

福建文化丛书

王耀华 著

福建传统音乐



福建人民出版社

福建传统音乐

王耀华著

福建人民出版社

福建传统音乐

FUJIAN CHUAN TONG YINYUN

王耀华著

出版发行/福建人民出版社

地址：中国福州市东水路 76 号（邮码：350001）

电话（Tel）：(0591) 7561814、7536862

传真（FAX）：(0591) 7552086、7538936

印刷/：福建地质印刷厂

开本 850×1168mm 1/32 11.875 印张 4 插页

2000 年 9 月福州第 1 版第 1 次印刷 印数 1—1000 册

ISBN 7—211—02192—6/G · 1475 定价：19.60 元

总序

何少川

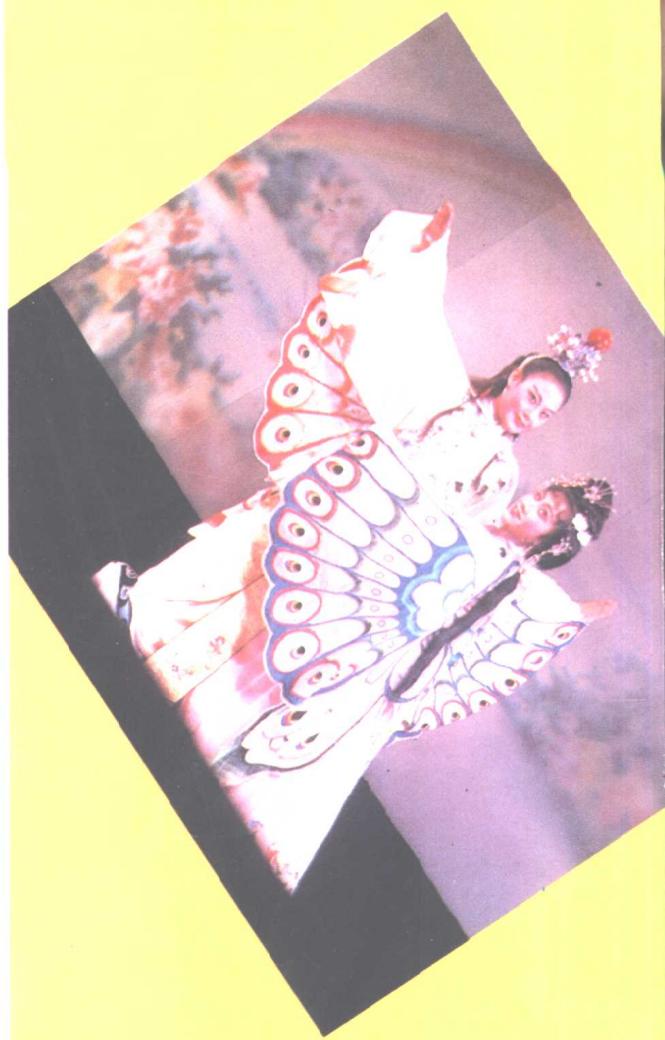
《福建文化丛书》终于陆续付梓，与广大读者见面了。

福建历史悠久，文化璀璨。早在五千年前，先民们就在祖国东南这块美丽富饶的土地上生息繁衍，并创造了可与黄河中下游的仰韶文化、长江中下游的河姆渡文化相媲美的昙石山文化。特殊而优越的地理条件和复杂而丰富的历史环境哺育出来的福建文化，具有鲜明的中华民族文化的风格和独特的地域色彩。福建三面环山，山川阻隔，使它在中国早期的历史上较中原和长江中下游落后。至西晋南北朝，北方烽烟不断，相对稳定的福建吸引中原汉人纷纷入闽，形成“衣冠南渡，八姓入闽”的高潮。唐以后福建经济文化渐次发展起来。而福建东南面向大海，海上交通发达，使它远在东汉初年之前就成为海上联系的纽带。五代时，福州成了“控东瓯而引南粤”的海市。至南宋和元代，泉州成了世界著名的东方大港和“海上丝绸之路”的起点。因此，福建文化在承袭和发展中原优秀文化的同时，受到海外文化的影响和撞击，而独树一帜。

诸如戏剧、音乐、刻书印刷、陶瓷工艺、茶艺、民俗、方言等具有浓烈的地方色彩，不但在中国文化史上占有重要一席之地，其中还特别深刻地影响着台湾及港澳地区，而且超越时空辐射到东南亚及日本、朝鲜乃至世界诸国，成为人类共同的精神财富。

以历史唯物主义为指导，广采百家之言，对福建文化迄今为止研究成果中的合理部分，在进一步研究的基础上分类编撰出版，系统地向读者介绍。这对弘扬中华民族文化和优良传统，推进福建文化研究，繁荣文化事业，同时对让世界了解福建，福建走向世界，促进福建社会主义物质文明和精神文明建设，将是一件非常有意义的事。《福建文化丛书》篇幅浩瀚，内容涉及政治、思想、科技、文艺、工艺、民俗、特产、宗教、闽台关系、中外文化交流等等。它以传统学科为单元，各门类独立成册，每一分册既融会贯通某一学科的史论著述，又遥相呼应构成丛书的有机整体，从微观和宏观的结合上反映了福建区域文化的全貌、源流和特点。整套丛书是福建区域文化的精炼缩影，又堪称福建文化研究的集大成。丛书的出版是福建文化事业基础工程的一项建设，也是出版事业的一项丰硕成果，值得庆贺！

《福建文化丛书》的出版，花费众多领导、专家、学者和出版工作者的心血，向他们表示衷心的感谢！



责任编辑 许树基
封面设计 米偏石

目 录

总 序	何少川	(1)
第一章 福建传统音乐素描			(1)
第一节 民俗型传统音乐 (1)			
1. 山歌 (2)	2. 唱诗 (3)	3. 渔歌 (3)	4. 小调 (4)
5. 舞歌 (5)	6. 习俗歌曲 (5)	7. 儿歌 (6)	8. 生活音调 (7)
9. 劳动号子 (7)	10. 宗教音乐 (9)		
第二节 乐种——雅集型传统音乐 (12)			
1. 福建南音 (12)	2. 福州十番 (14)	3. 福州斗堂禅和曲 (16)	
4. 闽西十班 (18)	5. 莆仙十音 (20)	6. 古琴音乐 (22)	7.
闽南等派 (25)			
第三节 剧场型传统音乐 (27)			
一、曲艺音乐	1. 锦歌 (28)	2. 南词 (29)	3. 评话 (30)
4. 板鼓咚 (32)	5. 竹板歌 (33)	二、戏曲音乐	1. 闽剧 (33)
2. 芜剧 (35)	3. 莆仙戏 (37)	4. 梨园戏 (39)	5. 高甲戏 (41)

第四节 音乐会型的传统音乐	(43)
第五节 传统音乐的继承和发展	(46)
第二章 福建地理与福建音乐 (50)
第一节 特殊的地理环境与古代音乐博物馆	(50)
一、历时性：春秋战国以来的音乐遗踪	(51)
二、共时性：国内外音乐品种和音乐现象的共存	(54)
第二节 地形地貌与福建音乐的地理区划	(57)
一、沿海平原音乐文化区	(57)
二、山地音乐文化区	(58)
三、丘陵过渡性音乐文化区	(59)
第三节 福建音乐文化对台湾音乐的影响	(60)
一、歌仔戏与芗剧	(60)
二、南管	(62)
三、民间歌曲	(64)
第四节 海上交通与福建音乐文化的延伸	(66)
一、福建传统音乐在东南亚	(67)
二、福建音乐对日本冲绳音乐的影响	(71)
三、关于日本长崎的“明清乐”	(80)
第三章 福建方言与福建音乐 (84)
第一节 福建方言区划与福建音乐文化区的划分	(84)
一、闽东区	(86)
二、闽南区	(87)
三、莆仙区	(95)
四、闽中区	(97)
五、闽北区	(102)
六、闽西区	(105)
七、闽西北区	(109)
第二节 福建方言的声调与福建音乐的旋法特征	(114)
一、闽西客家方言声调与闽西客家山歌	(114)
二、闽中方言的调类、调值与闽中山歌	(119)
三、闽南儿歌的方言声调与闽南音乐	(122)
第四章 理学与福建音乐 (130)
第一节 福建历代音乐论著	(130)
一、陈旸《乐书》	(130)
二、蔡元定《律吕新书》《燕乐原辩》	

- (132) 三、宋代闽人参与制定宫廷雅乐活动及著作 (136) 四、余载《韶舞九成乐补》(137) 五、杨表正《重修真传琴谱》(140)
六、李文利《大乐律吕元声》《律吕考注》(142) 七、李文察《乐书》十九卷 (144) 八、姚旅《露书》(146) 九、祝桐君《与古斋琴谱》(147) 十、林霁秋《泉南指谱重编》(148)

第二节 朱熹的音乐思想 (151)

第三节 理学对福建音乐发展的影响 (158)

- 一、“存天理，灭人欲”与禁戏 (158) 二、以“明道”为目的的音乐教育观和“诗教”(162) 三、关于以理为主、情理交融的音乐观 (163)

第四节 福建音乐文化中的反理学思想 (165)

- 一、李贽“童心说”和“吟其心”说 (166) 二、与禁戏相对立的福建民间戏曲、音乐 (169)

第五章 福建民俗与福建音乐 (177)

第一节 福建汉族民俗及其音乐 (179)

- 一、民俗与民俗音乐体裁形式 (一) 贺年诗 (179) (二) 元宵歌舞 (180) (三) 祈福习俗歌曲 (183) (四) 端午龙船歌 (186) (五) 南音的“祭郎君”和“祀先贤”(192) (六) 哀思歌乐 (193) 二、民俗与乐器、乐曲、音乐风格 (一) 民俗与乐器 (196) (二) 民俗与乐曲 (198) (三) 民俗与音乐风格 (200)

第二节 福建畲族民俗及其音乐 (203)

- 一、福建畲族歌俗 1. 陪客歌俗 (204) 2. 节庆歌俗 (205) 3. 婚嫁歌俗 (206) 4. 祭祖歌 (208) 5. 祭祀歌舞 (209) 二、畲族民俗音乐所反映的民族心理特征 1. 弱势文化的矛盾二重心理 (210) 2. 好学上进的求知心理 (212) 3. 向往自由的心理

(213) 4. 宗教崇拜心理 (213)

第六章 宗教、信仰与福建音乐 (216)

第一节 与宗教、信仰相关的音乐体裁 (217)

(一) 与宗教相关的音乐体裁 1. 佛教法事音乐 (217) 2. 道教法事音乐 (220) 3. 宗教戏曲 (221) 4. 曲艺音乐的“劝善歌” (225) 5. 与宗教相关的歌舞 (226) (二) 与民间信仰相关的音乐体裁 1. 三教音乐 (227) 2. 妈祖信仰的音乐舞蹈 (229) 3. 厦门马祖婆信仰音乐 (229) 4. 陈靖姑信仰的舞蹈、戏曲 (230) 5. 戏神信仰的戏曲 (231) 6. 其他民间信仰音乐 (232)

第二节 宗教信仰音乐的民俗化与神秘化 (233)

一、宗教信仰音乐的民俗化 (233) 二、宗教信仰音乐的神秘化 (242)

第七章 福建文学与福建音乐 (249)

第一节 口传文学与福建音乐 (249)

一、口传文学的即兴性与福建民间音乐曲调的变易关系 1. 地域性变易 (250) 2. 内容性变易 (252) 3. 形式性变易 (253) 4. 审美性变易 (254) 二、方言俗语与福建民间音乐曲调的地方风格 (260)

第二节 文人创作与福建音乐 (266)

一、词调音乐 (266) 二、琴歌 (273)

第八章 福建戏曲与福建传统音乐 (286)

第一节 福建民间音乐的戏曲化 (286)

一、民间音乐的戏剧性 (287) 二、民间音乐的性格化 (295)

第二节 戏曲音乐的民俗化 (299)

第九章 福建传统音乐源流探寻 (305)

第一节 闽西客家山歌音调考源 (305)

- 一、客家山歌音调概貌 (305) (一) 微类色彩 (307) (二) 羽类色彩 (308) (三) 宫类色彩 (309) 二、从比较中探寻闽西客家山歌音调的渊源 (一) 微类色彩探源 (309) (二) 羽类色彩探源 (316) (三) 宫类色彩探源 (321) 三、结语 (323)

第二节 福建南音音乐型态考辩 (323)

- 一、“揢柏”与唐代的“打揢” (324) 二、乐器形制 1. 琵琶 (324) 2. 二弦 (325) 3. 洞箫 (325) 4. 三弦 (325) 5. 拍板 (326) 三、腔韵 (326) 四、管门 (327)

第三节 莆仙音乐追踪 (327)

- 一、从刘克庄诗作看宋代莆仙戏曲 (327) (一) 戏曲活动 (328) (二) 剧目内容 (328) (三) 表演艺术 (329) (四) 音乐 (330) 二、莆仙戏音乐与宋元南戏 (332) (一) 唱腔曲牌 (332) (二) 伴奏形式 (351)

第四节 福建音乐对外来音乐的吸收与融合 (352)

- 一、福建音乐对外来音乐的吸收 (352) 二、福建音乐对外来音乐的融合变化和发展 (355)

附录 主要参考文献

第一章 福建传统音乐素描

人们常说，福建是艺术之乡，戏曲之乡，同时也是音乐之乡。在这 12 万平方公里土地上孕育发展的地方音乐，就像朵朵奇葩，闪烁着八闽人情风俗的异彩，伴随着人民的生活，抒发着人们心中的喜怒哀乐。据不完全统计，全省仅传统音乐形式就有 140 余种。如果“以参与艺术活动者身在其中的社会结构情况及其活动方式的社会影响情况为原则”，“探讨传统音乐在当代生活中的命运和趋向”^①，则可分为四种类型，即：民俗型、乐种——雅集型、剧场型、音乐会型^②。如从文化学多视角的高度鸟瞰福建地方音乐，我们便可领略在福建这片丰富多彩的文化圈地里，呈现出地方音乐以多种方式传承的音乐文化景观。

第一节 民俗型传统音乐

民俗型传统音乐，指的是“现存的、在一定民间生活风俗习

惯或劳动生活中保存着的音乐”^⑧。其中包括：山歌、唱诗、渔歌、舞歌、习俗歌曲、儿歌、小调、生活音调、劳动号子、宗教音乐等。

1. 山歌

山歌是劳动人民在山间野外抒发内心感情的一种抒情小曲。在号称“东南山国”的福建，全省丘陵山地占总面积的85%以上。昔时，山区人民有所谓“上山不离刀，开口不离歌”的说法，唱山歌成为他们生活中不可或缺的内容。福建山歌不仅数量繁多，而且种类丰富，各具异彩。

闽西山歌。闽西山歌不仅有历代人民生活状况真实写照的“苦情歌”、“不平歌”、“爱情歌”，而且有各具音调特色的客家山歌、龙岩山歌、连城山歌等。

锁歌。广泛流传于闽北各地的锁歌，以问句为“锁”，答句为“开”，一问一答，相互对唱，寓意于要用智慧的钥匙，才能打开知识的门户。

刀花山歌。刀花山歌是以柴刀、竹扁担互击伴奏的山歌演唱形式。流传于闽北武夷山市一带。一群人上山、下山，大家齐打、齐唱，借以抒情，情绪轻松欢快；两群人在山上相遇，敲起刀花，相对而歌，互问互答，显得热烈紧凑。

驮柴山歌。由南平峡阳一带驮柴工人演唱的驮柴山歌，在山歌的基础上，吸收了沉稳前进的脚步节奏，显得深沉有力。

油茶谣。油茶谣是浦城茶区人民在油茶丰收季节的歌唱，音调充满活力，节奏丰富多变，曲中穿插模仿锣鼓音响的衬词衬字，生动地表达了人们丰收的喜悦。

沙罗带。流行于福安、宁德一带的沙罗带，因唱词中经常插

以衬字“沙罗带”而得名，节奏明快，音调开朗，情绪风趣乐观。

茶歌。安溪、永春一带的茶歌，则是茶农在茶山上抒发内心感情的抒情小曲。

褒歌。褒歌是流行于漳州一带的民歌对唱形式。青年男女之间，常以歌褒扬对方，表达互相爱慕的感情。

此外，尤溪的挑歌沙诗、闽北客家山歌、闽中山歌、莆仙山歌、闽南华安的永福调、双糕仔调、高石调、金山调、仙都山歌，以及南靖、平和、云霄、诏安、德化、大田等地的山歌，都各具特色。

2. 唱诗

唱诗是普遍流行于闽东各县的畲族民间歌唱形式。主要演唱形式是对唱，俗称“盘答”，即由双方相互盘问对答，因此，也叫“盘诗”。一般程序是：先唱挑战诗，对方接以应盘诗，继则开始古人名或天文地理、花草鸟兽等多种内容的盘答。如果时间过迟，双方又势均力敌，胜负难分，可盘和诗。若有一方不肯和，则以诗示意，继续对垒，激战通宵。

由于盘诗通俗易懂，所以，深受群众喜爱。牧童、樵夫、农民、学生、店员、家庭妇女，识字者或文盲，均可参加，并能从中学习文学、历史和自然知识。

闽东地域广阔，地形复杂，唱诗因地区、语言、内容、感情、时代等方面的差异，形成了多种不同的曲调，如：永泰的《离别诗》、寿宁的《长年诗》、宁德的《姑嫂盘答》、柘荣的《守寡诗》、福清的《十二月花》等。

3. 渔歌

渔歌，是沿海渔民的歌唱，尤以闽东和闽东北沿海各县为多。

内容有直接歌唱海上生活的，如《海上船歌》、《驶船引路歌》等；有反映渔业生产的，如《鱼名歌》、《疍民讨海歌》等；有表达渔民对现实生活感受的，如《渔村一片新气象》、《渔家乐事多》等；有表现爱情生活的，如《疍民情歌》等。

渔歌曲调较为多样，或则是旋律进行与语言音调紧相联系、具有吟诵特点的朗诵调；或则是节奏自由悠长，音调悠扬宽广，近于山歌的吟咏；或则是节奏较为规整、结构较为匀称、旋律性较强的歌唱；有的则直接配合劳动而歌唱，节奏性较强、旋律有浓郁的生活气息。

4. 小调

小调是人民群众在日常生活中歌唱的抒情小曲。从曲调来源和音调特点看，福建小调大致可分为本地和外来两大部分。

本地小调，是福建人民在长期的社会生活中产生的小调歌曲，在传情达意的方式上，音调、节奏、调式以及曲调发展手法等方面，都具有较为鲜明的地方特点。例如反映昔时长工痛苦生活的《长工歌》，在福建泉州、永泰、平潭、清流等地，不下数十种，它们各具特色。再如，泉州《灯红歌》、《王大姐》，宁化《十送郎》，永安《更里歌》等，均为具有代表性意义的本地小调。

外来小调指的是由北方各省、尤其是邻省江西、浙江传入的小调歌曲，例如《大补缸》、《瓜子仁》、《卖花钱》、《红绣鞋》、《扬州调》、《赏月光》、《鲜花调》等等。其中的某些外来小调，在长期的传唱过程中，与福建各地人民的语言、风俗习惯、思想感情相结合，已成为当地人民喜闻乐见、富有地方特色的小调歌曲。源于《凤阳花鼓》曲调而进行变化的福州的《真鸟仔》和用《苏武牧羊》曲调填词改造的泉州的《父母主意嫁番客》，就是外来小

调地方化的典型例子。

5. 舞歌

舞歌，指的是伴随着民间舞蹈而演唱的歌曲。

在福建各地，逢年过节，人们常以歌舞作为喜庆活动的内容。据调查，福建的民间歌舞和舞蹈有 130 多种，按其名称，大致可分：

- (1) 灯——包括采茶灯、踩马灯、船灯、九莲灯、龙灯、搓伞看花灯、九狮灯等；
- (2) 鼓——有打花鼓、大车鼓、跳鼓、大鼓凉伞等；
- (3) 舞——藤牌舞、彩球舞、钱鼓舞、拍胸舞、茉莉花舞、畲族婚礼舞等。此外，尚有孩儿戏蚌、哑子背疯、火鼎公火鼎婆以及与宗教有关的跳海青、跳傩等。

福建民间歌舞、舞蹈的音乐大致有如下四种类型：(1) 采用本省地方戏曲音乐的，如：彩球舞、打花鼓、大车鼓等。(2) 采用民间小调的，如：茉莉花舞、踩马灯、船灯等。(3) 采用民间器乐曲及锣鼓点的，如：大鼓凉伞、龙灯等。(4) 采用宗教音乐的，如：九莲灯、跳海青等。这些歌舞、舞蹈音乐均具有节奏鲜明以及与舞蹈情绪、情节变化相适应的音乐变化的特点，音乐与舞蹈相辅相成，相得益彰。

6. 习俗歌曲

由于经济、政治、文化、历史等社会背景的不同及地理环境的差异，各地的风俗习惯便千差万别，纷呈特色。千百年来，人民群众往往通过一定的风俗习惯来寄托思想情绪，表达意志和愿望，并以此体现各自的区域文化特征。因此，反映这些风俗习惯的各种习俗歌曲，也就成了人民群众抒发思想感情的一种重要形

式。

福建的习俗歌曲主要有：龙船歌、洗佛歌等。

龙船歌，是每年端午节以悼念屈原为内容的龙舟竞渡活动中的歌唱。福建龙船歌以云霄县上窖、荷步两地的龙船歌最为出色，每年竞渡之前，均举行献江仪式，由舵手挥舞红旗，领唱《龙船歌》、《献江歌》、《辞江歌》、《尝酒歌》，一唱众和，甚为壮观。

此外，亦有与悼祭屈原无关的龙船歌。如：诏安《龙船歌》，是每年四月初当地群众举行灯会时的歌唱。仙游《龙鼓诗》，是仙游枫亭人民为悼念宋末宰相陆秀夫而于每年三月三日所唱的歌。

洗佛歌是在洗佛习俗过程中所演唱的歌。昔时，每年农历四月初八，诏安、东山、云霄一带视之为“洗佛日”，各家均案供佛像，焚香礼拜，用香水浇佛身，以祈求“去祸消灾，人丁兴旺”。此时，以洗佛为生的二三艺人，一人背佛像，一人拿鼓，一人拿小钹，沿门而歌。其内容并不限于洗佛，有通过十二个月花开花落来描述四时景色，寄托对美好生活向往的，也有用水果名作序引来叙述古代人物事迹的。其曲调取自小调歌曲、戏曲音乐，并按内容需要和自己的艺术趣味、审美习惯进行变化改造，创造了别具一格的洗佛歌唱腔。

此外，各地尚有女子出嫁时唱的《哭嫁歌》，表达驱邪除恶愿望的《秋歌》（建瓯），《祭歌》（武夷山），闽东疍民春节唱的《贺年诗》等。

7. 儿歌

儿歌，是由儿童自己演唱或是为儿童而演唱的歌曲。前者包括游戏歌和童谣，后者有摇篮曲、洗澡歌等。

福建儿歌分布比较广泛，几乎各个市、县、乡、村均有，其