧的曲牌。有人把这种南音称为“舞台南音”，把最初产生于珠江花舫的南音叫做“妓寨南音”，而把失明艺人演唱的南音称作“瞽（音古）目南音”或“地水南音”（失明艺人多兼占卦算命，地水是卦名，故名）。

福建也有一种叫南音的民间音乐，又称“南曲”、“南管”、“南乐”、“弦管”，发源于福建泉州，流行于晋江、龙溪地区以及厦门市和台湾省。是唐代大曲中的“遍”、“破”等宫廷演奏的音乐传入福建以后，与

闽南地区的民间音乐、戏曲音乐互相渗透、融合而发展形成的。福建南音由指、谱、曲三大部分组成：指，即指套，是一种有词、有谱、有琵琶弹奏指法的套曲，多作为器乐演奏；谱，是一种标题性的器乐演奏套曲；曲，即散曲，是一种以乐器伴奏的歌曲。

由此可见，福建南音是历史悠久、以器乐演奏为主、兼有唱曲的乐种，与我们这里所说的“南音”完全是两码事，同名而已。为避免张冠李戴，有人把粤语说唱南音称为“广东南音”。

二、南音的内容与风格

符公望在《龙舟和南音》一文中说：“南音多数是读书人——士大夫或其帮闲的作品，文绉绉的。多半是风花雪月、蝴蝶鸳鸯的内容，不然就把民间传说或历史事件改作，放进封建训诲做主题，坊间的木刻本大半是这类作品。”

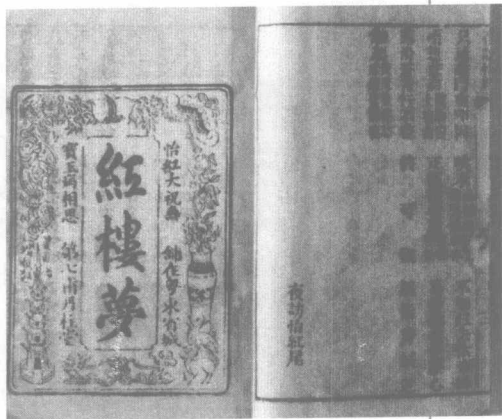
这段话概括了部分南音的内容和风格。上文说过，南音产生于珠江花舫，是文人与妓女共同创造的新歌体。唐代有个现在看来可笑的规定：凡新科进士必定参加“曲江会”。大宴于长安曲江亭之后，被装进袋子，里面有围障、酒器、钱帛和录事（妓女）。一行浩浩荡荡行进街市，遇有适宜饮宴的地方，就摆开同饮。一般百姓碰到这支队伍，必须停止正在进行的饮宴娱乐活动，以示回避。新进士出尽风头，自然以此为荣。有了这个开头，历代文人不以狎妓为耻，反以涉足花街柳巷为风流逸事，是身份的象征。因

此，现代读者不必奇怪，为什么历史上有的著名诗人、学士，甚至皇帝老子也要夜宿青楼。在这样的背景下，光顾妓寨的文人，自然是踌躇满志、春风得意之辈，出自他们手中的诗词，字斟句酌，以显示自己的才华。清代文人参与南音制作，又怎能摆脱这种习气呢！故内容多以“风花雪月、蝴蝶鸳鸯”为主，风格是“文绉绉的”。笔者以为，这部分南音，不妨叫做“文人南音”。

“文人南音”的内容大体可分几类。

一类与青楼生活有关。钟情于青楼姑娘，又不能结成连理，只好倾诉无尽的思念，如《客途秋恨》、《痴云》；或男女一方早逝，一边祭奠一边追忆往事，寄托哀思，如《男烧衣》、《女烧衣》。至于何惠群所作的《叹五更》，则是写一名痴情妓女的不幸身世和内心痛苦，通过更鼓的转换，推进人物情绪的发展，抒发人物对负心郎的思念、追忆以至指斥，寄寓作者对青楼姐妹的同情。

另一类是把文人笔下的小说故事改编成南音。如南音《红楼梦》，

丹桂堂刊刻的南音《红楼梦》