

中国泉州

南音 教程

◆ 王珊 王丹丹 编著

厦门大学出版社

责任编辑：陈进才

封面设计：张文化

中国泉州

南音

教程

ISBN 7-5615-2006-9

9 787561 520062 >

ISBN 7-5615-2006-9/J · 55

定价：48.00 元

J617.55
W241

PDG

J617.55
W241

J643.55

中国泉州

南音教程

王珊 王丹丹 编著
厦门大学出版社

HAK 23/17

图书在版编目(CIP)数据

中国泉州南音教程/王珊,王丹丹编著. —厦门:厦门大学出版社,2003.2
ISBN 7-5615-2006-9

I. 中… II. ①王…②王… III. 泉州南音-高等学校-教材 IV. J826.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 110611 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门大学 邮编:361005)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门市新嘉莹彩色印刷有限公司印刷

(地址:厦门市岭兜新村工业园 邮编:361009)

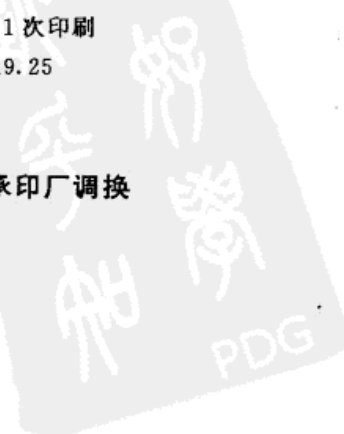
2003年2月第1版 2003年2月第1次印刷

开本:850×1168 1/16 印张:19.25

字数:540千字 插页:4

定价:48.00元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

◆ 本书由“福建省新世纪高等教育教学改革工程”项目资助出版 ◆

1994年6月24日 江泽民总书记在福建泉州考察期间
观看泉州南音乐团演出后试奏洞箫

金铁霖院长（左）与洪泽生副市长（右）签约后亲切握手。（朱煌年摄）

第七届中国泉州国际南音大会唱暨中国古乐大会唱开幕式文艺晚会

节 目 单

一、海内外“暖仔指”大会奏

演出单位：海内外南音社团

二、南音清唱《望明月》

演出单位：泉州南音乐团

演出者：李白燕

三、行部乐《满园春》、女声独唱《鹊踏枝》、
《遐方怨》

演出单位：西安古乐团

四、舞蹈《梅吟》

演出单位：泉州幼师

领舞：范晓敏 编舞：陈向群

五、古乐《参礼条》

演出单位：五台山古乐团 持词：左翼

六、舞蹈《踏歌》

演出单位：泉州青少年宫艺术团

七、阿里山土风舞《欢喜相聚》

演出单位：中国台北嘉义县阿里山乡山美村艺术团

八、板头曲《高山流水》

演出单位：河南大调曲子团

九、南音乐舞《共一轮明月》

演出单位：泉州师院、市南乐团

十、结束曲《元宵十五》

作词：尤春成 作曲：吴璟瑜 编舞：杨丽芳

演唱者：海内外弦友

主办：泉州市人民政府 时间：9月20日(农历八月十四日)20:30 地点：泉州影剧院

第七届中国泉州国际南音大会唱暨中国古乐大会唱闭幕式电视文艺晚会

一、古乐大会唱《渭城曲》

演出单位：西安古乐团、五台山古乐团、河南大调曲子团、泉州南音乐团

二、舞蹈《丝路之恋》

演出单位：石狮市永宁教委办

三、笙吹与“七子班”

演出单位：省梨园戏实验剧团

四、南音名谱《八骏马》

演出单位：泉州南音乐团

五、少儿民舞间蹈《财童献宝》

演出单位：晋江市安海养正小学“世纪星”艺术团

六、木偶表演《蓝蓝泉州湾》

演出单位：泉州木偶剧团 创意编导：王景贤、韦宏 主演：沈苏革等

七、南音清唱《去秦邦》

演出单位：泉州南音乐团

八、歌伴舞《悠悠南曲情》

演出单位：泉州歌剧团

九、日本尺八合奏《樱花》

演出单位：日本“泉州会”日中文化访中团

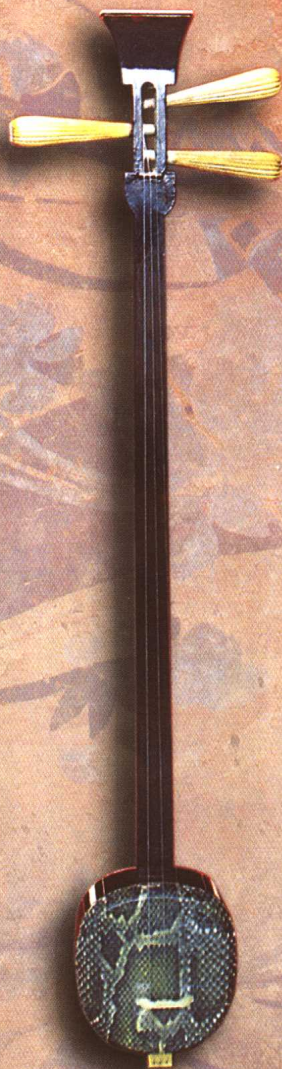
十、歌舞《姹紫嫣红》

演出单位：泉州艺校

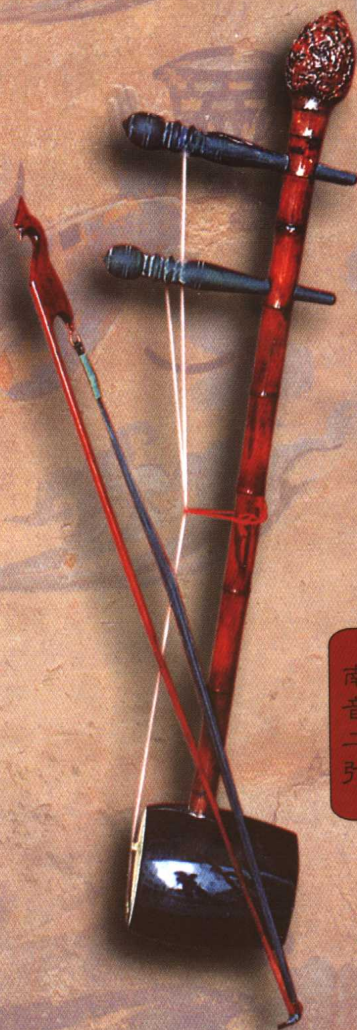
总策划：黄少萍、洪泽生
策划：蒋夏雨、谢青海、龚万全、张帆、吴帆
总导演：蔡湘江、周斌、翁菲菲
舞台总监：吴毓秀、尤春成、曾煥彬
舞监：许进中、陈丽娜
舞美设计：顾辉煌
主持词：左翼
主持人：陈绍辉、周锡安
技术监督：林建平
节目单设计：林建平
封面摄影：蒋长云

南音洞箫

南音三弦

南音二弦

南音小打击乐 拍板

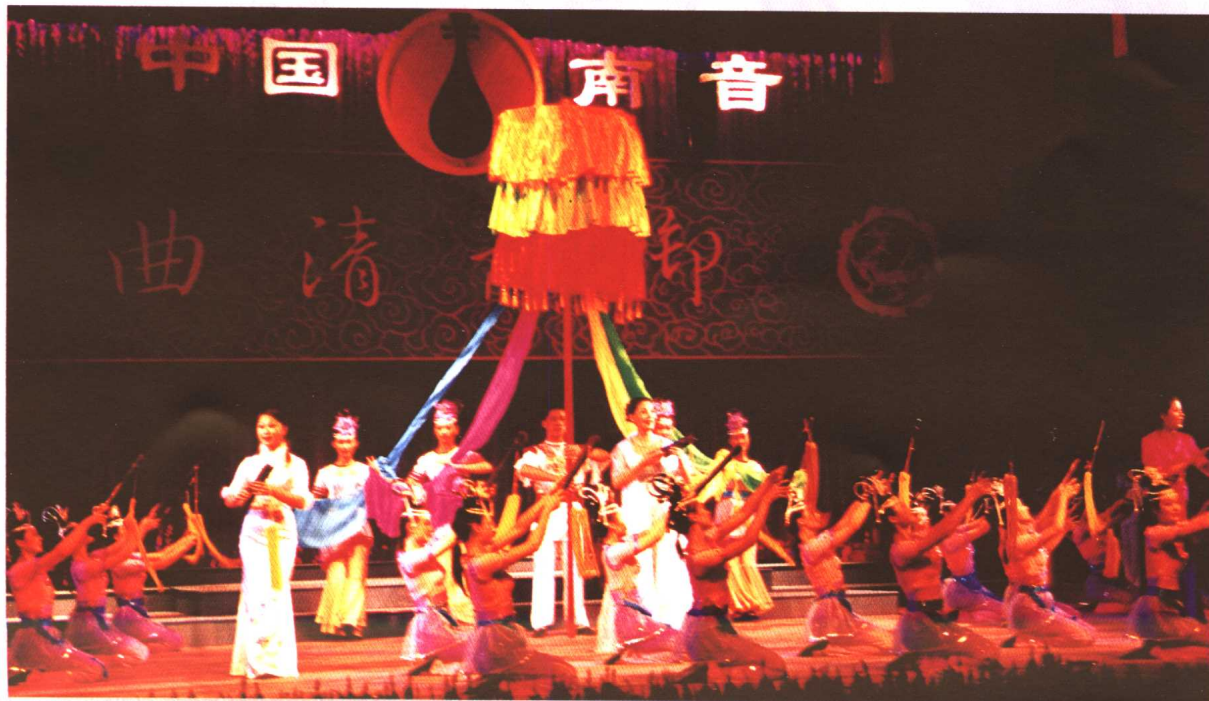
南音琵琶

南音暖仔指演奏形式

南音演唱员在中央电视台2003年迎新春文艺节目
“南腔北调”中演出。
(尤春成摄)

泉州师院艺术学院、泉州南音团在“第七届国际南音大会唱”演出“共创一轮明月”

序

南音是一个内涵丰富的古老乐种。素有中国“活的音乐历史”、“中国古代音乐活化石”之誉。

20 世纪下半叶以来,南音艺术进入了振兴、发展的重要时期,尤其是近二十多年来,泉州市委、市政府有关部门致力推动南音文化发展,连续举办七届南音大会唱与南音学术研讨会,南音的学术、文化价值引起了海内外音乐学术界的关注,在世界范围内形成了关于南音研究的学术热点,涌现了一批具有很高学术价值论著,营造了一个南音研究的学术氛围。与此同时,随着人们对传统文化价值的认识深入,1990 年泉州市教委、文化局联合下发了“把南音教学渗透到中小学音乐课堂中去”的有关文件,组织专门力量编写了适合中小学生的《南音教材》,并通过每年举办全市中小学生南音演唱比赛等方式,为南音文化的传承,创造了一个良好的社会环境。

泉州师范学院艺术学院建院伊始,就瞄准了“文化特产”南音,扬“天时地利人和之长”,决心把这样一个文化底蕴深厚、民众基础广泛、弥足珍贵的乐种,引入高等院校的课堂和学术研究中,先后获得了“泉州南音的现状考察与研究”、“泉州南音的传承与研究”、“南曲旋法特征探析”、“泉州南音进地方高等师范院校的构建与实践”、“泉州南音进中小学课堂的现状考察与研究”等科研课题的立项。在这些科研课题的基础上,年轻教师王珊、王丹丹编写了这本适用于高等师范院校的《中国泉州南音教程》,以实践“进一步扩大南音教育面,提高南音教育层次,培养南音师资及南音研究人才,以从更高、更多的层面广泛推动南音文化的发展”的构想。无疑,这本教程填补了该领域的空白,在高等院校南音教材建设方面确实迈出了第一步。

《中国泉州南音教程》全书分为八章,融入了“把传统音乐放置于其文化发展脉络中传承、认识、研究”的理念,以民族音乐学的思维方法结构该教程的同时,强调乐事活动的客观素描和第一手资料的收集整理。第一章“南音流布乐事素描”,介绍南音源流的几种成说,以班社乐团为对象对南音传播、流布作一般描述,对南音乐事活动——七届南音大会唱进行描述。第二章“南音构成与常用乐语”,介绍南音音乐构成、南音曲目本事、南音常用乐语。第三章“南音乐器及其组合”,介绍南音乐器、南音乐器的不同组合及其演奏特点、南音伴奏的其他形式。第四章“南音演唱及其特

点”，介绍南音演唱形式、南音腔韵类别与演唱特点。第五章“南音记谱及其解读”，介绍南音的乐学基本知识、南音工尺谱。第六章“南音学术研究”，在对南音学术研究史进行综述的基础上，选择了部分南音研究学术著述以供学生研读。第七、八章是传统南音曲目、新编南音曲目的赏析。此外，本书还附录了“南音研究文献目录”与“泉州南音乐团的历史回顾与大事记”，是南音学习、研究的珍贵资料。全书结构合理，特点鲜明，既有乐种历史叙述，又有乐种本体介绍；既有南音乐事的客观描述，又有学术研究的概括综述，是一部南音学习的好教材，也是一本南音学术研究的好资料。

王耀华

2002.12

前 言

南音，亦称南管、弦管、南曲、南乐，主要由“指”、“谱”、“曲”三大类组成，它是一种具有浓郁地方特色，发源于福建泉州一带，流布在闽、台、港、澳及东南亚闽南语区域的民族传统音乐品种，至今保留汉代“相和歌”的演唱演奏遗风。南音的工尺谱的记谱形式，乐器、宫调、撩拍、腔韵等，与唐宋音乐有密切关联。南音还被运用于梨园戏、高甲戏、泉州木偶戏、打城戏等地方戏曲中，成为这些剧种声乐唱腔和场景音乐的一个重要组成部分。它有着我国音乐史上不同时期的遗存，是一种深厚的传统音乐文化，它的价值引起世界诸多国家专家学者的重视，被誉为是“一部活的音乐史”，是华夏传统音乐的“活化石”。

泉州是南音的发源地，也是中国古代“海上丝绸之路”的起点，泉州人把南音视为日常生活的组成部分。社会的发展，文化的变迁，使传统南音的生存环境和形态也随之而变。为适应种种变化，推动南音艺术向前发展，泉州市教育部门、文化部门采取了许多行之有效的办法，取得了可喜的成果。“南音进中小学课堂”的活动十几年来得到社会各界人士、海外华侨的认可与支持，得到各级领导、专家的肯定，其成功经验被作为音乐教育领域“中华传统文化母语教育”的典型例证，推广到全国各地。

人类社会进入 21 世纪，全球经济一体化已成必然的发展趋势，文化的多元发展也应成必然选择。未来的社会成员不仅是“地球村人”，更应该是有鲜明的民族、区域文化传承的“区域（民族）人”。文化的价值在于其鲜明的特色，艺术的价值则贵在富有文化个性，因而鲜明的区域文化特色和丰富的文化内涵将成为未来艺术教育的追求和品牌标志。为了适应社会发展的需要，进一步扩大南音教育面，提高南音教育层次，培养南音师资及南音研究人才，我们编著了这本《中国泉州南音教程》，旨在从更高、更多的层面广泛推动南音文化的发展，弘扬传统文化、民族精神。本着以教促研、教研相辅的宗旨，我们将在实际教学中探索传统音乐在普通高校课程的构建与实践的经验，以期为我国传统音乐的传承与发扬提供一条新的途径。

编 者

2002 年 10 月

作者简介

王珊, 1984年毕业于福建师范大学音乐系, 获文学学士学位, 1998年聘为副教授。现任泉州市政协常委、泉州市青联常委、泉州师院艺术学院院长、国际传统音乐学会会员、中国音乐家协会会员、泉州南音艺术家协会常务理事、泉州师院学术委员会委员。20年来一直从事音乐学及艺术教育方面的研究, 论文发表于《中国音乐学》、《人民音乐》、《中国音乐》等国家一级权威学术刊物。2001年获泉州市人民政府表彰的社会科学优秀成果三等奖, “泉州南音的传承与研究”、“泉州南音进地方高等师范院校的构建与实践”、“泉州南音中小学课堂的现状考察与研究”等获国家级、省级、市级教改课题和科研课题立项。1995年获“市直单位十佳青年”、“市新长征突击手”称号, 1997年获“泉州市劳动模范”称号, 1998年获国家教育部颁发的“曾宪梓奖教金”, 2001年获泉州市人民政府表彰“优秀教师”称号。工作事迹及学术成就载入《中国人才辞典》及《中华人物丛书》。

作者简介

王丹丹, 1982年毕业于福建师范大学音乐系, 获文学学士学位。现任泉州师范学院艺术学院副院长、副教授, 国际传统音乐学会会员, 中国音乐家协会会员, 中国二胡学会会员, 福建省民族管弦乐学会理事, 福建省音乐家协会会员。从教20多年来, 一直致力于音乐学与音乐理论的研究, 撰写的论文参加国家教育部师范司及中国教育学会音乐教育委员会主办的音乐论文评比, 分获一等奖、三等奖, 若干篇论文发表于国家级刊物《人民音乐》、《中国音乐》。“福建南曲唱腔旋法特征探析”、“论南音的革新在南音艺术传承中的价值观与作用”获福建省高等学校社会科学研究课题、泉州师院科研课题立项。参与国家级课题、福建省新世纪高等教育教学改革课题组的研究。论文《南音“腔韵”的艺术特征、表述形态及其价值观》入选2003年“国际传统音乐学会第三十七届年会”。多次参加福建省及泉州市各种文艺赛事, 作品及表演均获一等奖, 被评为2002年度泉州市女职工标兵。

目 录

序

前 言

第一章 南音流布与乐事素描	1
第一节 南音源流的几种成说	1
第二节 南音的传播	3
第三节 南音乐事活动素描	7
附 录 泉州南音乐团的历史回顾与大事记	18
第二章 南音构成与常用乐语	26
第一节 南音音乐构成	26
第二节 南音曲日本事	35
第三节 南音常用乐语	44
第三章 南音乐器及其组	47
第一节 南音乐器	47
第二节 南音乐器组合及其演奏特点	52
第三节 南音伴奏的其他形式	54
第四章 南音演唱及其特点	56
第一节 南音演唱形式	56
第二节 南音腔韵类别与演唱特点	56
第五章 南音记谱及其解读	59
第一节 南音工尺谱	59
第二节 南音乐学基本知识	59
第三节 南音工尺谱的解译尝试	63
第六章 南音学术研究	65
第一节 南音学术研究综述	65
第二节 南音研究学术著述选读	73
附 录 南音研究文献目录	86
第七章 南音传统曲目赏析	94
第一节 曲	94
1. 直入花园	94
2. 元宵十五	96
3. 去秦邦	99
4. 因送哥嫂	101
5. 茶 藤 架	104

6. 一身爱到我君乡里	106
7. 望明月	109
8. 听见雁声悲	111
9. 鱼沉雁杳	114
10. 拜告将军	116
11. 山险峻	120
12. 出汉关	129
13. 重台别	132
14. 岭路崎斜	136
第二节 指	141
1. 自来生长	141
2. 一纸相思	154
3. 趁赏花灯	166
4. 心肝跋碎	179
5. 为君去	192
第三节 谱	201
1. 八骏马	201
2. 百鸟归巢	219
3. 四时景	238
4. 梅花操	252
第八章 新编南音曲目赏析	267
1. 南音生南国	267
2. 送友人	268
3. 闽南侨乡美	269
4. 东西塔 洛阳桥	271
5. 海峡情	274
6. 蓝蓝泉州湾	279
7. 咏梅	282
8. 静夜思	284
9. 竹枝词	285
10. 聚散两依依 (简谱)	286
(五线谱)	288
南音工尺谱谱例——《元宵十五》	297
参考文献	298
后 记	299

第一章 南音流布与乐事素描

南音源于泉州，是一种具有浓郁地方特色的古老乐种，被誉为“中国音乐史上的活化石”。^①它古朴幽雅，深沉柔美，雅俗共赏，独具魅力，数百年来流行于福建南部的泉州、厦门、漳州一带闽南语系地区，深受广大民众喜爱；在台湾省、香港、澳门特别行政区以及南洋群岛华侨旅人的聚居地也十分盛行。除此之外，它还被广泛地吸收到梨园戏、高甲戏、泉州提线木偶戏、打城戏等地方戏曲中，成为这些剧种唱腔和器乐曲的一个重要组成部分。

第一节 南音源流的几种成说

南音始于何时？史籍未见确载，历来南音研究专家也说法不一，到目前为止，代表性的说法概括起来有以下五种：

1. 中国音乐学院教授何昌林先生认为，“南音应分前期南音，后期南音”，前期南音于唐末五代在泉州形成，以词调歌曲（唐代曲子）为其主体；后期南音则形成于元明之际，以宋元杂剧、南戏、散曲及明代传奇主乐为主体；后期南音由前期南音自然发展而成，并保存了前期南音的许多东西。^②

2. 福建省艺术研究所研究员孙星群先生认为，“南音肇基于五代”、“形成于宋”。^③

3. 台湾学者吕锤宽先生认为，“唐宋以前是南音的蕴育期，元明时期是南音的形成期，清季以降是南音的发展期”。^④

4. 台湾学者沈冬认为，“南管历史应为三期：奠基期，五代以前；形成期，宋元两朝；成熟期，明清至今”。^⑤

5. 福建师范大学教授王耀华先生认为，“南音大约形成于宋，发展于明清”。^⑥

以上五种说法均立论有据，言之成理，在南音界都有一定的影响，但由于南音历史悠久，文化积淀层次繁复，文献资料记载稀少，因而以上各说都难成定论。

尽管直接记载南音的史料不足，但凭借现存南音本体的研究、溯源，以及对与南音渊源密切的宋元南戏等相关史料的系统梳理，王耀华先生主编的《福建南音》的南音历史沿革中作了这样的表述：

根据目前所能找到的资料，从南音的曲牌名、乐器、音乐术语等方面探索，它和唐代以来的音乐有一定的关联。大约形成于宋，发展于明清。

^① 赵 泓：为泉州历史文化中心题词，1987年春。

^② 何昌林：《唐风宋韵论南音》，《人民音乐》1985年第5期。

^③ 孙星群：《福建南音的性质及其形成年代初探》，福建省群艺馆、中国音协福建分会《福建民间音乐研究》（四）。

^④ 吕锤宽：《泉州弦管（南管）研究》，学苑出版社1982年版，第9~15页。

^⑤ 沈 冬：《南管音乐体制及历史初探》，台湾大学出版委员会编辑出版，台湾大学文史丛刊之三十七，1986年6月初版，第250页。

^⑥ 王耀华主编：《福建南音》，人民音乐出版社2002年版，第1页。