

福州十番音樂

(「叶歡」音樂)

硯 究 本

劉春曙、鄭子良、搜集整理

福建省文化局音樂工作組編印

目次

概

述

1.	十	看	...
2.	間	承	...
3.	風	時	...
4.	樂	組	...
5.	樂	品	...
6.	樂	定	...
7.	訂	調	...

聲

樂

1.	福	套 (總 話)	...
2.	祿	套	...
3.	壽	套	...
4.	喜	套	...
5.	病	水	...
6.	武	示	...

曲

調

1.	五	吟 (總 話)	...
2.	秦	月	...
3.	朝	子	...
4.	萬	歡	...
5.	千	歲	...
6.	蟠	會	...
7.	石	花	...
8.	雁	紅	...
9.	江	盡	...
10.	金	暉	...
11.	花	串	...
12.	接	怕	...
13.	念	嬌	...
14.	玉	榮	...
15.	瑞	衣	...
16.	將	令	...
17.	掛	帶	...
18.	水	天	...
19.	醉	施	...
20.	玉	人	...
21.	金	丹	...

22.	錄	荷仙	葉鶴
23.	南	天歌	宗
24.	四	江	令
25.	東	晴	月
26.	西	雲	宮
27.	南	中	敬
28.	北		桂
29.	月		

目次

概

述

1.	十	看	...
2.	間	承	...
3.	風	時	...
4.	樂	組	...
5.	樂	品	...
6.	樂	定	...
7.	訂	調	...

聲

樂

1.	福	套 (總 話)	...
2.	祿	套	...
3.	壽	套	...
4.	喜	套	...
5.	病	水	...
6.	武	示	...

曲

調

1.	五	吟 (總 話)	...
2.	秦	月	...
3.	朝	子	...
4.	萬	歡	...
5.	千	歲	...
6.	蟠	會	...
7.	石	花	...
8.	雁	紅	...
9.	江	盡	...
10.	金	暉	...
11.	花	串	...
12.	接	怕	...
13.	念	嬌	...
14.	玉	榮	...
15.	瑞	衣	...
16.	將	令	...
17.	掛	帶	...
18.	水	天	...
19.	醉	施	...
20.	玉	人	...
21.	金	丹	...

「十番」音樂（即十番音樂本地亦稱什般）是福州一種器樂演奏曲，它的演奏組織是業餘性質的，其成員大多是些城市中的手工業工人以及農村中的貧農，中農。流行在福州市和閩侯，福安兩專區以及閩北古田，南平等縣；在二三十年前也曾傳到過上海，香港，南洋等地演奏過。在解放前漫長的年月中，每逢迎神賽會婚喪喜慶的日子，都可以聽到「十番」的演奏。一般來說，像這樣演奏純係自娛娛人，演奏者不收任何報酬。但也有例外，那就是在接受邀請到外地演奏的時候。

關於「十番」的歷史，目前還沒有找到足夠的材料來確定。據現在清朝道光中期，也就是距今一百二十年前左右，福州民間盛行龍燈舞。群眾不但熱愛龍燈舞，也喜歡伴奏龍燈舞的有地方色彩的擊樂。後來，原來伴奏用的擊樂單獨演奏了，並且逐漸成為福州人民喜聞的天娛活動形式。那時還沒有「十番」這個名稱，演奏時使用的樂器只有狼嗩，清鼓，大小鑼，大小鼓等六件。後至也開始使用吹樂器了，演奏一些民間曲牌了，才稱為「十番」。但在這個時候，擊樂同吹樂還是各自為政的。又經過相當長時期的改進，才慢慢把擊樂連同曲牌演奏去。這個過程是很明顯的，今天在曲調裏就有尺譜，場腹，夾腹，全夾三分。尺譜就是京索的曲牌。場腹是在曲調中加擊樂，像過門一樣。夾腹是在曲調上的某一小節或數小節與擊樂一齊演奏。全夾是整個曲調都與擊樂一齊演奏。

根據我們所找到的福州十番音樂組織「聽月樓」收藏的清朝咸豐七年（一八五七年）的譜來看，這個樂譜與目前的譜是一樣的。由此可見，「十番」至少在百年以前，就比较成熟了。

在進行搜集工作中，我們訪問了七十七高齡的「十番」藝人林厚賓。林老先生個十二歲起就學「十番」。據他說，在百餘年前，福州有個「十番」組織叫「大羅天」。後來「大羅天」的藝人再分散傳授，大体上可分為二派：一派是「盛世元音」……等，時間大約是在六十五年前，林老先生就是在「盛世元音」學的。一派是「鶴鳴琴」。後來「鶴鳴琴」的學生又教授了「聽月樓」，時間約在六十年前，這以後，又發展為「新聽月樓」，「三聽月樓」等。全時也被「聞堂」（佛曲「和音」）採用於「午供」或過場的地方。解放後某些風調班亦用它來伴奏。另外，大約也在八九十年前，還曾有由士大夫階級組織的「賭棋山莊」，「五音字社」，但為時不久就解散了。

曲調來源

「十番」的曲調來源，大体上可分為曲牌，小調，嗩牌以及一些流行歌曲。最早，它的擊樂組織只有鑼堂，頭鼓水，王鼓，這幾個牌子都是從龍燈舞裏繼承過來的。後來經過不斷的演奏，才逐漸發展起來。例如鑼堂，發展成為鑼，鑼，鑼，鑼，鑼四套。王鼓發展的王王鼓或王兩套，到今天能單獨演奏的樂譜已有十多套。（在從單獨擊樂演奏到加進鼓樂的時候，演奏的曲調是曲牌。這裏所說的曲牌，是

指當時流行在福州的一種樂譜。在這些曲牌中，突出的有五大牌：東歌會，西三月，廣世宮，北雲歌，月中桂，此外還有五鳳堂，金樓月，石榴花，千秋歲，萬年歌等。）

由於「十番」的受到群眾歡迎，它的組織一天天地加多了。為了能滿足群眾日漸增長的需要，便大量採用了一些小調如「十番」(即喇叭曲)，粵曲(如小調白牡丹，粵曲漁光曲)。「十番」採用的其他曲調，不單是把原來的歌調棄而不用，使它成為單純的獨奏曲，有的連曲牌名稱也改換了。如美人嬌就是原小調美人嬌的改稱。在曲牌上，也有人把火八板改為珍珠。這些小調曲牌加上了聲樂，通過了樂隊的演奏，在旋律和風格上都起了一些變化。(具體對照列表)同時，在這個時候有些「十番」組織也開始進行創作，較突出的有「千秋歲」。(我清政府為了稱壽太平，當於慈禧過六十歲生日時，由禮部大臣通令各地舉行盛大的「萬民同樂」的機會，舉辦了一次「十番」會演，其中「瑞月樓」創製新譜千秋歲，聲稱新奇，榮獲第一。)因此以後，創作便逐漸多起來，如「三瑞月樓」又創作了金鳳堂，羅羅女，月將紅等曲牌。但這些曲牌都未能廣泛的流行。另外，在距今二十多年前，也有些「十番」組織曾經採用當時流行的歌曲，如葡萄仙子，可惜到後者未演奏，這只不過是短時間的現象，壽命不大。

「十番」的風格，特色有下列幾點：

一、演奏時，曲調開始，笛子先吹前曲數數的一兩個樂字，像引子一樣。接着管子，柳胡，梆子也一個個的進來了，每個樂器都發揮其特點，聽起來聲勢浩大，像大雷一樣。曲調從開始的舒緩逐步加快，氣氛也隨着節奏而逐步增強了，就這種逐漸把曲調帶入高潮，整個曲子也充滿着熱烈雄壯的情緒。而「十番」之所以這樣，與它所採用的樂器演奏場所是分不開的，因為它所採用的樂器是以管樂為主，絃索次之。同時，在曲調中打擊樂也佔很重要的地位，這也是因為它的演奏場所主要在室外，演奏的時候，又主要是選擇在賽會或民間其他節日，為了能表達群眾的感情，為了使觀眾都能聽得清楚，也必須多採用管樂，聲音必須強烈才行。當然，這中樂隊到，這與「十番」組織的成員與演奏對象也有關係，前兩項，演奏者和聽眾大部份係工農群眾，而後，環境或是廣場「十番」有利於其他音樂形式的演奏原因。

二、風格「十番」在迎神賽會中的演奏都是採取走邊奏樂的形式，因此，它的節奏是根據步伐而定的，二樂五福和廣世宮的節奏。如柳胡地時奏的那個樂字特別強，聽起來近於鑼聲，又像是笛子中風加上一個吸氣的記號一樣。譬如本來是 5 6 1 2 3，奏出來就像 5 0 6 1 0 2 3。

三、一頭地說，「十番」的曲調起奏時很慢，把原來的旋律奏成散板。同時笛子頻頻台奏幾個樂字，笛子與二胡往往是相聲入奏進行的。

如果碰到有二分音符的地方，都是用牌子來表現。

樂隊組織

「十番」的樂隊組織，可分為室外與室內兩種不同的形式。最初「十番」主要是在迎神賽會時演奏，演奏形式是連走連奏（見圖一）；後因在室內演奏的機會漸漸多了，才注意到室內演奏的位置（見圖二）。在樂隊位置上，分有前堂和後堂。前堂為金，鈔，木；後堂為簫，竹（後來加絃）。在樂器使用上，分有「左把」和「右把」。「左把」是吹奏在旋律，掌握速度指揮樂隊的開始和結束；「右把」是伴奏進去，在「左把」指揮下進行。熱竹樂器以笛子為左把，金鈔樂器以靖鼓，大鑼為「左把」。

圖一：室外演奏位置

圖二：室內演奏位置

樂器

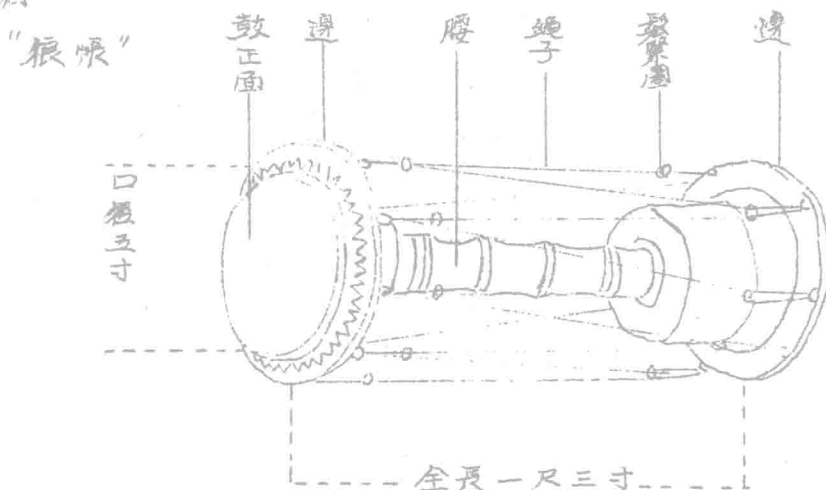
「十番」的樂器，有笛，簫，笙，梆，鑼，木魚，檀板，大小鑼，大，小鼓，靖鼓，狼帳等十三種。在這樂器和管樂器方面，和一般通用的差不多；就是擊樂器有着它特獨的風格。「十番」的靖鼓，面積較寬，中間的圓圈較大，聲音圓潤。大鑼的鑼面是平的，質厚，聲音低沉而悠長。小鑼，沒有中間的圓圈，形狀像大鏡，聲音高而尖。大小鈸，面大質薄，手鉗的地方較小，聲音噪而尖。狼帳是「十番」擊樂器中較特殊的一種樂器，因此應作較詳細的介紹。（以上鑼鼓是與京戲鑼鼓相比較）

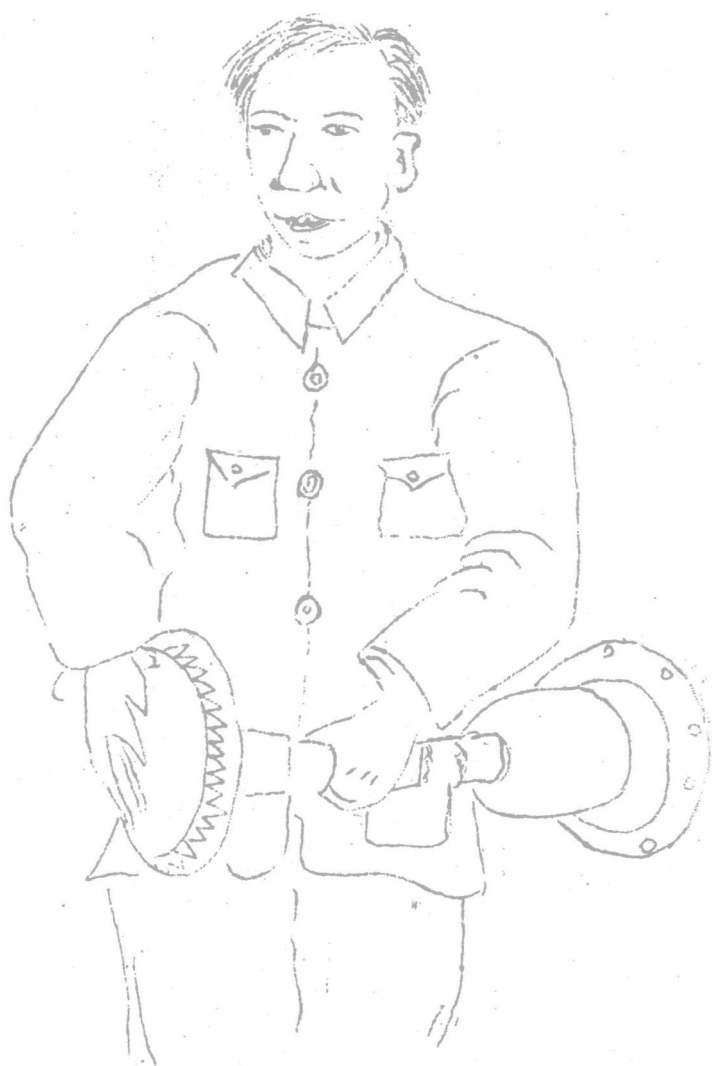
“狼帳”亦稱腰鼓（腰鼓，樂器，其製大者瓦，小者木，皆覆有鐵膜，亦謂之細腰鼓，見通攷）。其形狀與朝鮮鼓相似。（全形見下列圖）。

關於“狼帳”的來源，已經很難查考了，據說在二三百年前就已經廣泛地流行在福州民間。它如何應用到“十番”裡面來呢？更與“十番”整個形式分不開的。由於「十番」是從民間打擊樂的基礎發展起來的，“狼帳”也就同時被繼承過來了。

它的打法是在左手拿住鼓腰，右手五指拼攏，打在鼓的正面上，一般來說就是手指的第一個關節與第二個關節觸鼓面。如碰到××的地方，第一個×則用手指的第一個關節輕輕地挑在鼓面上，而第二個×則用手指第二個關節重重地打在鼓面上，形成爲〇××的效果。“狼帳”的正反面用幾根繩子把它連起來，繩子的作用是用來調節鼓面的寬緊，聲音的高低（鼓面緊則音高，鬆則低）。其聲音的高低是根據大鑼聲音的高低來定的。

“狼帳”在「十番」裡面代替了通鼓的作用。在曲調中是跟着旋律來打的。在曲調進入高潮的時候“狼帳”是既重又快地打出雄壯的像戰鼓一樣的聲音，協助其他樂器，把曲調的高潮表現出來。它不光是製造高潮氣氛，同時又能把打擊樂器的聲量綜合起來，使它協調。

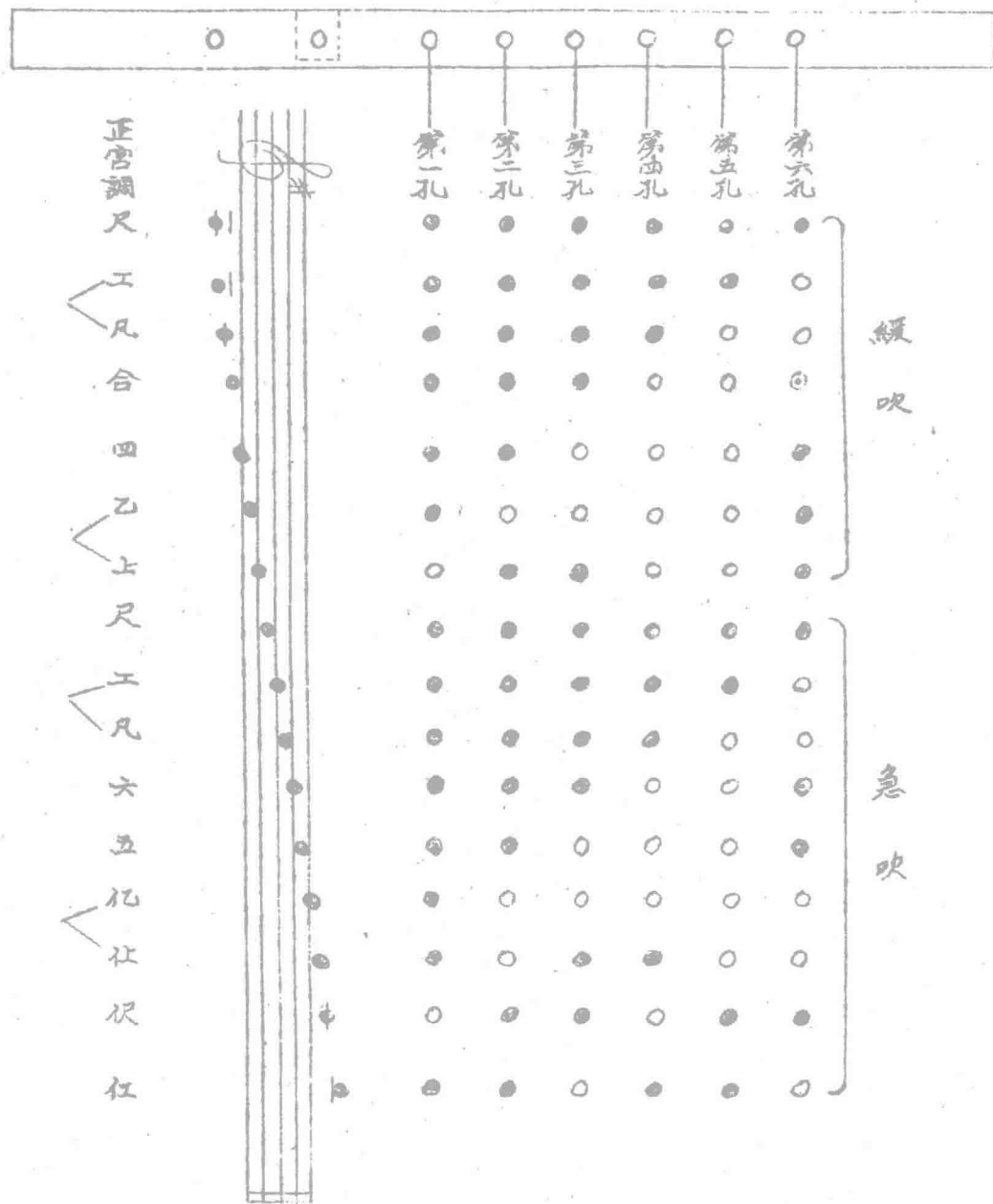

樂器定調

「十番」樂器的定調是較簡單的，只是定「正宮」調（即G調）。現在將它的調及子筒按法，作下列說明（其樂器音域並要根據所用音域而定）：

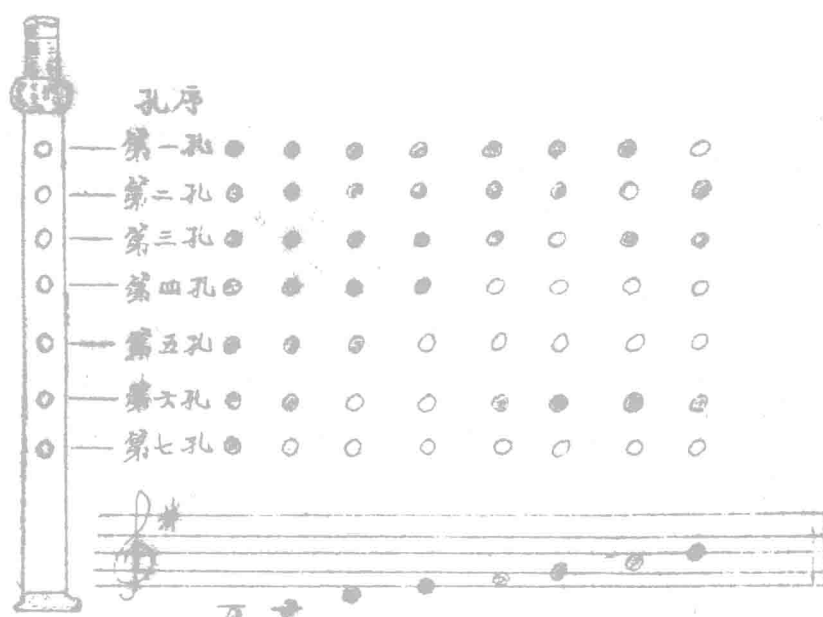
（一）笛子。「十番」的笛子比一般的「蘇笛」細，音較嘹亮，（類似「梆子笛」）。

笛子圖表按法：●是代表按；○是代表開；◎是代表按半孔。

(四)管子。(全形見下圖)。管子吹法，含深與含淺，急吹與緩吹，相差五度，所以半音就不作另外記錄。

圖示管子按法如下(示按孔，開孔，記號與笛子全)：

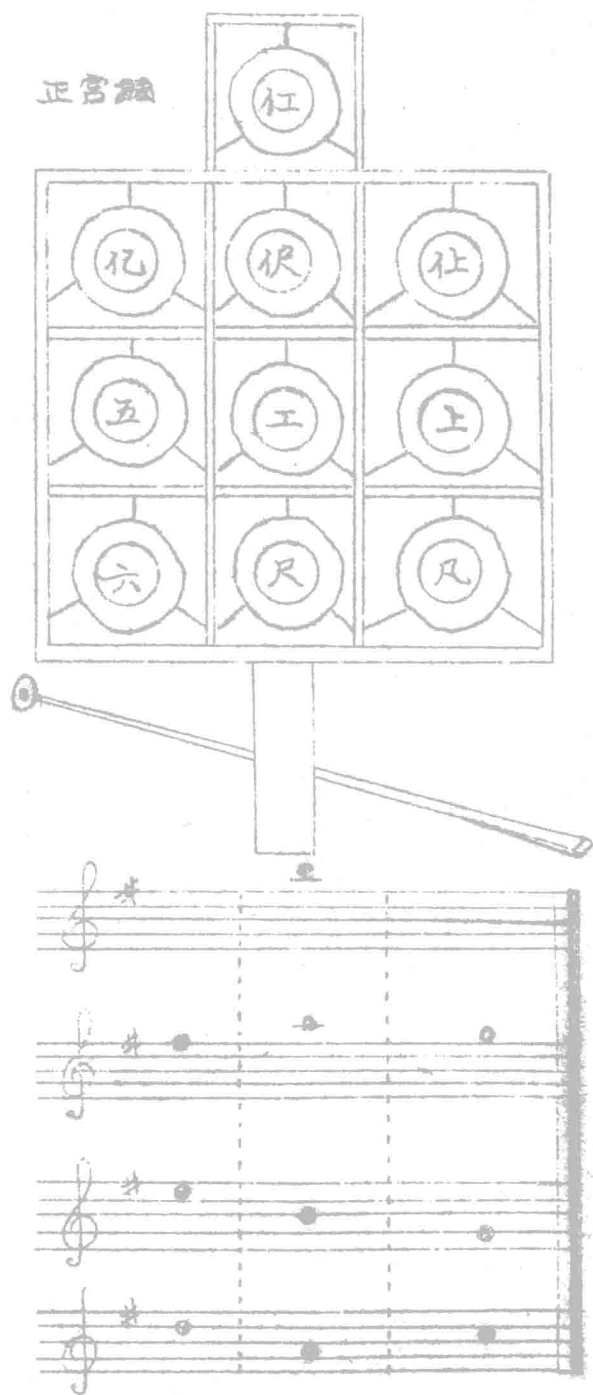
正宮調 工 凡 合 四 乙 上 尺 工

(三)榔胡。是定正宮調的“合尺”絃，內絃為“合”，外絃為“尺”。即G和5——2絃，內絃為“5”外絃為“2”。

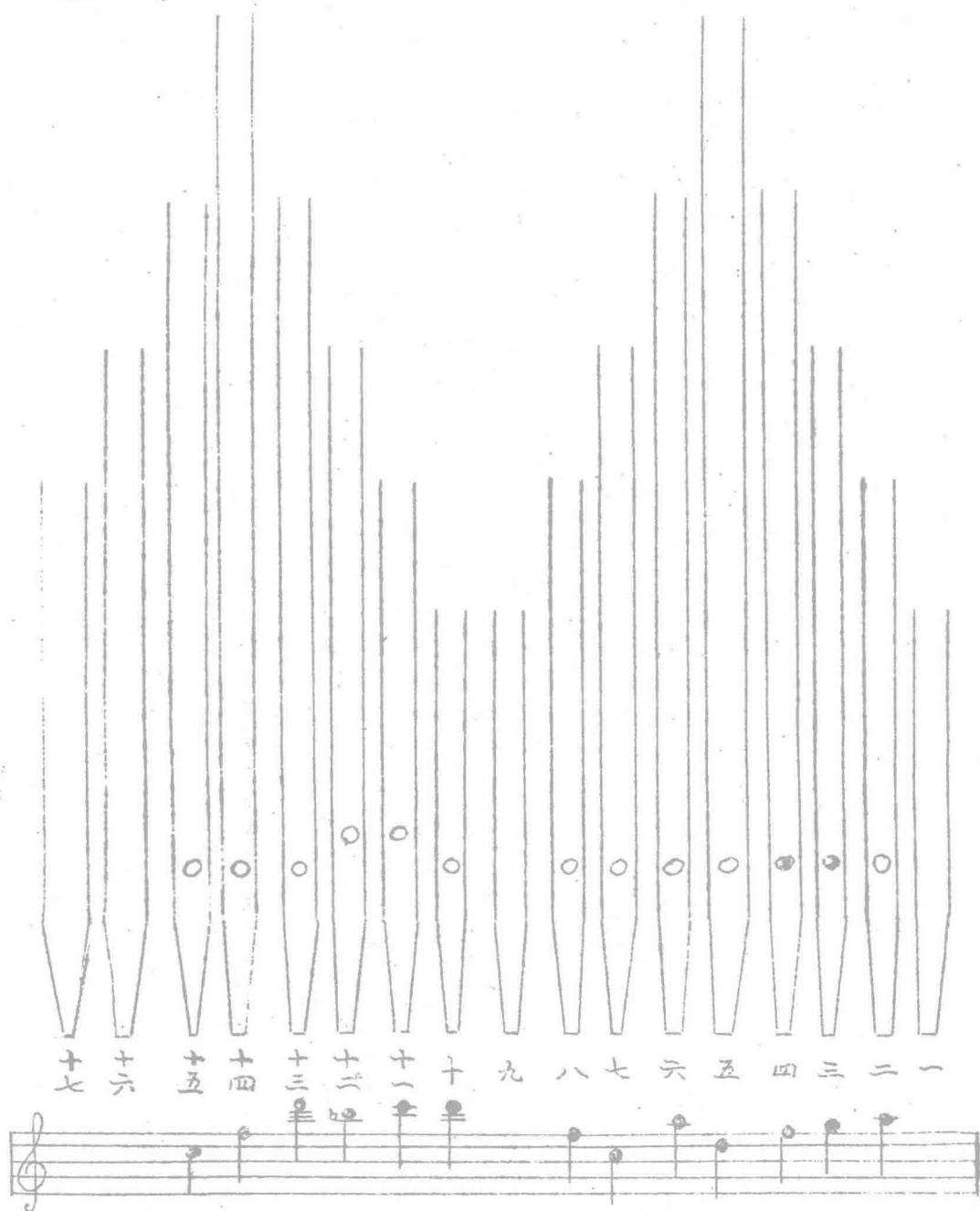
內絃		外絃	
5 合	D	空	A 尺 2
6 四	E	●	B 工 3
		●	C 凡 4
7 乙	F	●	
1 上	G	●	D 六 5

(四)雲鑪（連木架全形見下圖）。它是隨曲調敲云的，根據筒子定音的。

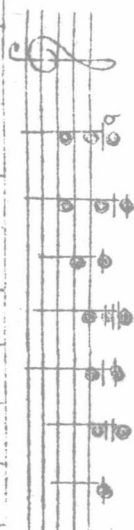
圖示雲鑪音位圖如下：

(五)笙。它是中國古樂器之一，構造比較複雜，共有十七個管，管長短不一。每管下端都裝有銅製簧片。吹時須按所要音的按指孔，或吹或吸其效果則一樣。但笙上所吹出的音，不是半音，而是一個由數音合成的和音，因此吹一音都需要同時按及幾個孔按指。笙上調音的按孔法：註（下圖按孔上○是向外開，●示向內開）

按指次序	右手 左手 右手															
	右手				左手				右手							
管序	第十七管	第十六管	第十五管	第十四管	第十三管	第十二管	第十一管	第十管	第九管	第八管	第七管	第六管	第五管	第四管	第三管	第二管
孔序			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
正宮調	尺		15			12				8				4		
	工						11			7					3	
	凡											6	5			2
	六			14	13	12										
	五						11			8				4		
	乙							10							3	
	上											6				2

(三)「十套」在演奏時只是採用一個正宮調，因此我們也只是把正宮調在琴瑟上音的位置及說明。另外關於正宮調與其他調的關係也作為簡單地介紹一下；根據福州民間的稱法，都是以小工調為基礎，「工」字為主音，假如「工」在小工調的乙字上面，就稱為乙字調。「工」字在小工調的「尺」字上面就稱為尺字調。

	○	○	○	○	○	○	○	○	○
小工調 (D調)	凡	工	尺	上	乙	五			六
凡字調 (E調)	工	尺	上	乙	五	六			凡
六字調 (F調)	尺	上	乙	五	六	凡			工
正宮調 (G調)	上	乙	五	六	凡	工			尺
乙字調 (A調)	乙	五	六	凡	工	尺			上
上字調 (B調)	五	六	凡	工	尺	上			乙
尺字調 (C調)	六	凡	工	尺	上	乙			五

訂譜的幾點說明

(1) 「十番」在演奏形式上是合奏，每一件樂器所奏出來的樂字都有一些不同的地方。譬如笛子吹 $\dot{z} \dot{z}$ ——，柳胡却奏 $\underline{35} \underline{35}$ 這時我們只記錄笛子所吹奏的旋律（ $\dot{z} \dot{z}$ ——）。因為根據「十番」吹奏的特點，往往在二分音符的地方是採用碎弓來表現，像 $\left[\begin{array}{c} \dot{z} \dot{z} \\ \underline{35} \underline{35} \end{array} \right]$

表示，所以我們把笛子吹奏的樂字，如果在較複雜的旋律中，笛子是 33 ，而柳胡是 $\underline{35} \underline{35}$ ，則記 $\underline{35} \cdot \underline{35}$ ，不記兩部。大家在吹奏中假如遇到較複雜的樂字，笛子在換氣或指法上有不便的地方，可以只吹小節的第一個音，假如二胡在演奏中遇到較單純的樂字，也可以適當加一些花指。

「十番」在演奏中，笛子與二胡往往是相差八度進行的，因為柳胡在演奏上一般只是應用一個把位，碰到高音的時候，如 $\underline{523} 1$ ，柳胡則拉 $\underline{532} 1$ 。我們這次記譜，音的高低主要是根據笛子音的高低參考二胡而訂的。

(2) 「十番」演奏時開始很慢，結束時却很快，速度往往能相差好幾倍，如果單用一個絕對時值音符放在一曲的前面，中間再在上一些加速的符號，恐怕還不能表達它實際的演奏效果。因此除了每曲開始的時值音符外，中間再加上一個或幾個時值音符，譬如第一小節是 $\dot{d} = 20$ ，第八小節是 $\dot{d} = 30$ ，則從第一小節的每分鐘20拍逐漸加快到第八小節的每分鐘30拍，直到最後 $\dot{d} = 50$ 的符號，就是保持每分鐘50拍，不再加快。（但是在第二遍反覆時，可以再適當加快些。）

(3) 「十番」的板眼，一般分為「單板」和「雙板」兩種。「單板」是一板三眼，「雙板」則是一板一眼，也有人稱「單板」為文板，「雙板」為武板。但在演奏時卻很難分別出「單板」和「雙板」，因此我們都把它記成 $4/4$ 拍子，在演奏中「雙板」每小節一板，「單板」每小節一板。

(4) 「十番」是合奏的形式，在一行譜子裡要記錄各種不同的弓法，指法是有困難的。所以我們選擇較突出的地方，用以下符號來表明：

~~~~~散板。應用在曲調廣散板的地方。如 $\dot{z} \dot{z}$ —— 或二分音符的地方，如 $\dot{z} \dot{z}$ ——，笛子是既輕又快把指頭打在發音孔上面，作云鵲音；柳胡是拉碎弓，弓外端的半弓作急促來去作顫音。如旋律較複雜地方，如 $\underline{23} \underline{23}$ ，笛子是連續用上孔，使本音與上一音互為急作成為顫音；柳胡在2的地方弓向右上拉，3的地方弓向下一小部份急速來去作云鵲音，演奏效果似 $\underline{203}$ 。

~~~~~碎弓。後音往上一度或小三度跳動。如 $\underline{35} \underline{67}$ ，笛子在3與6兩字連續用上孔作顫音，並在 $\underline{35} \underline{67}$ 三圈吸一口氣；柳胡是在3與6兩字拉碎弓，5與7兩字弓向右上拉；演奏效果似 $\underline{3335} \underline{6667}$ 。

~~~~~碎弓後音往下一度或小三度，其他同上。

tr 顫音。笛子是連續用上孔作顫音；柳胡是上指按法，下指

連續打下一音，則成顫音，榔胡一般是用在內絃上，如^{tr}6^{tr}7 6^{tr}7。

↓急煞弓。一般用在散板結束和加塞樂的地方。接下去在旋律和節奏方法都會有一些變化。笛子在本音快結束時很快掀上兩個二個孔或一個孔，舌頭往“風門”塞，這樣隱約可以聽出比本音高的音；榔胡是手摳無限往下滑，右手全弓向左邊扯。

(5)反覆記號。一般在曲調開始時，把原來的旋律拉成散板，並加進許多花指，到第二遍反覆時，才按照原來旋律板。為了使大家容易於掌握，我們這樣把它記下來， $\dot{3} \dots 5 \dot{3} \dots 6 \parallel \frac{2}{3} 1 \mid 6 \dot{5} 6 \parallel$ 。第一遍拉完散板，跳過 $\parallel \frac{2}{3} 1 \mid$ 接 $6 \dot{5} 6$ ，第二遍反覆就不拉散板，而是從最後的8反覆到第一個8，即 $\mid 3 \mid 1 \mid 6 \dot{5} 6 \parallel$ 。

擊奏代着字及其用法。擊奏代音字目前尚無統一規定，這裡我們採用“十看”原來的代音字，並將原來同一意義而有好幾個代音字的盡量求得統一。

叨咯——雙着快打清鼓，像連珠一樣。

連——單着重打清鼓。

噲——單着輕打清鼓。

他——大鑼。

寧——在“他”下面的“寧”是輕打大鑼；在“上”下的“寧”是“狠頓”。

筋——大鼓。

得——大鼓開一半釘出來的聲音。

上——小鼓。

頁——小鑼。

全——狠頓。

(6)在曲調開始前，先打一套“雙盤介”，接下去就是曲調，曲調結束後，一般是轉入“加冠”轉鼓。“接”“屬”，“屬”完接“加冠”。最後“結介”來結束。每個曲調的“屬”都不同，所以我們把他寫出來，其餘像“盤介”等就在前面統一寫出，而不作單獨記錄了。

雙 盤 介

連 他₁ | 頭 上₁全 | 他 上₁全 | 他 上₁他 | 上₁全 他 | 頭 上₁全 | 他 上₁全 | 他 上₁他 |
 上₁全 他 | 頭 上₁ | 他 0 | 他 上₁ | 得 他 | 他 得頁 | 上₁得 上₁ | 他 得頁 |
 上₁得 上₁ | 他 上₁全 | 他 上₁ | 得 他 | 上₁他 | 上₁他 | 頭 上₁獨 | 頁 他 |
 頁 他頭 | 上₁頁 上₁ | 他 得 | 得 他 | 頁 他頁 | 上₁頁 上₁ | 他 得 | 得 他 |
 得 他得 | 上₁得 上₁獨 | 得 他 | 頁 上₁ | 得 他 | 頁 上₁頁 | 頁 他 | 頭 上₁頁 |
 頁 他 | 頁 上₁頁 | 上₁上₁他 | 上₁他得 | 得 他 | 0 得 ||