

南音的历史渊源

南音的特点

南音中的符号、象征及行为规范

当代南音的传承

古乐南音

陈燕婷 / 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

2018 年

中国艺术研究院

基本科研业务费项目

扫描二维码
欣赏书中的乐曲

古乐南音

陈燕婷
著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

古乐南音 / 陈燕婷著. — 北京: 文化艺术出版社,

2018.7

ISBN 978-7-5039-6502-9

I. ①古… II. ①陈… III. ①南音—研究

IV. ①J632.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第101782号

古乐南音

著 者 陈燕婷

责任编辑 王 红

数字编辑 李岩松

设计总监 周子鉴

书籍设计 马夕雯

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京荣宝燕泰印务有限公司

版 次 2018年11月第1版

印 次 2018年11月第1次印刷

开 本 700毫米×1000毫米 1/16

印 张 16

字 数 15千字 图片约280幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6502-9

定 价 68.00 元

陈燕婷

中国艺术研究院音乐研究所副研究员，硕士生导师，
中央音乐学院音乐美学专业博士。

已出版的著作有《南音北祭——泉州弦管郎君祭的调查与研究》（文化艺术出版社2008年版，获2014年第九届中国音乐金钟奖理论评论优秀奖），“非物质文化遗产丛书”之《安海嗦啰嗹》（浙江人民出版社2012年版），博士论文《南音乐感研究》（即将出版，获评“中央音乐学院2016年度和2017年度优秀博士学位论文”）。另有《音乐的意义与表现》（湖南文艺出版社2007年版，原著斯蒂芬·戴维斯，合译），“普通高校艺术教育丛书”之《音乐鉴赏》（江苏教育出版社2009年版，合著）。

发表的论文有《南音与南曲关系考析——以【大过鼓】为例》（获2015年第九届“中央音乐学院音乐学系王森国际交流基金”研究生组论文评奖一等奖，2017年“中国艺术研究院研究生院奖助学金”资助的优秀科研成果奖），《传统音乐乐感研究刍议——以南音为例》等60余篇。

开篇语

南音，又称弦管，中国现存最古老的乐种之一，由带唱词的“指”“曲”，及纯器乐曲“谱”构成，用泉州方言演唱。南音流传于福建闽南地区，并随着闽南人的脚步传播到台湾、香港、澳门以及东南亚各地。2009年9月，经联合国教科文组织大会审议通过，被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

南音是一个有个性的乐种。如果有机会，一定要听听南音，它是如此不同，如此有个性，以至所有人都对它印象深刻。赵朴初先生听了南音后赋诗一首：“管弦和雅听南音，唐宋渊源大可寻。不意友声来海外，喜逢佳节又逢亲。”^①田青先生曾经慨叹：“我们经常听到的所谓‘民族音乐’中的绝大部分，为什么和我在中国古典文学和其他古典艺术中所感受到的意境那么格格不入？……直到听到泉州南音，我才听到与我血液中的音乐基因相互唱和的声音。”^②

当然，并不是所有人都喜欢南音。南音过于坚持自己的个性，过于坚持传统，而与快节奏的现代社会显得格格不入。许多听惯了快节奏音乐的人难以忍受南音的慢与从容，一曲没听完就匆匆离去的大有人在。

① 转引自田青“序三”，载台南胡氏拾步草堂、泉州地方戏曲研究社合编《清刻本文焕堂指谱》，泉州戏曲弦管研究丛书，中国戏剧出版社2003年版，第8页。

② 田青“序三”，载台南胡氏拾步草堂、泉州地方戏曲研究社合编《清刻本文焕堂指谱》，泉州戏曲弦管研究丛书，中国戏剧出版社2003年版，第7页。

琵琶^①

南音是一个有故事的乐种。如果你曾听过南音，不管是否喜欢，都请再细细品尝。南音有着深厚的历史蕴含，庞大复杂的音乐体系，就如同陈年老酒一般，不懂酒的人，欣赏不了它的美。但只要你耐心倾听，其中滋味将慢慢渗入味蕾，千年画卷也将随之展开。

南音虽属地方音乐，却从中原走来，历史悠久、积淀深厚，与唐宋音乐、戏曲音乐、佛道音乐等都有着千丝万缕的关系，被喻为中国传统音乐的“活化石”。了解南音，有助于我们更好地了解中国传统音乐。

笔者生长在南音的故乡——泉州，通过十几年的南音研究，积累了许多心得和感悟。在本书中，笔者将结合当前数量众多的南音研究成果，探讨南音的历史，讲述南音的故事，分析南音的特点，展望南音的未来，为人们了解南音尽一份绵薄之力。

① 除特殊标明外，本书照片皆为笔者拍摄。

目 录

第一章 南音的历史渊源

第一节 南音	
——中国传统音乐的“活化石”	3
第二节 南音从中原走来	15
第三节 令人费解的南音祖师崇拜	30
第四节 兼容并蓄之南音	41
第五节 南音与梨园戏的不解情缘	53

第二章 南音的特点

第一节 南音是一种中和礼乐	69
第二节 古老独特的乐器	80
第三节 科学规范的工义谱	93
第四节 浩如烟海的曲目	105
第五节 南音中的“旋宫”	113
第六节 南音中的“犯调”	125
第七节 南音的音乐特点	135

第三章 南音中的符号、象征及行为规范

第一节 南音中的符号与象征	149
第二节 规矩森严的“排门头”演出	160
第三节 不失礼节的“拼馆”	169

第四章 当代南音的传承

第一节 南音的学校传承	181
第二节 丁马成与湘灵音乐社	196
第三节 “非遗”抢救者郑国权	211
第四节 南音非遗传承人苏统谋	222
第五节 多方助力 共铸辉煌	233

后 记	247
-----	-----

第一章

南音的历史渊源

中国传统音乐文化辉煌灿烂：提起唐代大曲，谁人不知富有传奇色彩的《霓裳羽衣曲》；谈到统治阶级大力提倡的礼乐制度，编钟、编磬作为礼乐乐队中的标配，作为反映用乐者身份等级的符号，随着大型墓葬中，如曾侯乙编钟、编磬的重见天日，吸引了无数目光；古琴音乐、词调音乐构成的文人音乐，向来为人们津津乐道；海纳百川的戏曲音乐遍地开花，在各地繁衍生息，并形成了数量众多的具有鲜明地方特色的声腔、剧种……

第一节 南音

——中国传统音乐的“活化石”

中国传统音乐文化辉煌灿烂：提起唐代大曲，谁人不知富有传奇色彩的《霓裳羽衣曲》；谈到统治阶级大力提倡的礼乐制度，编钟、编磬作为礼乐乐队中的标配，作为反映用乐者身份等级的符号，随着大型墓葬中，如曾侯乙编钟、编磬的重见天日，吸引了无数目光；古琴音乐、词调音乐构成的文人音乐，向来为人们津津乐道；海纳百川的戏曲音乐遍地开花，在各地繁衍生息，并形成了数量众多的具有鲜明地方特色的声腔、剧种……

然而，随着时间的推进，在历史长河中，长江后浪推前浪，许多音乐逐渐被淹没、消失。曾经的辉煌不再，后人只知其名，不闻其声。再加上古人似乎并不重视记谱，许多音乐连乐谱都没有留下。至迟到了清代，人们已意识到不记乐谱的弊病，并认为这是古乐沦湮的一大原因：

谨案前代史志，凡纪乐章者只录歌词不载声谱。班书郊祀志首刳其例，后代史家因循不改。所谓乐章者，章则有之，乐则未也。揆厥名义，实欠完备。一代制作，必有一代之精神。若录其文而略其声，无异可视而不可听。吾国古乐

荆州博物馆中的
编钟

武汉音乐学院中
的编钟

之沦湮，此其一绝大原因也。^①

“可视而不可听”，中国古代音乐史因此也被一些人戏称为“哑巴音乐史”。

^①（清）刘锦藻：《清续文献通考·乐考》卷一百九十九，“乐考十二·乐歌”，载王耀华、方宝川主编《中国古代音乐文献集成》第一辑第十四册，国家图书馆出版社2011年版，第549页。

幸运的是，“礼失而求诸野”。泉州南音、智化寺京音乐、西安鼓乐等，由于历史悠久，古韵犹存，被人们称为中国传统音乐的活化石。从这些存活至今的民间音乐中，人们也许可以追根溯源，寻找种种蛛丝马迹，将当前这些音乐“活化石”的形态、特点以及古籍中的文字记载、图像资料等结合起来，探寻古代音乐的风貌。

“活化石”之称并非虚名，能顶得起这个称号的，必然有实实在在的历史蕴含。南音作为传统音乐“活化石”，主要体现在如下几个方面。

一、保留古老形制及奏法的乐器构成

《韩熙载夜宴图》大家都很熟悉，中国十大传世名画之一，五代南唐画家顾闳中的作品。画中详细描绘了韩熙载家夜宴的歌舞场面。图中所绘各项乐器，与南音乐器构成、形制及演奏方法惊人地一致。因此，人们喜欢将该画与南音做比较，形象直观地证明南音之古老。画中描绘的乐器有横抱曲项琵琶、竖吹的箫、横吹的笛、六板拍板，以及鼓。除了鼓外，其他四种乐器都与南音乐器相同。南音的主奏乐器包括琵琶、洞箫、三弦、二弦、拍板、嗩仔和

《韩熙载夜宴图》 五代 顾闳中

品箫（曲笛）。七件主奏乐器中有四件与《韩熙载夜宴图》相同，重合度非常之高。更为重要的是，南音琵琶，与当前通行的竖抱琵琶不同，为横抱曲项，跟该图中的琵琶如出一辙，保留这种隋唐琵琶的形制及演奏方法的，如今只知有南音琵琶。再如拍板，《韩熙载夜宴图》中的拍板为六板，五代时前蜀开国皇帝王建墓中的乐舞浮雕、建于南宋的泉州东塔塔座上的石雕中使用的拍板也都是六板。然而，建于唐代的泉州开元寺大雄宝殿中的飞天乐伎和甘露戒坛木

南音乐器（摄于晋江市南音协会副会长吴鸿艺家中）

泉州开元寺

泉州开元寺大雄宝
殿中的飞天乐伎

雕则手持五板拍板。可见，唐宋时拍板有六板也有五板。南音所用拍板虽然为五板，比《韩熙载夜宴图》中的拍板少了一板，但是在构造、大小、击打方法等方面都极为相似。泉州南音所用拍板，无论在形制还是演奏方法上，都保留了古代拍板之遗制。

《韩熙载夜宴图》中各乐器的演奏效果如何，演奏的是什么样的乐曲，我们无从得知，但是，南音与该图相近的乐器构成、乐器形制和奏法，以及古朴典雅的音乐风格，却与该图从形象到意境都极为契合。于是，便有了一些结合二者的做法：2007年，台湾汉

南音拍板（摄于晋江市南音协会副会长吴鸿艺家中）

唐乐府创作的南音乐舞《韩熙载夜宴图》在北京故宫上演；2015年，故宫发布《韩熙载夜宴图》APP，其中的配乐用的便是南音。

二、秉承汉代相和歌的表演形式

汉相和歌“丝竹更相和，执节者歌”的记载，短短9个字，不光明确了乐器构成，包括丝属、竹属乐器，以及用来节制乐曲节奏的专用乐器“节”；还说明了演奏者之间的配合关系，丝、竹演奏者互相应和，演唱者边演唱边手执乐器“节”以节制乐曲速度；更是营造出了一个诗情画意的绝美意境。南音最经典的表演形式与相和歌如出一辙：琵琶、三弦、洞箫、二弦等丝竹乐器组成的经典四管组合，前两件乐器居于歌者右边，后两件乐器居于歌者左边。其