

莆田市群众艺术馆 编
莆田市非物质文化遗产保护中心

海峡出版发行集团
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

海峡文艺出版社
Haixia Literature & Art Publishing House

莆田市群众艺术馆 编
莆田市非物质文化遗产保护中心

海峡出版发行集团 | 海峡文艺出版社
THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP | Haixia Literature & Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

莆仙十音八乐 / 郑清和主编. -- 福州 : 海峡文艺出版社,
2016.12

ISBN 978-7-5550-0917-7

I. ①莆… II. ①郑… III. ①莆仙戏—剧本—作品集
—中国 IV. ①1236.57

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第326117号

莆仙十音八乐

主 编 郑清和
责任编辑 朱墨山
出版发行 海峡出版发行集团
海峡文艺出版社
经 销 福建新华发行 (集团) 有限责任公司
社 址 福州东水路76号14层 邮编 350001
发 行 部 0591-87536797
印 刷 福州诚信达彩印有限公司 邮编 350001
厂 址 福州市晋安区新店镇健康工业区15号B幢
开 本 889毫米 × 1194毫米 1/16
字 数 300千字
印 张 20.5
版 次 2016年12月第1版
印 次 2016年12月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5550-0917-7
定 价 68.00元

如发现印装质量问题, 请寄承印厂调换

编 委 会

主 任：刘晶洁

副 主 任：何黎仙

编 辑 部

主 编：郑清和

副 主 编：宋国平 张 翔

编 辑：王正强 陈文盛 陈玉棋 陈国通 翁文涵

摄 影：海 礁

指导单位

莆田市文化广电新闻出版局

出品单位

莆田市群众艺术馆 莆田市非物质文化遗产保护中心

序

杨美煊

今年“五一”前夕，我从艺多年的“班兄弟”郑清和老鼓师，手提一大包书稿来访，要求我为他最近编纂的《莆仙十音八乐》(下称《十音》)一书作序。我怀疑自己听错了。“怎么，请我作序，我有没有听错？”他认真地说：“没听错，我考虑再三，也请示过有关领导和几位同行，说由你作序较为适合！”此时我也非常认真地推辞道：“哎呀，难道你们大家都不懂，我对莆仙十音八乐是外行？”

可是，我们谈了老半天，清和始终不愿接受我改请音乐方家为序的建议。且又说道，他最近读了莆仙戏早年旅台鼓师彭文森老先生曾经在台湾出版的《保棚忆往》一书，其中有我写的序文，了解我对莆仙戏和民间音乐源流，有一定的研究。最后，奈于他的拳拳相恳，我终于应允了他。

粗读《十音》全稿，首先我深感作者平生笃志好学的精神，显然体现在全书各章节之中；其次是文字表现功力，大大超过我原来的想象；再次则是全书目录安排合乎情理，有条不紊，令人一目了然。清和老弟，是新中国诞生后，“科班”出身的第一代鼓师，而今乃莆仙戏省级非遗代表性传承人，也是莆仙戏当代少与伦比的名老鼓师！他于1960年夏天考进莆田县戏曲学校，拜雷澄清、林炳源为师，专学莆仙戏司鼓，在校期间，各门功课都非常优秀，且从小为人和蔼可亲，善与人和，是全校优秀学子之一。他的第一位老师雷澄清，当时是莆田全县无出其右的著名鼓师，教学与掌鼓都一丝不苟，非常严格，人们称他曰“雷公”。当时我在县编剧小组当编剧，县艺校开办第三年的一日，雷公到编剧小组，老编剧朱国福问他：“这一届后台学生中，你最满意的是谁？”雷公不假思索地答道：“清和孺子可教也！”

是时，比我少七岁的郑清和，给我留下极其深刻的印象。及至1965年他毕

业前夕，编剧小组搬进艺校一起办公。有一天，我听清和的第二位老师林炳源说：清和经五年来的不懈勤奋，全面掌握了莆仙戏科介表演鼓点运用，以及主要曲牌演奏中三、五、七的鼓点处理，又继承了十多个传统折子戏司鼓技法；更加难能可贵的是，继承了莆仙戏一千多条传统曲牌鼓点，以及“双槌”“阴阳槌”“战鼓堂”等四百多条鼓点及其出处运用。莆仙戏传统旧戏班，称鼓手曰“班长”，意谓全班表演的总指挥，因而当时行将毕业的郑清和，便就有人称他“小班长”。

不幸的是，清和毕业之后不久，我们的黄金时代被“十年浩劫”吞没掉！“文革”之后，清和长期与我同班从艺；我在原莆田县三个专业剧团中演出的几十个剧目，都是由他司鼓的。至于他所传承的传统经典折子戏鼓点特色，以及各种传统排场形式，更加不胜枚举！二十多年间的共事，我对他有着越加全面深入地了解，其中令我最佩服的有三大优点：其一，他全面兼缙雷、林二师的锣鼓经技能，并发扬光大。其二，我料想，他“文革”下放回家之间，长期不断精研在校五年所学的鼓艺技能，后来又经几年舞台实践，其司鼓技艺，堪称炉火纯青，同时对属于民间音乐的十音八乐，明显亦有深入研究。其三，对文化知识，一如既往地不懈努力研习。迨及我们先后退休之后，还一起为莆仙戏继承与发展事业，发挥各自余热。仅就我之所知，清和退休后即参加编写《福建民间音乐集成》《莆仙戏传统剧目丛书·锣鼓经》两部大著，前者对佛、道二教“筵下音乐”，进行认真细致研究；后者一卷，是第一次以文字形式对莆仙戏鼓点逐条进行记录解释，填补了莆仙戏有史以来，锣鼓点缺乏文字记载的空白，并抢救了许多频于失传的鼓点！

以上是清和老弟学艺、从艺，及其对莆仙戏音乐的贡献。行将付梓的《十音》一书，则是对颇具莆仙地域特色的民间音乐的贡献。清和正是基于扎实而深厚的莆仙戏鼓点功底，及其对莆仙戏传统曲牌的理解，才能以独特的专业视角，在书中，对莆仙民间传统音乐，做出极其精辟的论述。全书理论言之有据，材料丰富翔实，为十音八乐演奏者与爱好者，提供了大量的传统认知资料，使之有本可据、有序可循；同时也俾使广大读者认识到十音八乐的涵义及其社

会功能。

莆仙十音八乐，俗称十番八乐，流传的主要地域为莆仙及福清、永泰、惠安等与莆仙交界地区，还有台湾、香港、澳门等莆仙人住居地，以及东南亚各国莆仙侨胞住区。全国十番音乐流行的省份则有福建、浙江、江苏、广东等地，然与十番二字并称者，各地互有同异，而与“八乐”并称的，仅仅莆仙十番所独有。下面有两个非常重要的问题，我想在此率书拙见，就教专家，并供同行们深入研讨：

其一，即清和前月请我作序时说：“我对十音渊源缺乏研究，曾经有人说是与莆仙戏的源、流相同，连黄石惠洋申报国家级非遗名录项目的资料，也写为‘源于唐，形成于宋，盛于明清……’我心中一直怀疑，属于民间音乐的十音八乐，与莆仙戏起源与形成的年代，是否会那么相同？”我听了非常佩服清和，原来他做学问与学艺，具有如此专精覃思的精神！我答道：这正是一个亟待深入探讨的大问题。

作为莆仙民间传统音乐的十音八乐，其内涵明显先是宫廷、民间，后来又吸收戏曲等多种音乐元素融合而成，其起源与戏曲剧种安能同时？最近我在网上发现两篇没署名的文章，一篇是《莆田十番》，另一篇是《涵江文十番》，都说“莆田十番可以追源至汉唐”，但未举出源于汉代的具体佐证。其实，早在十多年前，我就读过我市地方志专家蔡国耀撰文：“早在汉时，宫廷音乐已传入莆仙地域。”他接着还举出，宋时莆田人方信孺(1177~1222)，有《越王台》诗云：

万山滚滚尽东来，高处犹存百尺台；

回首旧时张乐地，一杯重与酬苍苔！^①

此诗即指东越王朝残部败退到莆田时，在今白沙镇宝洋村建“越王台”，纵情张乐，歌舞取乐。但看“旧时张乐地”句，明显即为汉朝东越王时，宫廷音乐传入莆仙民间的缩影，也足为汉代莆仙地域十音起源的佐证。还有一条佐证，据《仙游县志》和仙游县郊尾镇阮庄村《阮氏族谱》载，阮氏先祖乃中原陈留人，是晋“竹林七贤”阮籍(210~263)之侄，琴家阮咸后裔。唐广明元年(880)，其后代阮鹏避乱，隐居仙游龙华。他原是朝廷协律郎，即宫廷协调、统一音律

节奏者，对宫廷音乐在莆仙民间传播起了极大作用！^②

其二，莆仙戏“成于宋”之“成”字，显然是指编、导、音、演、舞美等各门类综合艺术，已经完整形成莆仙南戏剧种。而十番八乐之“成于宋”的“成”字，又是指什么呢？《辞源》《辞海》中都有“十番”条，都释为以十种乐器演奏，故名十番；《辞海》^③还引清李斗《扬州画舫录》卷十一载：“番者更番之谓。”据此，十番八乐之谓“成”者，究竟是指乐器足够，抑或是指曲牌足够？如果是指乐器，那么，以现有的十多件乐器为“成”的话，那宋代远未形成，因为其中好多种乐器，都是南宋之后才流入莆仙民间，最明显的有两种：一是唢呐，原流传于波斯和阿拉伯半岛，元代传来兴化为八乐主奏乐器后，始称“八乐吹”；二是看过明长乐人谢肇淛《五杂俎》卷十二物部四记载，便知“三弦”之名，迟至明万历年间才初见于莆仙十番八乐之中；倘若是指曲牌数字多少为“成”，那就更加说不清楚了！何况将莆仙戏的曲牌“大题三百六，小题七百二”，搬来作为十音的曲牌数字，实属张冠李戴！

因此，我认为莆仙十音八乐，其“源”与“成”的史实，都与莆仙戏迥然不同！及至宋代莆仙戏形成之后，二者之间音乐曲牌都有互相吸收运用；然而，缘于戏曲一部分音乐旋律兼具流畅、优美、明快、热烈，以及唱词华丽等等优越性，后世被十音八乐择取演奏的曲牌更多。因而有人误认十音八乐源于戏曲所衍生。

基于本文上述源流史实，莆仙十音八乐只能说是自汉唐起源之后，历代乐器与曲牌多少均不相同，或谓三、五皆能成群，都可以更番演奏吹打。总而言之，对于莆仙十音八乐的源流及其社会功能，拙见认为一言以蔽之曰：可以用下面十六个字概括之：

起源汉唐，传于民间；奕代发展，娱乐神民！

最后重复言之，《莆仙十音八乐》这部具有莆仙地域特色的民间传统音乐书籍，付梓问世之后，一定会受到戏剧界、民间音乐界和广大读者热烈欢迎！愚老不敏，蒙市文广局领导信任委托，市艺术馆、市非遗保护中心的大力支持，应作者郑清和鼓师所求，为其作序，仅就对莆仙民间音乐历史源流、社会功能

之点滴所知，虽不敢自夸研究深入精到，然也岂敢言而无据者乎？知之为知之，不知为不知，侃侃谔谔，认真叙述，是为序！

注释

①蔡国耀：《兴化‘八乐’与‘十番’的形成》见《八闽文化研究丛书·莆仙文化研究》海峡文艺出版社，2003年10月第1版，第475页。

②杨美煊、谢宝燊：《莆田文化丛书·莆仙戏曲》福建人民出版社，2003年第1版，第111页。

③见《辞源》“十番鼓”条，商务印书馆，1988年7月第1版，第218页；见《辞海》“十番”条，上海辞书出版社，1999年缩印本，第135页。

自序

郑清和

莆仙十音八乐，又称十番八乐，源于汉唐。曲牌来自宫廷、民间，后来又吸收戏曲音乐，经历代艺人精心积累和总结，世代奕袭传承。莆仙十音八乐流行于莆仙各个乡镇村庄，以及兴化方言地域的福清市新厝镇、惠安肖厝镇，永泰、平潭、邵武、建瓯、建阳、将乐的莆仙语系地区，台北莆仙同乡会兴化乐府，新加坡、马来西亚莆仙籍华侨华人集居地。近年，其又传入北京昌平、天津妈祖宫等莆仙同乡会集群。十音八乐具有浓厚的乡土气息和民族音乐特色，极具吸引力，深受莆仙百姓和在外乡亲的喜爱，是弥足珍贵的非物质文化遗产，其中黄石惠洋十音及涵江文十音，被列为国家级非物质文化遗产项目，即使在全国民间音乐的范畴里，也颇具影响力。

莆仙十音八乐至今仍保留了一批古老的传统乐器、莆仙戏曲牌及民间音乐曲牌，如唐宋大曲【普天乐】【降黄龙】【集贤宾】【鹧鸪天】^①等；其中十音曲【荷水子】^②【黄和紫】【北台妆】，八乐曲【孔词】【江头金桂】【驻云飞】等；已成为十音八乐演奏的经典曲目。《荀子》乐论曰：音乐可以“移风俗”，使“行列得正”“进退得齐”，中和、庄肃的音乐有“民和”之效，使“兵劲城固”，“敌人不敢婴也”^③……

千年的传统文化，积壶山兰水之灵秀，扎根于兴化广袤大地，溶于兴化人的血液之中，给人们以精神食粮，在休闲娱乐中，陶冶情操，激励斗志，寄丝缕乡愁……原生态的天籁之音，千年绕萦耳畔，千年传承发展，不愧为莆仙大地的璀璨明珠。

①【鹧鸪天】俗称【黄和紫】，因唱词头三字为“黄和紫”，后人讹为【风和子】。

②【荷水子】俗称【荔枝楼】，为《陈三五娘》剧中益春在楼上所唱，且有“娘仔楼上请吃荔枝”句而得名【荔枝楼】。

③《辞海》，上海辞书出版社，1982年2月，第1版。

前言

《礼记·乐记》云：“凡音之起，由人心生也。情动于中，故形于声。”借用丝竹管弦表达内心的喜怒哀乐，音乐可以起到移情、共情、娱耳、动心的重要作用。

莆田，向有“文献名邦”“海滨邹鲁”的美誉，民间音乐蔚为大观。阳春白雪，下里巴人，雅俗共赏，各有千秋：大鼓吹源于南北朝的军旅遗音；梆鼓咚则是莲花落的莆田形式；车鼓声调威武雄壮；铃鼓音韵神秘热烈；山歌吟唱质朴而悠扬；童谣传唱天真且浪漫……林林总总，不一而足。然而要论遍及城市乡村，大众最喜闻乐见，到处丝竹悠扬，走街串巷总能耳目一新的，唯有十音八乐。

莆田从汉唐以来，社会人文日渐繁盛。在音乐发展的过程中，汉唐民间应该早就存在山歌野曲，但在韵律上未必十分动听。等到余善遁走莆田，在越王台张乐对舞；阮咸后裔避居莆田，协律郎一正音韵。那时，便有宫廷雅乐开始融入民间。而唐玄宗赐颁梨园、乐师雷海青受封戏神等，虽然只是民间故事，但也可以从侧面佐证宫廷雅乐的走向。到这时候，随着宫廷大曲、法曲渐次流入，民间小调也饱满丰富了起来。乐器的种类也渐渐增多，形成规模。

宋元时期，杂剧发展到了巅峰，南戏也开始酝酿生成。兴化戏曲也随之兴起。此时，戏曲的曲牌，舞台的演奏都变成了音乐的补充。戏曲因为民间音乐的加盟，腔调日益婉转；民间音乐因为戏曲的推动，曲调日益丰富。两者相互补充，交错融合，莆仙十音八乐就此趋于大成。

十音又称十番，因初有十人成乐队，操乐器奏乐成伍而称。文十音的乐器有笙、箫、埙、三弦、琵琶、云锣、老胡、尺胡、丹皮、拍板；十音原为一个人操云锣，二个人吹横笛，五个人拉胡琴，一个人弹八角琴，一个人弹奏三弦。

八乐在十音的基础上，加上了锣、鼓、吹的器乐，同时配以演唱，与跟莆仙戏音乐特别相近。它的得名可能是取自金、石、丝、竹、匏、土、革、木八

音的称谓。

莆仙十音八乐的乐器制作尤其精良。材质采用莆仙特产的龙眼木，乐器上的雕刻描画构思协调，具体而微。图案往往饱含寓意：福禄寿喜，不一而足。

至于文十音的曲调低沉古雅，唱腔韵味悠长，十音的乐声欢快流畅，悦耳动人，八乐的热烈活跃，别有风味，都各逞风采，不分伯仲。

莆仙十音八乐的兴盛，盛于民间，几乎村村社社都有乐队。山陬海角，但逢过年度节、迎神赛会、里社喜庆、行傩游神都能听到丝竹管弦之声。因为其易教易学，只要人数足够且器乐齐备，就可以成队演奏；教会数个曲牌之后，就可以在演奏中自学、自我成长，在相互磨合中增长技艺。所以其能够冠绝一方，遍及乡野。

莆田市文化广电新闻出版局历来重视十音八乐的传承与保护工作，多头并进加以落实推进：开展项目培训、搜整民间曲谱、举办乐器展览、组织专家论证、举办各种形式的展演展示活动，特别是连续几届的全市性十音八乐大赛，更是激活了十音八乐潜藏于民间的活力与激情。莆仙十音八乐演奏的社会氛围因之更加浓厚，演奏的技艺水平得以整体提升。

厚积终薄发，水到而渠成。《莆仙十音八乐》如今得以结集出版，由著名鼓师、莆仙戏省级非遗代表性传承人郑清和担任主编，莆仙戏著名剧作家杨美煊先生作序，另有诸多方家名士亦在本书整编过程中提供了热忱有益的帮助。《莆仙十音八乐》一书的出版得人和，聚民心，应该说是莆仙民间传统音乐传承保护中的一件大事，好事，盛事。

文献名邦的文化之根生生不息，莆仙十音八乐的传承保护代代相传！

莆田市群众艺术馆

莆田市非物质文化遗产保护中心

凡 例

一、本书共收集“十音^①”“文十音^②”曲目五十多首，八乐曲目一百多首。曲牌选自20世纪“文革”以前民间十音八乐所奏，参考莆仙戏音乐底本作为资料依据。

二、本书只收录较为经典及民间常奏的传统曲目，“文革”间及后改编演奏的曲目，不作选录。

三、本书鼓点发音采用莆仙方言唱法记录，如鼓的发音为“冬”，板鼓发音为“八”“大”，绰板^③发音为“巧”，大锣单独发音为“宽”，中小钹发音为“市”，其他均采用《中国锣鼓曲》统一规范的记录法^④如“仓、才、台”等。

四、引用剧目出处以书名号《》号表示，如《卖画寻夫》《孟道休妻》等，文中引用的曲牌则以曲牌号【】号表示，如【驻云飞】【江头金桂】等。

五、原曲唱词有作注的地方，本书一并加以引译。

六、十音旋律下行有唱词的为戏曲舞台演唱曲牌，有唱词的曲谱为未改编的十音曲牌，只有旋律没有唱词的为十音演奏谱曲牌。

七、八乐中《卖画寻夫》剧中的【江头金桂】《刘全善》剧中的【孔词】为锣鼓点示范谱例曲牌，供演奏者参考。

八、旋律下如出现“×”符号，唱为“呃”音，为唱词前的衬字，无实义，但在古曲牌中出处甚多。

①莆仙“十音”原称“十番”，民间有“十番”“文十番”“打十番”等行业流行口语。

②“文十音”也称“文十番”，是十音的对称，它旋律缓慢，下面另有解释。

③“绰板”亦称拍板、檀板，唐乐工黄幡绰善奏拍板而得名。《辞海》95页，出处同序言《辞海》。

④《中国锣鼓曲》程午加编著，上海文化出版社，1956年。

目 录

第一章 概论

一、什么叫十音	1
二、十音乐器	1
三、十音记谱法	4
四、十音演变过程	4
五、十音演奏曲牌	5
六、十音演奏队形顺序	5
七、十音乐器音位历史与现状	6
八、十音乐器制作	6
九、十音传授方法	7

第二章 八乐

一、什么叫八乐	8
二、八乐乐器	8
三、八乐记谱法	11
四、八乐演奏须知	11
五、八乐演唱曲牌要求	12
六、八乐鼓点示范	13
七、八乐演奏队形顺序	20
八、八乐乐器音位	21
九、八乐传授方法	21

第三章 十音曲牌

【荷水子】俗称【荔枝楼】《陈三五娘》	22
【荷水子】俗称【荔枝楼】	24
【荷水子】俗称【荔枝楼】	26
【鹧鸪天】俗称【黄和紫】【风和子】	28
【鹧鸪天】俗称【黄和紫】【风和子】	31

【北台妆】	34
【北台妆】	37
【北台妆】	39
【琵琶行】俗称【旧弦】	41
【同仁好】俗称【新弦】亦称【南风】	43
【乐平】	44
【五台序】《蔡伯喈》	45
【五台序】	47
【十八呃古轮台】《瑞兰走雨》	50
【犯古轮台】《瑞兰走雨》	52
【三犯风入松】《孟道休妻》	54
【风入松】《孟道休妻》	57
【普天乐】俗称【曹斌】	60
【普天乐】俗称【曹斌】上	62
【犯古太榄】俗称【曹斌】下	65
【犯古太榄】俗称【曹斌】下	67
【烽火台】	68
【桂淘金】《赵真女》	72
【桂淘金】《赵真女》	75
【二犯误佳期】《西厢记》	78
【北寄生草】俗称【兰麝香】《西厢记》	80
【兰麝香】俗称【北寄生草】	82
【兰麝香】俗称【北寄生草】《西厢记》	83
【扑灯蛾】《莲花舞》	84
【扑灯蛾】《莲花舞》	86
【二犯驻马听】《西厢记》	88
【犯望故乡】《访友》	90
【二犯皂罗袍】《苏秦佩剑》	92
【道和生查子】《陈三五娘》	94

【高阳台】《陈三五娘》	96
【犯傍妆台】《大娘教子》	98
【五太榄】《朱弁回朝》	100
【五太榄】	102
【古太榄】《四郎探母》	104
【八犯蛮牌令】《陈三五娘》	106
【九犯蛮牌令】《陈三五娘》	109
【犯梧桐序】《苏秦佩剑》	111
【金锁梧桐序】《苏秦佩剑》	112
【金锁梧桐序】	113
【二犯耍孩儿】《蔡伯喈》	115
【二犯江儿水】《西厢记》	118
【误佳期】《西厢记》	120
【锦庭芳】《大且喜》	122
【五更序】《姜诗》	126
【五更序】	129
【村里趑鼓】俗称【金徽玉轡】《西厢记》	131
【村里趑鼓】俗称【金徽玉轡】《西厢记》	133

文十音

【南调驻云飞】《春江》	135
《高文举》	136
【古轮台】《瑞兰走雨》	137
【江头金桂】《春江》	139
【狮子序】《孟道休妻》	140
【普天乐】	141
【误佳期】《西厢记》“琴弹有十分”	142
【苏州歌】《春江》“风送长江一叶帆”	144
【风入松】《百花亭》“更深寂静”	146
【梁州序】【落序】《仙姑探病》“勿的是寒露相侵”	148

【蛮江令】《西厢记》“走过只西厢”	151
第四章 八乐曲牌	
【二犯普天乐】《华岳三娘》	153
【宽风入松】《百花亭》	156
【犯皂罗袍】《百花亭》	158
【二犯泣颜回】《百花亭》	160
【二犯江头金桂】《王怀女归宋》	162
【采莲歌】《王怀女归宋》	165
【雁儿落】《王怀女归宋》	167
【江头金桂】《卖画寻夫》	169
【江头金桂】《观音扫殿》	176
【江头金桂】《千里送京娘》	183
【犯江头金桂】《春江》	189
【集贤宾】《春江》	193
【白鹤子】《春江》	196
【苏州歌】《春江》	197
【包子词】接【南调驻云飞】《春江》	199
【九如歌】《目连救母》	200
【孔词】《刘全善》	202
【淘金令】《彦明嫂出路》	209
【扑灯蛾】《莲花舞》	212
【集贤宾】	214
传统折子戏《访友》	
【步步娇】	215
【宽驻马听】	215
【慢驻云飞】	217
【蛮江令】	219
【拖头驻云飞】	220
【驻云飞】	222