

2014年浙江省哲学社会科学规划课题(14NDJC055YB)

谭啸 著

非物质文化遗产研究与保护丛书

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

非遗保护与

遂昌

昆曲十番研究

苏州大学出版社
Soochow University Press

2014年浙江省哲学社会科学规划课题(14NDJC055YB)

谭啸 著

苏州大学出版社
Soochow University Press

● 非物质文化遗产研究与保护丛书

FEIWUZHI WENHUA YICHAN YANJIU YU BAOHU CONGSHU

非遗保护与

昆曲十番研究

逐昌

图书在版编目(CIP)数据

非遗保护与遂昌昆曲十番研究 / 谭啸著. —苏州:
苏州大学出版社, 2015. 12
(非物质文化遗产研究与保护丛书)
2014 年浙江省哲学社会科学规划课题: 14NDJC055YB
ISBN 978-7-5672-1647-1

I. ①非… II. ①谭… III. ①昆曲—研究—遂昌县
IV. ①J825. 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 313873 号

非遗保护与遂昌昆曲十番研究

谭 啸 著

责任编辑 李 敏 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市十梓街 1 号 邮编: 215006)

苏州工业园区美柯乐制版印务有限责任公司印装

(地址: 苏州工业园区娄葑镇东兴路 7-1 号 邮编: 215021)

开本 700 mm×1 000 mm 1/16 印张 13.75 字数 195 千

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-1647-1 定价: 38.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

序 言

在广袤无垠的中国土地上,受山川湖海河流、人群居住环境、生产生活方式、思想观念信仰、语言风俗审美等因素的影响而逐步形成起来的,具有稳定性、民族性、传承性、象征性等标识的地域文化,建构成了中华民族的传统文化。她不仅包括弥足珍贵的物质文化,也蕴含着璀璨夺目的非物质文化遗产。她源远流长、样式繁多;她内涵丰富、意蕴幽深;她生生不息、薪火传承,她汇集成中华民族五千年文化大河的奔腾不息与传奇故事。她如涓涓细流浇灌我们的心田、浸润我们的肺腑、荡涤世间尘埃;她如春风化雨滋养我国的文化;她是新时代文化创造的源泉。

音乐作为人类精神文化的体现,她赋予了我们美妙的遐想,震撼着我们多感的心灵,历来都是人格修养的良方妙药,彰显出人类文明的有序化时态。区域音乐作为中华民族文化的精神标识,她反映着民族群体性格,滋养着民族文化土壤,孕育着民族发展动力,保留了民族历史记忆;她是民族智慧的结晶,是各民族进行交流的情感桥梁和精神纽带,更是民族文化发展历史的“活态”见证;她是民族文化选择的结果,是民族个性和审美习性的感性显现;她承载着中华民族优秀传统文化的因子,彰显着不同文化的魅力与价值。因此,保护、传承和发展好音乐文化遗产,就是继承与弘扬传统文化,就是维护我们的精神家园;就是延续民族文化的生命力,就是激发民族文化的创造力。同时,弘扬优秀的音乐文化对于塑造民族文化品牌,打造地方特色,提升国家“文化软实力”和“综合国力”,必将产生重要意义。

遂昌昆曲十番是中华文化中极具特色的一种音乐存在形式。她起源于明代,距今已有 200 余年的历史。她是各地十番中较为独特的一支,其演奏曲目并非民间小曲,也非锣鼓乐曲,而是具有古朴典雅气质的南昆名剧曲牌、套曲。她在发展中也吸收了“金昆”的内容,并且以人声伴唱,反映着遂昌的民俗风情、社会意识、价值取向和审美追求等,形成了与众不同的风格特征。21 世纪以来,随着数字媒体的快速发展,人们的审美追求、价值取向、文化观念等都发生了转变,致使民间流传了几百年的昆曲十番濒临消亡。在现代化、城市化日渐加速的过程中,我们也该清醒地意识到:任何更新太快、丧失边界的事物是可怕的,她给本土文化带来了冲击,有着失去本位的危险。

本书的作者丽水职业技术学院的谭啸老师,以敏锐的学术视角,将研究对象锁定为国家级非物质文化遗产项目——遂昌昆曲十番。在追踪、查证大量历史文献,深入民间广泛调查掌握第一手资料的基础上立论,运用文化遗产保护理念,综合民族音乐学、文化地理学、社会学以及音乐分析等方法,坚持理论与实践相结合、历史与逻辑相统一,将遂昌昆曲十番置于遂昌特定的社会人文环境和非物质文化遗产保护的背景中加以研究,对其形成的社会政治、经济和文化背景,乐曲形式的生成、发展与变迁,传承艺人相互之间的联系,传播、传承过程中的相互借鉴、吸收、影响等做了深入的挖掘开垦;对其表演现象、乐器与器乐、唱腔音乐、场合范围、个体音乐实践等作了细致的分析考察;对其生态现状、面临的困境、创新与传承等做了动态的梳理解读;还将其与佛山十番、海南八音器乐、茶亭十番等进行横向的比较研究,全面勾勒了遂昌昆曲十番的来龙去脉,图文并茂地展示了遂昌昆曲十番的内在神韵。同时,为进一步推进遂昌昆曲十番的理论研究和传承实践提供了基础资料和鲜活素材,显示出作者的文化自觉,也能呼吁更多的人参与到保护民间文化遗产的行列中来。

总而言之,非物质文化遗产保护和传承需要集结多方面的社会力量,需要持续不断的实践操行。弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言

中说：“希望人们不要把他看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……”

在此，愿谭啸的《非遗保护与遂昌昆曲十番研究》如源头活水，吸引更多的研究者、诠释者、表演者，共同续写遂昌昆曲十番的绚丽篇章。

杨和平

2015年10月于浙江师范大学

目 录

绪 论	(001)
第一章 遂昌生态特征与人文背景	(006)
第一节 遂昌生态特征	(007)
第二节 遂昌人文背景	(012)
第二章 遂昌昆曲十番的渊源与发展	(019)
第一节 遂昌昆曲十番的渊源	(019)
第二节 遂昌昆曲十番的发展	(040)
第三章 遂昌昆曲十番的曲目与曲牌	(051)
第一节 遂昌昆曲十番的曲目	(051)
第二节 遂昌昆曲十番的曲牌	(065)
第四章 遂昌昆曲十番的乐队与作品	(106)
第一节 遂昌昆曲十番的乐队	(106)
第二节 遂昌昆曲十番的作品	(119)
第五章 遂昌昆曲十番的音乐与传承	(136)
第一节 遂昌昆曲十番的音乐	(136)
第二节 遂昌昆曲十番的传承	(148)
第六章 遂昌昆曲十番与其他十番比较	(159)
第一节 遂昌昆曲十番与省内十番比较	(159)

第二节 遂昌昆曲十番与省外十番比较	(179)
第七章 遂昌昆曲十番的特征与价值	(187)
第一节 遂昌昆曲十番的艺术特征	(188)
第二节 遂昌昆曲十番的价值考量	(194)
第八章 遂昌昆曲十番的现状与发展策略	(196)
第一节 遂昌昆曲十番的活态现状	(196)
第二节 遂昌昆曲十番的发展策略	(199)
结语：让遂昌昆曲十番在新时代发出灿烂的光芒	(202)
参考文献	(205)
后记	(208)

绪 论

我国是有着悠久历史、灿烂文化的世界文明古国之一。勤劳勇敢的先民凭着非凡的创造力和智慧创造了形式蔚为壮观、内涵博大精深、历史源远流长、世代薪火相传的文化样式,既包括值得珍视的物质文化遗产,也涵盖弥足珍贵的非物质文化遗产。这些文化遗产映现着历史的记忆,陶冶着民族的性情,滋养着文化的土壤,孕育着发展的动力;它们是先民智慧的结晶、文化交流的纽带、民族习性的显现、精神文化的标识。它们不仅承载着民族文化的固有基质,而且还彰显出民族文化的独特魅力。

作为非物质文化遗产的一大类别,传统(民间)音乐是当地民众在漫长的历史发展中伴随着劳动生产生活实践,逐渐形成的具有浓厚区域文化色彩的音乐种类的概称。中华民族辽阔的疆域、多元的民族和悠久的历史共同铸就了多样、丰富的传统音乐文化样式,它们是民族智慧的标识,是民族文化的象征,也是构成日常生活的重要部分;它们往往反映着特定时代、特定地域的民俗风情、社会意识、价值取向和审美追求。传统民间音乐的特点主要体现为四个方面。第一,它并不是一种纯粹的、独立的艺术形式,而是在世代传承中依托于劳动、宗教祭祀、婚丧嫁娶等活动而存在,成为具有广泛社会学意义的价值体系。它不仅与广大民众的生产实践有着“剪不断、理还乱”的内在联系,而且还与当地的宗教信仰、生活习性密切关联,彰显着整体的音乐认知观和人生世界观。这些观念展现了鲜活的“生活世界”,让人们在获得音乐享受的同时,还可以获得其他社会知识。第二,民间乐手的专业知识和技能往往是在父母、师傅、同

伴那里通过“口传心授”习得的。所谓“口传心授”，就是通过口耳来传其形，又以内心领悟来传其神，这是一种富有创造性、开放性的传承方式。第三，民间音乐还有一种“终身学习观”，即民间艺人们一边从传统中汲取营养，一边在传承中创造性地改编、再创造，形成风格迥异的各大流派。如此不断发展、不断延续，民间音乐获得了无比顽强的生命力。第四，民间音乐音调与地方语言结合紧密，不仅简明朴实、平易近人、生动灵活，而且还具有浓郁的乡土特色和广泛的群众基础。

十番便是我国民间音乐文化中极具特色的一种器乐存在方式，它兴起于明末，是在浙江、福建、广东等江南一带民间广泛流行的一种器乐表演形式，由若干丝竹曲段与锣鼓段作轮番变化演奏而得名。所谓“番”，既是数量名词，也含“轮”之意。通常情况下，十番所演奏的音乐多是南北曲曲牌或民间小调、戏曲音乐。因各地十番的番数不一，以某乐器为主体编成一番（即一段）的方法轮番演奏，统称为“十番”。各地的十番因乐器组合和演奏乐曲的不同而形成不同的风格特征与流派，因而被冠以具有地方特色的名称。如福建省龙岩市的“闽西客家十番音乐”、福建省福州市的“茶亭十番音乐”、江苏省淮安市的“楚州十番锣鼓”、江苏省江都市的“邵伯锣鼓小牌子”、浙江省杭州市的“楼塔细十番”、福建省莆田市的“黄石慧洋十音”、广东省佛山市的“佛山十番”、海南省海口市的“海南八音器乐”以及浙江省遂昌县的“遂昌昆曲十番”等。

遂昌昆曲十番简称“遂昌十番”，作为传统音乐十番的一种存在样态，遂昌昆曲十番是指广泛流行于遂昌县境内的民间器乐演奏形式，也是区域音乐文化的一大支脉。它与众不同，是各地十番中较为独特的一支，其演奏曲目并非民间小曲，也非锣鼓乐曲，而是具有古朴典雅气质的南昆名剧曲牌、套曲，它在发展中也吸收“金昆”的内容，并且以人声伴唱，形成了独特的风格特征。

关于遂昌昆曲十番的早期形成，史籍尚无明确记载。据学界考证，其起源于明代。明万历十二年（1584年）起，汤显祖先后任南京太常寺博士、礼部祠祭司主事。在南京近十年，他接触了在苏南地区广为流传的昆

山腔。万历二十一年至二十六年(1593—1598年),汤显祖任遂昌知县,推进了昆曲在遂昌的传播,对当地民间文化产生了积极影响。即使汤显祖弃官回家乡——江西临川后,仍与遂昌保持密切往来,他创作完成的《玉茗堂四梦》(又名《临川四梦》,即《牡丹亭》《邯郸记》《南柯记》与《紫钗记》的合称)很快传至遂昌,得以传习。当地群众传习昆曲,并把昆曲演奏运用于民间音乐生活之中,从而形成了“昆曲十番”的表演形式。清代,昆曲十番在遂昌盛极一时。民国二十年(1931年),湖山奕山村署名为“空我”的传抄本《昆山遗韵》和1949年石练镇石坑口村萧根其抄本《白雪阳春》,较为完整地反映了清末和民国期间遂昌昆曲活动的概况。其中记录遂昌人演(奏)唱昆曲有十番、锣鼓调、坐唱班、昆腔班四种形式,民间仍把《玉茗堂四梦》曲牌作为十番的主要传习演奏曲目,并广泛运用于民间的迎神活动,如七月会、大柘灯会、县城(妙高)龙灯、奕山打醮等。新中国成立后,遂昌昆曲十番随着民间庙会仪式活动的终止而沉寂了几十年。

直到改革开放后,湖山乡奕山村扶植了一支以中老年曲艺演员为骨干的十番队,恢复演出《出鱼》等部分乐曲。又逐渐恢复县城、石练、大柘等地的十番队,遂昌昆曲十番渐渐复苏,其价值也逐渐得到社会各界的认可。2003年,遂昌昆曲十番被列入“浙江省民族民间艺术保护工程扶持名录”。2007年,由遂昌县申报,遂昌昆曲十番被列入第二批“浙江省非物质文化遗产名录”;2008年,由遂昌县申报,遂昌昆曲十番被列入第二批“国家级非物质文化遗产名录”。

近年来,关于遂昌昆曲十番的理论研究和实践传承不断得到加强,涌现出一批颇具代表性的成果。如殷颀的《浙江遂昌“昆曲十番”音乐形态探析》(2009年《浙江工商大学学报》),谭啸的《遂昌“昆曲十番”的生态现状与保护措施调查》(2010年《丽水学院学报》),魏敏的《浙江遂昌“昆曲十番”解读》(2009年《民族艺术研究》),罗兆荣的《遂昌昆曲十番源流初探》(《2010年中国民间文化艺术之乡建设与发展初探》),乔野的《遂昌·昆曲十番》(2009年《浙江档案》),钟郁芬、王兴的《品戏到乐坊》

(2010年《丽水日报》),刘慧的《遂昌昆曲十番:非遗传承的鲜活样本》(2009年《中国文化报》),韦菁的《浙西南民间戏曲融进学校之“遂昌十番”》(2013年《电影评介》),沈兴、李明月的《“十番”研究的学理之路》(2011年《音乐研究》),罗兆荣的《遂昌县民间昆曲活动情况探析》(2007年《戏曲研究》),杨和平的《遂昌“十番”的生态现状与保护研究》(2014年《音乐探索》),罗兆荣编著的《遂昌昆曲十番》(2014年浙江摄影出版社)以及《中国民族民间器乐集成》(浙江卷)等文章、著作与辞书。包括国外相关民族民间器乐的研究成果等,都对本课题的研究提供了资料基础和方法借鉴。

遂昌昆曲十番作为民间音乐的当代遗存之一,作为昆曲艺术衍生而来的艺术分支,它不仅与昆曲关系甚密,而且与著名文学家、戏剧家汤显祖密切相关,印证了昆曲艺术和戏剧家汤显祖的巨大文化影响力,成为研究昆曲、研究汤显祖戏曲文化的一块活化石。遂昌昆曲十番的研究与传承对于昆曲保护和对于汤显祖作品的研究,对于弘扬民族民间优秀文化、打造浙江绿谷文化及旅游亮点,具有突出的文化价值和现实意义。

遂昌昆曲十番作为遂昌民间文化的瑰宝,也是研究遂昌地方文化历史渊源的活化石。无论是从发扬和传播民族文化的视角来看,还是从世界、国家及地方的非物质文化遗产保护的视阈来说,研究一个具有区域特征的民间乐种,对于挖掘与探讨包括该区域中由于其共有的、特殊的风俗习惯、语言特征、文化背景、经济条件、生存方式等而形成的民间乐种及其相关的传播、传承方式、作家与作品、音乐及思想等,都有着十分重要的学术价值和历史传承价值。

遂昌昆曲十番是区域音乐文化的一种历史存在。我们认为,不仅要对其形成的社会政治、经济和文化背景,乐曲形式的生成、发展与变迁,传承艺人相互之间的联系、传播,传承过程中的相互借鉴、吸收、影响和补充作挖掘开垦、溯源探流,而且还要关注其表演现象、乐器与器乐、唱腔音乐、场合范围、个体音乐实践等方面的田野考察、实况记录,并将这些研究方法和研究内容与卷帙浩繁的民俗文献史料、器乐音乐文献以及当地实

情实况相结合。正如习近平总书记所说:“从区域文化入手,对一个地方文化的历史与现状展开全面、系统、扎实、有序的研究,一方面可以藉此梳理和弘扬当地的历史传统和文化资源,繁荣和丰富当代的先进文化建设活动,规划和指导未来的文化发展蓝图,增强文化软实力,为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化提供思想保证、精神动力、智力支持和舆论力量;另一方面,这也是深入了解中国文化、研究中国文化、发展中国文化、创新中国文化的重要途径之一。”^①

基于上文所述,本课题拟在历史、文化与社会整体环境中,通过对遂昌昆曲十番艺人、曲目、班社、器乐谱、乐器形质以及分布地域等进行深入考察,并解读遂昌昆曲十番的历史发展轨迹及其在社会结构中体现出的动态特征,分析判断遂昌昆曲十番的生存势态与社会定位,梳理出遂昌昆曲十番的乐种属性和音乐结构特征。从遂昌昆曲十番的活态存在入手,运用文献法、调查法、访问法、观察法、声像结合法、逻辑法等方法,对其进行挖掘、整理、开发和传承。本着全面、真实、科学地反映民族民间艺术的态度,在遂昌县范围内,对昆曲十番的历史渊源、发展脉络、演出形式、旋律特点、唱腔特点、乐器使用、班社艺人、演出剧目、抢救现状以及发展保护等方面进行全面深入的调查研究,并以此为研究、传承、保护好遂昌昆曲十番尽绵薄之力。

^① 习近平语。见杨和平. 浙江音乐史. 上海:上海音乐出版社,2014.

第一章 遂昌生态特征与人文背景

遂昌位于浙江省西南部,今属丽水市管辖,素有“金山林海,仙县遂昌”之称。“遂昌山邑也,深僻幽阻不与外接,舟车不同四方,宾客之所以不届。然而岭幢层叠,有险隘之固。峰岩秀耸,有攀践之胜。其土物芳鲜而腴润,其风俗节俭而淳谨……”^①这是对遂昌风景秀丽怡人、文化底蕴深厚,历史悠久、物华天宝、人杰地灵的高度概括。

遂昌昆曲十番简称“遂昌十番”。作为传统音乐十番的一种存在样态,遂昌昆曲十番是指广泛流行于遂昌县境内的民间器乐演奏形式,也是区域音乐文化的一大支脉。它与众不同,是各地十番中较为独特的一支。其演奏曲目并非民间小曲,也非锣鼓乐曲,而是具有古朴典雅气质的南昆名剧套曲,同时在发展中吸收“金昆”的内容并且伴以人声,从而形成了独特的风格特征。

遂昌独特的地域风貌、历史人文社会环境以及民间的价值取向、审美诉求与风俗习性等,不仅是遂昌昆曲十番赖以生存的基础,而且是遂昌昆曲十番文化内涵的实质与精髓。遂昌昆曲十番不仅深深地映现了遂昌这片古老大地的地方特征和文化积淀,而且也精湛地展示了这块土地的文明精髓和内涵价值。

^① 车震亚. 千秋遂昌. 北京: 方志出版社, 2006: 11.

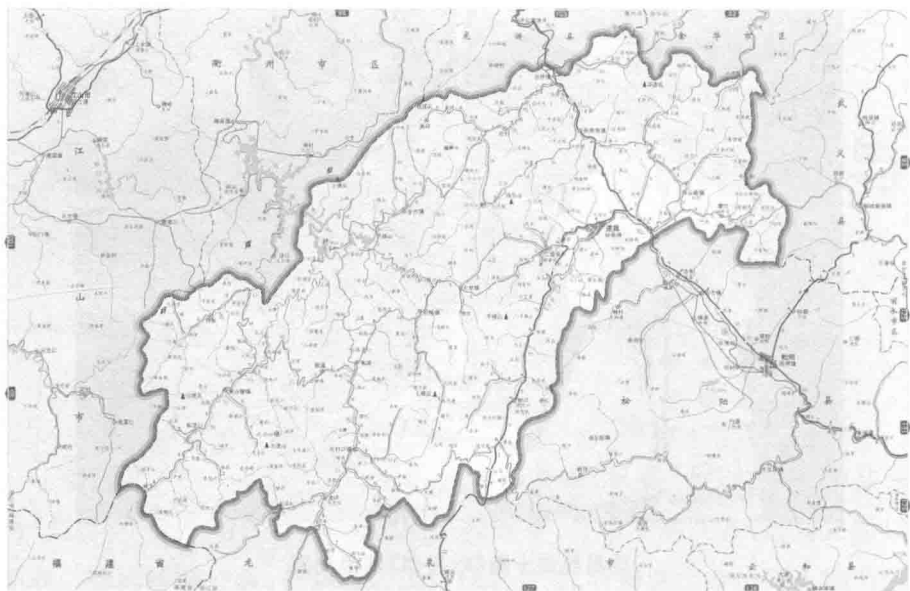

遂昌昆曲十番《牡丹亭》演出剧照

第一节 遂昌生态特征

一、地理方位

遂昌今属丽水市,为其下辖县之一,位于浙江省西南部山区,坐落在东经 $118^{\circ}41'$ ~ $119^{\circ}30'$,北纬 $28^{\circ}13'$ ~ $18^{\circ}49'$ 之间,东西长达 78.7 公里,南北宽 66.6 公里。遂昌东靠松阳县、武义县,西接江山市、衢州市区,南连龙泉市和福建省蒲城县,北邻金华市、衢州市龙游县。

遂昌县地理位置图

二、地势特征

遂昌县占地总面积 2539 平方公里,是有“九山半水半分田”之称的山区县。境内地形多样、种类丰富,山地面积约 2256 平方公里,占总面积的 88.85%;耕地面积约 103 平方公里,占总面积的 4.1%;水域面积约 180 平方公里,占总面积的 7.11%。地势由西南向东北倾斜。武夷山系仙霞岭山脉,由龙泉市和福建省浦城县逶迤而入,由南向北贯穿全境。境内重峦叠嶂、群山四起、高峰云集,海拔上千米山峰有 700 多座,其中浙江省第四高峰、号称遂昌县之最佳的九龙山,其主峰海拔 1724.2 米。

遂昌乃“钱瓿之源”,是钱塘江、瓿江的发源地。其中,钱塘江水系流域面积约为 1865 平方公里,瓿江水系流域面积约为 674 平方公里。属钱塘江水系的是西南部的乌溪江与北部的桃溪,二者以桂义岭、白马山以及牛头山相隔,分别注入湖南镇水库和灵山港。而属于瓿江水系的是东南部的十四都源与濂溪,二者之流注入松阴溪。

遂昌县城图

三、气候变化

遂昌县属典型的亚热带季风性气候,四季分明,冬冷夏热,雨量充沛,山地垂直气候差异明显。春冬季节阴凉湿润、气温低,夏秋季节炎热干旱、气温高。春季始于3月下旬,止于6月上旬,其间天气多变,时冷时热,降水颇丰,同时也是寒潮、冰雹、雷雨、大风的多发时节;夏季从6月中旬开始,到9月中旬结束,天气以晴热为主,气温较高。其中6—7月的梅雨期常伴有大雨、暴雨、洪涝等灾害性天气;秋季始于9月下旬,止于11月下旬,其间天气多晴朗而少雨;冬季从11月下旬持续到次年3月中旬,天气以干冷为主,降雨较少。

遂昌县多年平均气温 16.8°C , 极端最高气温 40.1°C , 极端最低气温 -9.9°C 。年最热月为7月,月平均气温 27.7°C ;最低月为1月,月平均气温 5.3°C 。年降水量 1510 毫米,降水日数约 172 天。年内降水量最多的月份是6月,平均降水量 262 毫米;降水量最少的月份是12月,平均降水量 41 毫米。全年日照时数平均为 1755 小时,日照百分率平均为 40%。7—8月日照最多,平均每月为 230 小时左右,2—3月日照最少,平均每月为 100 小时左右。年蒸发量平均为 1281 毫米,蒸发量最大的是7月,月蒸发量 202 毫米;蒸发量最少的月份是1月,月蒸发量 46 毫米。多年平均相对湿度为 79%,湿度最大月是6月,月平均相对湿度 83%;湿度最小