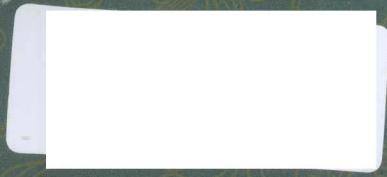

南曲选集

南曲选集

第一集

福建省群众艺术馆
泉州市南音研究社 编
厦门市南乐研究会

福建人民出版社

1962.4.

南曲介紹

(一) 南曲历史沿革初探

“南曲”亦称“南音”、“南乐”、“南管”、“弦管”。流行于閩南晉江、龍溪兩专区和廈門市；在台灣及南洋群島华侨旅居的地方也很盛行。

南曲到底始于何时？未見歷史文献明証。據民間傳說，南曲為唐末王審知兄弟入閩所帶來，又傳為隨唐末學士韓偓入閩而來；在清末林霽秋先生編的泉州指譜重編中曾記載“清音雅調，始於唐明皇”；但也有一部分人認為南曲來自元曲，或說它是明中葉以後崑曲入閩南一帶而發展起來的。

我們從南曲的器樂、音階、曲牌名等聯繫閩南地區經濟、政治和歷史發展情況作了一番初步分析認為：南曲起源于唐代，是唐代“大曲”中的“遍”、“破”和外來民間音樂與閩南地區民間音樂融合而形成；在發展過程中又受了元曲、崑曲、弋陽腔、佛曲和地方戲曲的影響，在人民群众中廣泛流傳和演唱，得到了進一步豐富和發展的說法是較妥當的。

一、唐代閩南地區的社會經濟發達，泉州為中國南方對外貿易四大港口之一，在文化藝術及音樂方面也相當繁榮。唐末的“安史之亂”和大規模的農民起義也未波及閩南一帶，社會比較安定，生產不斷提高，文化藝術也得到進一步的發展。

由於歷史上中原屢次戰亂，北方大批平民及貴族、官宦和地主紛紛南移入閩，唐末五代從中原各地南移的人民數以萬計；他們不僅帶來了生產技術，而且也帶來了中原文化，在閩南地區撒下了各地民間音樂的種子。

在中國音樂史上，唐代的宮庭音樂是整個封建社會貴族音樂發展的最高峰。唐玄宗統治時期，音樂人才集中，發展了一種規模宏大、曲式嚴整的音樂形式——“大曲”。隨著封建貴族、官宦和地主的紛紛南移，“大曲”也被他們帶入福建。據傳其中影響較大的要算王審知兄弟。

唐僖宗光啟元年（公元885年），王潮、王審知兄弟率軍入閩，相繼為泉州刺史，繼而統治全閩。王審知為閩王時，對帝王之家的宴慶、祭祀的各項禮樂都很講究，而福建的民間音樂不可能滿足他們的要求，因此，便吸取了唐“大曲”中的某個“遍”和“破”的一部分在宮庭里演奏。由於宮庭樂師和當地人民的接觸，使原來只為帝王所享受的宮庭音樂陸續傳入民間，因之，“大曲”中的“遍”和“破”也逐漸滲入閩南其他樂種，或作為獨立的歌曲、器樂曲流傳開來。後來經過廣大人民群众的演唱和創作，使外來的各種音樂和當地的民間音樂逐漸融合起來，而形成一種具有濃厚地方色彩的音樂，奠定了南曲的基礎。

從南曲的器樂、音階、曲牌名等方面來探索，我們認為這三方面都和唐代的音樂有着密切關係，並有相似的地方。

1. 在乐器方面：南曲中所用的琵琶，无论是彈法或构造都不同于“北琶”，自成一派。“北琶”彈奏时，是堅抱的；而南曲的琵琶則橫抱彈奏。象南曲这样的彈奏姿勢，只有从古画和出土的唐陶俑中才能看到。如唐“韓熙載夜宴图”，图中人物彈奏琵琶的姿勢，和南曲彈奏琵琶的姿勢完全一样。琵琶在唐代的乐队中有指揮整个乐队的作用，南曲的琵琶也同样有指揮整个乐队的作用。洞簫是汉代从羌（今西藏）傳入的，最初只有三或四孔，后来发展到六孔。唐初（公元627年左右）所制的洞簫为一尺八寸长。目前在各地戏曲伴奏和民族乐队中所流行的洞簫，一般都超过两尺长，沒有統一的規格，只有南曲的洞簫严格地規定以一尺八寸长为标准，这和唐代所制洞簫的尺寸完全一样。

2. 在音阶方面：南曲的音阶和隋唐古乐的音阶相同。隋唐音乐的音阶，半音在四、五度与七、八度之間（相等 $123\#45671$ ）；南曲中的第四音大部份是升高的，即 $\#4^5$ ，半音也是在四、五度及七、八度之間。

3. 在曲牌名方面：南曲的曲牌出自唐以前的乐曲有“摩訶兜勒”、“子夜歌”、“清平乐”、“折柳吟”、“阳关曲”、“汉宫秋”、“后庭花”等；出自唐大曲的有“三台令”、“梁州曲”、“甘州曲”等；出自法曲（佛曲）的有“婆罗門”（霓裳舞衣曲）、“太子游四門”等。

从以上初步分析，可以証明南曲奠基于唐代。它和唐代音乐有千絲万縷的关系，深受唐代外来民间音乐和宮庭“大曲”的影响。

二、至宋代，全国經濟重心南移，泉州、温州（永嘉）、明州（宁波）、杭州、广州等地經濟发达，泉州为对海外交通的主要港口，中外商船云集，手工业有了高度的发展，城市人口增多，文化空前繁荣。由于适应人們文化生活的需要，民間娱乐的場所也大大增多，民間艺人和南曲喜爱人士便进一步發揮他們的才能进行創作，使南曲有了进一步的发展。

“詞”在宋代很流行，填詞唱詞者极多，南曲的創作也受到它的影响。如“恨冤家”一曲中就有“冤家”、“思想”、“秦樓”、“楚館”、“薄情”等詞，这些都是宋詞中常見的。其他如南曲中經常应用“却”、“憤惱”、“罪过”、“畏人”等詞，也都取自宋詞。至于南曲的曲牌，如“長想思”、“鵝鳩天”、“醉蓬萊”等，更和宋詞的牌名相同。这說明南曲对宋詞的吸收是多方面的，它和宋詞接触后，无论在“詞”和“曲”的創作上都更丰富了。

南宋的南戏发源于温州。泉州和温州交通便利，南戏和当时温州的南曲便流入閩南，它和目前閩南地区的梨园戏、南曲有着密切的关系。从梨园戏看，今天仍保存着当时南戏的“荆釵記”、“白兔記”、“拜月記”、“杀狗記”和“琵琶記”等五大名剧。那时候，南曲也吸收了南戏的历史故事来丰富自己，如上述的五大名剧也都編成了南曲。在詞汇方面，也沿用了南戏中的方言，如“相公”，“恁”，“行首”，“奚落”，“叵耐”等。

南曲的曲式有套曲，集曲，过曲。套曲系由引子（慢头）、正曲（若干同宮曲牌）、尾声（余文）等連成一套。集曲則由多个不同宮調的曲連成，大部份經過几次不同的轉調，如“三隅犯”、“巫山十二峰”、“十三腔”、“十八學士”等。过曲（南曲称过枝曲），有的是同宮調的曲牌轉入另一个曲牌，有的是不同宮調的一个曲牌，轉入另一个宮調的曲牌，这和宋、元南曲的曲式相同。

根据以上材料，可以看出南曲初具雛形于唐，形成于宋。

三、元代蒙古統治中国，使得經濟、文化的发展陷于停滞。在艺术中，只有歌舞剧以及与它有关的說唱和散曲尙得到一定发展。元代的“散曲”是“詞”体的一种解放和扩展，是民

歌和市民小唱的一种演进。有的把戏曲的曲牌擇出，重新填詞来唱，內容大都是抒情或写景的；在一个曲牌的前面加引子后面加尾声叫做“小令”；把許多曲牌編組起来叫“套曲”。南曲中除了乐器演奏的“譜”和“套曲”外，散曲占有相当大的比重，而且也是比較通俗和受群众欢迎的部份，經過历代的发展，至目前已不下千首。其中有些詞和元散曲的风格十分相近，如一首抒情的小令“山坡羊”的詞：“月照芙蓉色淡，风摆梧桐声惨，情人一去，綉幃內清冷，那阮独自。西风蕭蕭，怨煞长暝孤灯渺渺照，君！看君形影都不見，君，恨君恁薄情可負义！七夕驅过了，又負中秋期，悵我悶倚南樓，对月朗共星稀……。”它描写妻子思念丈夫的淒涼、惆悵心情。閩南对外通商很早，到南洋一帶謀生的甚多，在南曲中也表現了他們离乡思乡以及妻子盼望丈夫的情感。象这一类的作品甚多，而且很流行。在南曲的散曲中，有一些部分的唱詞是吸收元曲的，如“尊前过”中的“蘸不下玉液金波”，“白茫茫溢起藍桥水”，“比目魚分破”等詞，与元西廂記“賴婚”中的“得勝令”、“折桂令”的部分原詞相同。其他也有一部分是吸收元杂剧的故事，用方言和南曲的曲調來編成的。如“套指”中的“妾身受禁”一套和散曲中的“山險峻”等曲，都是根据元曲“汉宮秋”的故事創作的。

从这一方面看，随着戏剧的发展，南曲的創作也更丰富了。

四、明中叶后，崑腔与弋阳腔傳入閩南。南曲也吸收了一些崑腔，詞原封不动，旋律和节奏加以地方化，如“綉襦記”的“蓮花落”这一出中有一首“鵝毛雪”即为一例。又如“朱弁冷山記”中“公主別”一折，有“举起金杯”一曲，就是得自弋阳腔。“陈三五娘”的故事是当地群众所熟悉和喜爱的，明代“陈三五娘”的剧本出現后，更成为南曲創作的題材。特別是梨园戏“陈三五娘”的音乐，采用了一部分南曲，这使南曲在广大群众中得到进一步傳布。此外，明代的文人学士，由于对南曲的爱好而进行創作的人也不少。如“困守寒窗”（牌名“霜天曉角”），据傳为明万历年間李九我所作。但也由于少数士大夫阶级对南曲的創作和修改，給南曲的发展带来了一些不良影响。

五、清代的南曲，在明代的基础上，有了进一步的发展。这主要是长期获得广大人民群众的喜爱，詞的內容反映了人民的思想愿望，而且曲調优美，善于抒发内心感情，成为人民群众文化生活上不可缺少的一項精神粮食。因此，在这一历史时期，不仅广大劳动群众的南曲創作增多，而且反映的生活面也扩大了，突破了过去只局限于描写男女爱情和历史故事的范围。如出現了諷刺、鞭撻現實社會的“一司公”和“賭博歌”，控訴封建社会剝削制度的“家惡捍”，歌頌妇女辛勤劳动，善理家务，團結亲族的“伶俐妻娘”等作品，大大地丰富了南曲創作的內容。随着創作內容的扩大而相适应的曲調創作，在民間音乐及民間說唱的基础上也有所发展，如“北迭”、“寡迭”等，它的节奏明朗，曲調活潑、通俗和口語化，使南曲更好地表现了群众的生活和愿望。

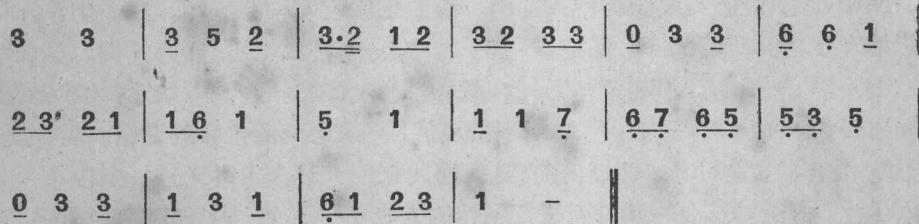
同时，南曲活动的組織也蓬勃發展，遍及各大城市和农村。如泉州市就有“筠竹軒”、“灵裳閣”、“昇平奏”、“迴風閣”，厦门市有“集安堂”、“金华閣”、“錦華閣”、“集源堂”等，晋江、南安、惠安、安溪等地也都有南曲組織，并有专业的教師傳授，出現了許多优秀的艺人。如泉州市的陈登垣、林必蚡、丁梦高、蒲井先和厦门市的林祥玉、黃蘊山、陈万舍、陈江渠等人。并有許多艺人和文人学士对南曲进行了整理和創作。清咸丰年間（公元1851—1861年），南曲“指套”及“譜”曾經過泉州吳有成先生（范志吳优元）的一番整理和校訂。曾将“春今”尾的“黃五娘”、“听伊說”編入“共君斷約”成为一套。清末民初厦门林霽秋先生曾花了十多年工

夫整理了“指套”和“譜”，編成泉南指譜重編（石印本），于民国元年正式出版。清代以后又在原南曲三十六大套的基础上增加到四十一大套。

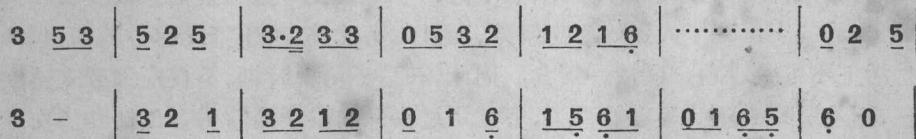
清代对南曲是重視和提倡的，据泉南指譜重編記載：“清康熙五十二年（公元1713年編者註）癸巳六旬万寿祝典，普天同庆，四方賡歌毕集。昔大学士安溪李文貞公以南乐沉靜幽雅，馳书征求故里知音妙手，得晋江吳志、陈宁，南安傅廷，惠安洪松，安溪李仪五人进京，合奏于御苑。管弦条鬯，声調諧和。帝大悅，除其官，弗受，乃賜以綸音曰‘御前清客，五少芳賢’，并賜彩伞宮灯之属归焉”。后称南曲为“御前清曲”，进宮演奏的五人为“五少先生”。南曲入宮后，逐渐受到地方官吏、文人学士的欣賞和推崇，学习南曲，编写唱詞成为风气。这一方面使南曲得到进一步的发展与傳播，另一方面也由于反映了文人学士的趣味、感情，給南曲带来了消极因素，出現了“灯花开透”、“鼓返三更”、“共君結托”、“緣份纏伴”等不健康的东西。

六、此外，南曲在整个发展过程中，还吸收了民歌和佛曲等民間音乐。

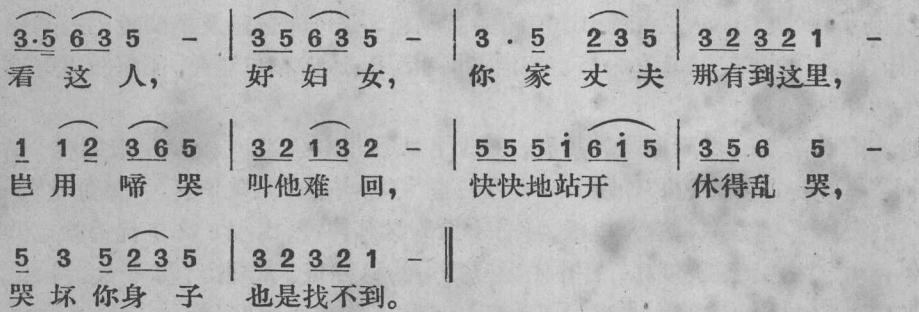
南曲对于民歌的吸收，不仅仅限于某一朝代或某一种民歌；而是对任何朝代的民歌，只要是人民所喜爱又有利於南曲发展的，都成为被吸收的对象。因此，南曲与民歌的結合是很密切的，很多南曲的音調都是建筑在当地民歌、民間說唱音乐基础上的。如“翁姨迭”：

这和当地民歌很相象。也有些在形式上很象民間說唱音乐，首尾有旋律，中間可以自由地插上或长或短的說板，如“北迭”：

但在南曲中也有些吸收外来民歌尚未完全地方化的，如“云山重迭”：

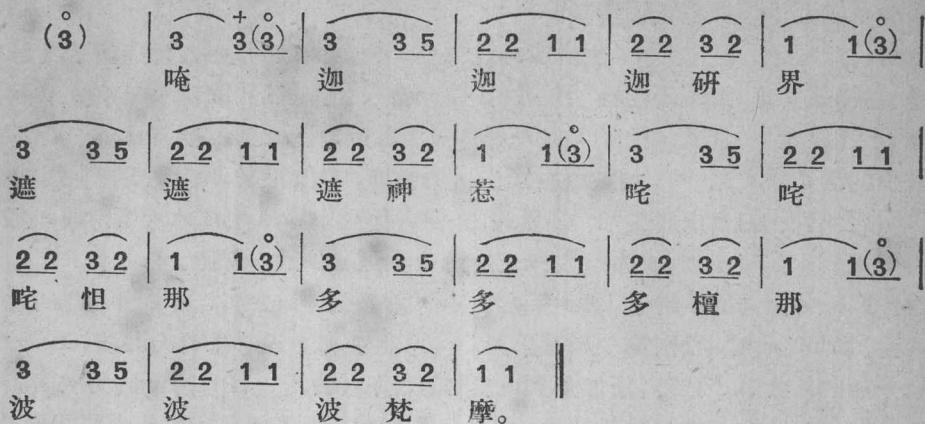

由于民歌是口头相傳，时间久了，难于辯証南曲中那些曲調是吸收唐代的或宋代的了。再加上历来文人学士和士大夫阶级凭一己之所好，在整理南曲时，常对曲中的民歌部份固执

偏見，隨意篡改，影響到今天對南曲中民歌滲透的研究工作遭到一定困難。

南曲在發展過程中也吸收了一部份佛曲。有的是原封不動地編入套中，如“普庵咒”、“南海贊”等。

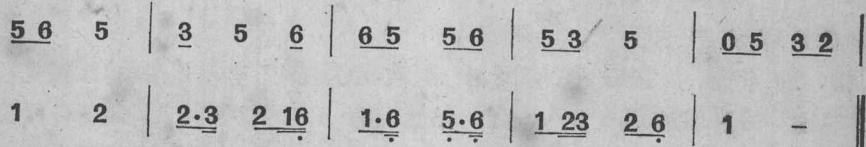
“普庵咒”：（第一節）

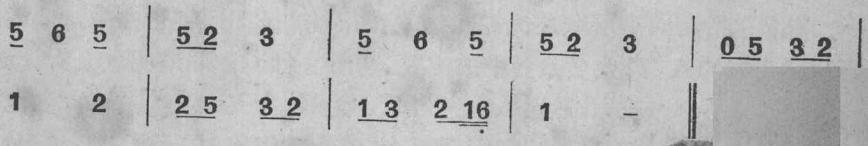
“南海贊”：（結咒偈語）

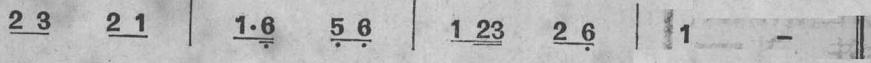
有的則已經地方化了，如本地佛曲“孔雀經”：

和南曲的“寡迭”：

很相似，而和“長潮五开花”的結尾：

完全一樣。

總之，南曲在當地民間音樂的基礎上，不斷地吸收歷代最有代表性的音樂來豐富自己，在整個發展過程中，先後受到宋詞、元散曲和崑腔、弋陽腔的影響，但絕不等於是唐大曲，也

不等于是宋詞、元散曲的堆砌，而是建筑在方言、民間音調的基础上，根据人民的思想感情、风俗习惯来进行創作的，無論是音調、語汇，都具有濃厚的地方色彩。

解放前，艺人們在社会上沒有地位，經濟上更是困难，由于生活穷困而被迫改行者甚多，所以一些演唱南曲的組織也相繼消散。

解放后，艺人到处受人尊敬，生活也得到改善。一度沉默的南曲，又重新活跃起来。閩南各个市、县都成立了“南音研究社”或“南乐研究会”，广大工厂、农村基层单位中都有南曲小组，厦门市还成立了“金风南乐团”，每天对外演出。南曲已成为各个节日或中心任务宣传中不可缺少的活动形式之一。通过电台及唱片的傳播，以及不断举行“老艺人南曲会唱”、“青少年南曲会唱”、“妇女南曲会唱”等形式，許多青年男女和学生都加入了南曲組織，使南曲在群众中进一步推广开来，成为广大群众生活中不可缺少的一部份。

南曲曾以一种优秀的乐种于1953年参加华东区音乐舞蹈会演，1954年参加华东古乐、国乐演奏会，1956年参加全国第一届音乐周，1957年参加全国音乐舞蹈会演，1958年参加了全国第一届曲艺会演。此外，还曾多次地参加省、专区会演。在省内外的历次演出中，博得各地文艺界和群众的一致好评与推崇，大大鼓舞了艺人们整理发掘傳統乐曲和創作新曲的积极性。

几年来南曲的发掘整理及創作新曲方面已做出了許多成績。經過整理的“八駿馬”、“梅花操”以及紀經甫先生創作的“迎龙小唱”、陈天波先生創作的“侨眷蒋淑端”等节目，在北京参加音乐舞蹈会演及曲艺会演中，受到专家及文艺工作者的贊揚。由于党和政府对南曲的重視和扶植；由于群众和艺人们对南曲的热爱，經過不断的整理发揚，遂使这一富有悠久历史的乐种，重新开放出绚烂的花朵。

(二) 南曲的曲譜类别、滾門和乐器

一、南曲是以指、譜、曲三大部分組成的：

(一) 指：即“指套”。它是一种有詞、有譜、有指法(即琵琶彈奏指法)比較完整的套曲，原有三十六大套，后来增加到四十八大套。每套都有一定的故事情节，如“刘智远”、“王月英”等，并将故事內容分成若干节，每节都是一首完整的歌曲。指套虽然有詞，但却很少演唱，而都是用乐器来演奏的。它大都是以曲詞的故事內容以及类同的“滾門”而編成的，其中二至六节不一。指套包括南曲中所有最优秀的曲詞、曲調和“滾門”，把散曲中最优秀的逐漸編入套中。所以学乐器的人，只要学会套中的主要“滾門”，伴奏散曲演唱就没有什么困难了。指套最主要的有“自来”、“一紙”、“趁賞”、“心肝俊”、“为君”等五大套。这五大套包括了南曲中“大倍”、“中倍”、“小倍”、“二調”、“倍工”等五个“滾門”，俗称为“五枝头”。它是初学乐器的人所必学的。“指套”中尚有許多“枝头曲”。“枝头曲”是作为由一个“滾門”轉到另一个“滾門”时过枝(渡)用的。如由“倍工”过渡到“生地岳”，“过枝曲”的前段是“倍工”，后段则是“生地岳”(如“玉簫声”)。过去南曲較大規模的演唱(奏)会，大都是先奏“指套”，如“指套”是属于“倍工”“滾門”的，接下去所唱的曲都要是“倍工”的，若要轉其他“滾門”必須再唱“过枝曲”，到結束时再和(奏)譜。所奏譜的“空門”要根据最后一首曲的“空門”(調別)而定。如最后一首曲是“五空管”，那譜也要奏“五空管”。

“指套”大都是由引子（慢头）、正曲（若干同宫曲牌）、尾声（余文）連成一套，它的形式有四种：

1.慢头（散板）——正曲（慢七察16/4拍子——紧三察4/4拍子——迭拍2/4拍子）——尾声（散板），如“心肝懊悴”。

2.正曲（慢三察8/4拍子——紧三察4/4拍子——迭拍2/4拍子）——尾声（散板），如“春今”。

3.慢头（散板）——正曲（慢七察16/4拍子——慢三察8/4拍子——紧三察4/4——散板“俗称剖腹慢”——紧三察4/4拍子），如“趁賞花灯”。

4.正曲（紧三察4/4拍子）——慢三察8/4拍子——紧三察4/4拍子），如“忍下得”。

“指套”中最多的是前两种形式。

套名及故事內容見下表：

南曲指套故事內容表

套数	套 名	故 事 内 容 摘 要
1	輕 輕 行	汉，司馬相如与卓文君相爱的故事。
2	清 起 早	宋，呂蒙正与妻劉月娥同住破簾事。
3	对 菱 花	宋，王魁負桂英事。
4	情 梳 帏	宋，陳必卿与黃碧璿相爱，黃家將碧璿許配 <u>嘲安</u> 舉子林大，碧璿不从，与必卿相約出奔。被捕后，必卿发配 <u>崖州</u> ，碧璿在家日夜思念。
5	照 見 我	五代，李三娘嫁 <u>劉智遠</u> 后，被兄嫂折磨事。
6	亲 郎 去	元，王四被迫再娶不花氏事。
7	秀 伊 历 山	东汉， <u>刘晨</u> 、 <u>阮肇</u> 誤入天台逢仙女事。
8	一 路 行	明， <u>云英</u> 与 <u>刘珪</u> 相爱，不畏其父所迫远路寻夫事。
9	出 汉 关	汉，王昭君和番事。
10	想 君 去	見前六。
11	这 时 无 意	明，王嬌被周廷章遣弃事。
12	一 阵 狂 风	(1)后周， <u>梁</u> 意娘与 <u>李生</u> 相爱，父逐 <u>李生</u> ，意娘思之作歌，后 <u>李生</u> 赴試得中，归家成婚。 (2)宋， <u>朱弁</u> 出使 <u>金国</u> 见 <u>安二帝</u> ， <u>弁</u> 去后扰乱时，妻 <u>姚氏</u> 弃子扶姑， <u>弁</u> 留 <u>金邦</u> 十六年， <u>姚氏</u> 日夜懷念。
續12	颯 西 风	見前六。
13	瑣 寒 窗	見前四。
14	孤 栖 悶	唐，杜牧楊州夢故事。
15	綉 閣 罗 檐	唐，楊貴妃事。
續15	北 綉 閣	同上。
16	記 相 逢	宋， <u>陈妙常</u> 与 <u>潘必正</u> 相爱事。

套数	套 名	故 事 内 容 摘 要
17	見 你 來	宋，朱弁娶 <u>姚氏</u> 后出使金国，被留十六年，不接受金国官职，拒与金国公主结婚，与其兄妹相称，朱归国，公主偕别。
18	金 井 楠 桐	見前四。
19	舉 起 金 杯	見前十七。
20	汝 因 势	(1)明，商琳与秦雪梅相爱未遂，商相思病死。 (2)宋，朱寿昌为父妾所生， <u>寿昌</u> 七岁时母被逐出， <u>寿昌</u> 远道寻母归。
21	南 海 賛	贊南每觀世音。
22	弟 子 坛	請紫姑。
23	因 为 欢 喜	(1)見前八。(2)見前六。
24	为 君 去	薛媛寄詩詞給丈夫 <u>南楚材</u> ，挽回了夫妻爱情。
25	五 更 長	唐，張君瑞与 <u>崔鶯鶯</u> 相爱事。
26	玉 簫 声	見前六。
27	听 見 杜 鵩	見前四。
28	花 園 外	同上。
29	春 今	見二〇(1)。
續29	共 君 斷 約	見前四。
30	我 这 心	同上。
31	为 邸 情	錢塘名妓 <u>苏盼奴</u> 与 <u>趙不敏</u> 相爱， <u>趙去后</u> ， <u>盼奴</u> 思念而死。
32	我 一 身	宋，名妓 <u>董勝琼</u> 与 <u>李之間</u> 相爱， <u>李別后</u> ， <u>琼</u> 寄詩詞陳說相思之苦， <u>李妻</u> 得知，同情 <u>勝琼</u> ，助夫娶 <u>琼</u> 归家。
33	父 母 望	明末，权奸溫体仁强迫高文举入贊，娶其女 <u>溫金</u> ， <u>高</u> 日夜思念結发妻 <u>玉貞</u> ， <u>金</u> 設計誘害 <u>玉貞</u> ， <u>高</u> 探悉，即辭官偕 <u>玉貞</u> 歸里， <u>溫</u> 數其女向 <u>高</u> 請罪，與 <u>玉貞</u> 相安。
34	心 肝 恺	見前十七。
35	妾 身 受 禁	見前九。
36	爹 媽 听	見前二。
37	一 紙 相 思	秦，秦始皇时，士子 <u>尹弘义</u> 与 <u>李定之</u> 女 <u>寒冰</u> 訂婚，值坑儒事起， <u>李定惧</u> 相累，欲退婚，女不願意，弘义被征筑长城。宦王 <u>某</u> 向 <u>李</u> 为其子求婚，女聞遁至 <u>尹</u> 家，欲覓死，为 <u>尹妹</u> 所救，及 <u>弘义</u> 工竣归里，乃成婚。
38	情 邸 去	見前十七。
39	小 姐 听	見前二五。
40	自 来	明末，南都名妓 <u>真凤儿</u> 与 <u>張應麟</u> 相爱， <u>鴆母</u> 欲迫从別， <u>凤儿</u> 改裝逃出，赴京兆尋 <u>應麟</u> 。
41	忍 下 得	見前二。
42	趁 賞 花 灯	元，郭华与王月英私会于相国寺。郭为友灌醉，王至，見郭沉醉不醒，留綉鞋一只，回去，郭醒后悔恨莫及，遂吞鞋而死。

(二) 譜：即器乐曲。附有琵琶彈法，沒有詞，专供乐器演奏的，原有十三大套，后增加到十六大套，每套包括有三至十个曲牌，內容大都是描述四季景色、花鳥、昆虫或駿馬奔馳等情景的，是一种标题音乐。在譜中最著名的要推“四”(四时景)、“梅”(梅花操)、“走”(八駿馬)、“归”(百鳥归巢)等四套。現将十三套譜及所属曲牌列下：

管門	套次	套名	包 括 曲 牌
五空管	一	起手引	1.小蓬萊 2.釣天奏 3.清夜游 4.霓裳歌 5.醉花陰 6.綿搭絮
	二	四时景	1.新鶯出谷(立春) 2.石上流泉(春分) 3.清風簫簫(立夏) 4.梅雨灌枝(夏至) 5.暮蟬輕噪(立秋) 6.寒露飄玉(秋分) 7.霜鈸逸响(立冬) 8.急雪飛花(冬至)
	三	梅花操	1.醜雪爭春 2.臨風妍笑 3.点水流香 4.聯珠破萼 5.萬花竟放
	四	八駿馬	1.驛驔開道 2.驛驔閑游 3.玉聽展足 4.驛驔驕奔 5.烏雕掣電 6.赤兔嘶風 7.黃驥脫轡 8.白駒歸山
	五	百鳥归	1.鳳翔阿閣 2.喜鵲穿花 3.鸞鳶戢翼 4.紫燕銜泥 5.流鶯爭樹 6.群鴉投林
	六	四邊靜	1.登春台 2.元和令 3.太平歌 4.清風頌 5.寰海謳 6.普天樂 7.慶丰年 8.千秋歲
四空管	一	三不和	1.清平調 2.踏春陽 3.綿綿樂 4.遙地游 5.流雲嘯 6.醉東風
	二	三台令	1.昇平頌 2.簇御林 3.賞宮花
	三	五湖游	1.昇平頌 2.滿江風 3.川波櫂 4.浪淘沙 5.采菱曲
	四	八展午	1.昇平頌 2.滾黃龍 3.清弄笛 4.扑燈蛾 5.雙蝴蝶 6.醉落花 7.嬌鳳轉 8.踏雲飛
	五	孔雀鳴	1.鸞牌令 2.鵠踏枝 3.雁兒落 4.烏夜啼 5.鶼鶼唱 6.喜鶯遷 7.鳳擺尾
倍思管	一	阳关曲	1.渭城唱 2.折柳吟 3.折柳吟(一迭) 4.進酒歌 5.進酒歌(二迭) 6.阳关曲 7.阳关曲(三迭) 8.一迭尾声 9.二迭尾声 10.三迭尾声
四不应管	一	四 不 应	1.集賢賓 2.笠篋引 3.竹林秋 4.風入松 5.天籟韻 6.龍鳳吟 7.歸山賦 8.錦衣香

(三) 曲：即散曲(亦称草曲)。南曲的散曲最多，流行最广，由于它較簡短，易懂易学，曲調活潑，深入人心，最为群众所爱。曲共分有大倍、中倍、小倍、二調、倍工七寮倍思、生地岳等一百另八个滾門。“滾門”下面有牌名，牌名下面才是曲名，如“滾門”倍工，牌名“玳环着”，曲名“父母望”。

曲有些是不附工尺譜及琵琶彈法，只是在曲詞旁用紅筆点上寮(眼)，拍(板)以及“—”(于)“∠”(不汝)，“匕匕”(反复符号)等衬語及符号。同时在曲首注明所属“滾門”牌名，空門(調別)及起何“空位”(那一个音)，这样，熟悉南曲的人，就能按照每个“滾門”特有的旋律以及它的进行規律把曲子唱出来。

曲詞大体可分为抒情、写景、叙事三类。

二、南曲的“滚门”、牌名和曲名

“滚门”据目前了解有一百另八个，每一个“滚门”都有它特定的寮拍，空門（調別）和旋律，只要在曲首写上“潮阳春”，艺人们就知道它是属于“倍思管”。每个“滚门”下面还分有若干牌名，一个牌名下面尚包括有许多首曲。例如“滚门”是“中滚”，它下面就分有：“杜韦娘”、“薄媚花”等等，如：“不良心意”一曲是属“杜韦娘”的。在南曲中往往一首曲包括许多“滚门”，如“山险峻”（中滚十三空）其中就有中滚，水车歌，玉交枝，望远行，福马郎，倍思，短相思，北相思，迭韵，双闺，驻云飞，锦板，北青阳等十三个“滚门”，如“对菱花”（倍工巫山十二峰）就包括十二个“滚门”。兹将总“滚门”、牌名列表如下：

四个管門的滾門、牌名總表
五 空 管

拍子	滾 門		牌 名
七 寮 (四分之 十六拍子) 16/4	中 倍	外 对 双	一江风，四朝元，滩波石榴花，白芍药，七犯望商人，驻马厅，蔷薇花，玉楼春，倾杯序，传言玉女儿，锦缠道，黑麻序，梁州序，醉花，舞霓裳，朝天子，长生道，催拍。
		内 对 双	普天乐，深闺怨，红神子，九串珠，风入松，掷地滚绣球，古輪台，鱼父第一，风霜不落叶。
		外 对 双	醉酒仙子，后庭花，八宝庄，十八学士。
		内 对 双	金鎖玳环着，巫山十二峰，五韵美，七犯望仙子。
		另 注	迭字，三台令，霜天晓角，七犯子，碧玉琼，带花回，醉仙子，六国朝。
	生 地 岳		
	竹馬儿，北相思，迭韵悲，沙淘金（以上四种称为四子）		
	相 思 引	（据传，手抄本称八种相思引）啼相思，南相思，北相思，醉相思，杜相思，倍相思，鶯相思，玉相思，其他：云相思，千里急，九连环等。	
		长綿搭絮，长錦板，长将水令。	
紧三寮 (四分之 四拍子) 4/4	北青阳，短相思，双闺， 錦衣香，五翼蝉，福马郎， 将水令，綿搭絮，一翻身， 敕顺风，驻云飞，三棒鼓， 野风餐，野猿餐，七巧图， 声声闋，滴滴金，什相思， 序滚，姜滚，八骏马，麻婆 子。		
	錦 板		满堂春，四朝元，秋思，朝天子，幽闺怨，风流子，泣王孙。
	将水令迭，北洞迭，双闺迭， 福马郎迭，序滚迭，声声闋 迭，麻婆子迭，錦板迭，滴 滴金迭，錦衣香迭，忆秦娥 迭，綿搭絮迭，野风餐迭，朴 灯蛾迭，短相思迭，野猿餐 迭，驻云飞迭，什相思迭。		
迭 拍 (四分之 二拍子) 2/4			

五 空 四 仪

拍 子	滚 門	牌 名
七 寮 (四分之十六拍子) 16/4	山坡羊, 山坡里(上段五空四仪, 下段五仪)。	
	大 倍	怨嬌容, 忆王孫, 九曲洞庭歌, 長相思, 醉蓬萊, 牛毛序, 恨蒼郎, 水晶弦, 水底月, 孝順歌, 濡澆蘭, 十段錦, 二犯 江几水, 啄木几。
三 寮 (四分之八拍子) 8/4	小 倍	紅衲袄, 青衲袄, 繡鞋袄, 节节高。
緊 三 寮 (四分之四拍子) 4/4	長望遠行, 敕順風, 長玉交枝。	
	南北交, 刮地風, 中玉交枝, 舊遠行, 北地錦, 五供養。	
迭 寮 (四分之二拍子) 2/4	長 寨	弋陽腔, 秋思夜夢, 崑寡北, 雁南飛, 水下滩。
	中 寨	金錢花, 忆秦娥。
寡迭, 舊遠行迭, 玉交枝迭。		

倍 思 管

拍 子	滚 門	牌 名
七 寮 (四分之十六拍子) 16/4	湯瓶兒	
三 寮 (四分之八拍子) 8/4	長 潮	潮陽春, 鷓鴣天。
緊 三 寮 (四分之四拍子) 4/4	三脚潮, 舊吾鄉, 五开花, 四开花, 蜜陽關, 醉蓬萊。	
迭 寮 (四分之二拍子) 2/4	潮陽拍, 短潮。	

四 空 管

拍 子	滚 門	牌 名
七 寮 (四分之十六拍子) 16/4	二 調	十三空, 下山虎, 二郎神, 一封書, 步步嬌, 滿地嬌, 醉扶 歸, 集賢賓, 宜春令, 四犯頭, 皂羅袍, 十八飛花, 解三 醒, 繡停針, 西江月, 太師引, 八十開, 哭春歸。
三 寮 (四分之八拍子) 8/4	長 滾	鶴踏枝, 越護引, 大迓鼓, 七巧圖。
	長水車歌, 長翁嬌, 長逐水, 長銀 柳絲, 長倒拖船。	

緊三察 (四分之四拍子) 4/4	中 滾	滿媚花,十三腔,杜韦娘,三隅犯,四隅犯。
	短 滾	太子游四門,四隅犯。
	短水車,堀滾	
	北 青 阳	远地游,三隅犯。
	柳 摆 金	中滾南北交。
	短逐水,短翁娘,短倒拖船,牛脚堀。	
迭 拍 (四分之二拍子) 2/4	四錦迭,北迭,短滾迭,堀滾迭,翁娘迭,北青阳迭,驚折柳迭,步步嬌迭,倒拖船迭,水車歌迭,柳搖金迭,逐水迭。	

一个滾門本包括若干牌名，以上凡沒有牌名的滾門，內中大部分是牌名。因照顧俗稱，故也列入滾門栏中。

南曲一般是以唱詞的头几字或第一句来作曲名的。

三、南曲中的四个“空門”(空門亦称为管門)

南曲中包括有“五空”，“五空四仪”，“四空”，“倍思”，等四个空門。南曲的工尺譜为乂、工、六、士、一(即 1.2.3.5.6. —— C,D,E,G,A)，念譜都是以固定唱名的；无论“五空管”、“倍思管”还是“四空管”，它的“工”音都是琵琶的子絃。譜中的“貝士”(#F)，“正士”(G)都是念“士”音。譜中的“8 仪”与“正乂”都是“五空管”的“乂”音，但实际音高却不同，在琵琶彈奏“五空管”时，低音用“正乂”(C)，高时则用“8 仪”(B)，其实“8 仪”就是原来的“貝仪”，“乂仪”才是“正仪”。

現将各管門的音阶排列如下：

(1) 五 空 管

工	六	士	一	徵	娥	仁
2	3	5	6	7	(i)	2
d ¹	e ¹	g ¹	a ¹	b ¹	c ²	d ²

(3) 四 空 管

工	狀	士	一	徵	仁
6	i	2	3	5	6
d ¹	f ¹	g ¹	a ¹	c ²	d ²

(2) 五空四仪管

工	六	士	一	徵	仁
5	6	1	2	4	5
d ¹	e ¹	g ¹	a ¹	c ²	d ²

(4) 倍 思 管

工	六	賊	一	徵	仁
1	2	3	5	6	i
d ¹	e ¹	#f ¹	a ¹	b ¹	d ²

四、南曲的察拍

察拍：即板眼。是乐曲拍子的总称，艺人们以红点来表示察(眼)的位置，以红圈来表示拍(板)的位置。南曲的拍子主要有“散板”、“七察一拍”、“三察一拍”、“一察一拍”、“迭拍”、“紧迭拍”六种。

現将常见的几种察拍说明如下：

散慢(在曲首称为慢头，曲中称为剖腹慢，曲尾称为尾声)没有固定拍子，是根据旋律而

灵活应用，它的記号是 0 ···· 0 。

七寮一拍（简称“七寮”）每个寮或拍等于两个四分音符。七寮加一拍就等于四分之十六拍子，每一小节第一拍为拍（板）位（以下类推），为了便于记忆，第四寮常用“△”代替（△艺人称为尾指寮），它的記法便成为 ··· △ ··· 0 了。

三寮一拍（也称为“慢三”）：相等于四分之八拍子。它的記法是 ··· 0 。

紧三寮：相等于四分之四拍子，它的記法是 · 0 。

迭拍：相等于四分之二拍子，它的記法是 0 0 0 0 。

紧迭拍：相等于四分之一拍子，它的記法与迭拍同。

每首曲譜大都有固定的寮拍，但也有混合寮拍的，如“三寮一拍”的节奏中常插有“一寮一拍”的节奏。

每一首曲譜不一定开始就是拍：其中分有“头拍”、“开拍”、“歇拍”、“中寮起”等形式。

头拍：即曲譜开始便是拍位，这种形式在“一寮一拍”曲譜中最多。

开拍：即四分之四拍子的第四拍起，由弱拍子到强拍，通常用在字的声尾，“×”是“开拍”的特有記号，与“0”同义。“×”并不完全出现在曲首，曲中也有，凡是拍位落在乐句开始的第二拍上都称为“开拍”用“×”代“0”。

歇拍：应用于演唱及乐器停止的地方。

中寮起：即从第二寮唱起。如果曲中的某一乐句从第一寮开始的，则第一寮演唱者不唱，只让乐器过门，这叫做“过寮”，它的記号是“卜”。

五、南曲的管門

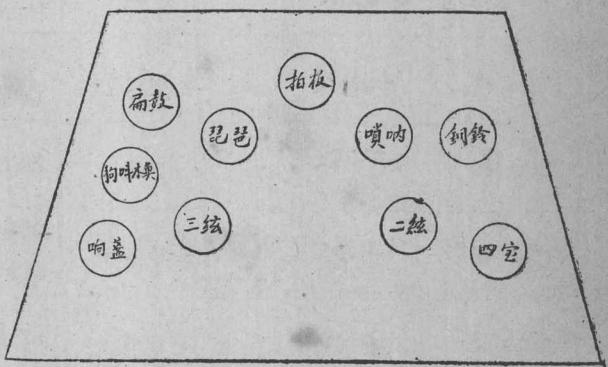
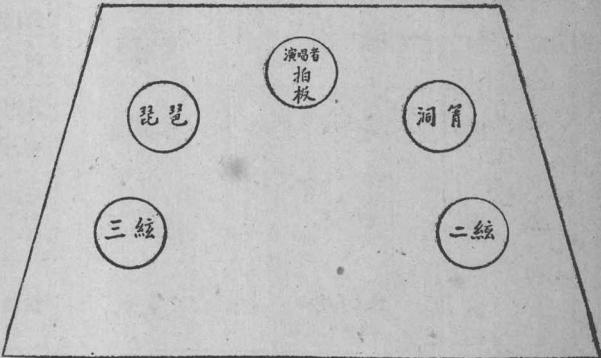
南曲的管門是乐器分組的名称，其中分有“上四管”与“下四管”两大管門。

在“上四管”中以洞簫为主者，称为“洞管”，以“品簫”（笛子）为主者称为“品管”。“洞管”的乐器有：洞簫，二弦，琵琶，三弦，拍板等五种。“品管”与“洞管”的区别是它以品簫代替洞簫，比“洞管”高一个小三度，如“洞管”的“正×”（1音），即是“品管”的“下”（6音），相差一个小三度。

“洞管”演唱位置見右上图：

“下四管”（也称为十音）的乐器有南噏（中音哨呐），琵琶，三弦，二弦（主要乐器是“南噏”）及响盏，狗叫，鐸（木鱼），四宝，声声（銅鈴），扁鼓，惠安一带尚有云鑼，銅鉚，小欗（以前还有笙）。

“下四管”演奏位置見右下图：

六、南曲的乐器

A、琵琶(見圖一)

南曲的琵琶称为南琶，它有別于北琶而自成一派，在彈奏姿勢方面，北琶是把琴身豎起来，而南琶則是橫着，在唐代詩人白居易著名的琵琶行中曾有“千呼万喚始出来，犹把琵琶半遮面”之句，这証明了当时彈琵琶的姿勢已經和現在北琶那样豎起来了。而南琶这样彈奏姿勢，只有从古画及唐代陶俑中才能看到的，南琶的彈奏指法也有它完整的一套。現將彈奏指法，定弦，音位以及簡譜譯法介紹如下：

琵 琶 指 法

彈法名称	工乂譜記法	簡譜記法	彈 法 說 明
撻 指	士○	○ (5)	右手食指与母指，連續点挑，由重而輕，由緩而急，最后一点，就是簫弦和唱声的开始。
点 撻	士○	5 5 0	先由食指一点，再急撻，簫弦和唱随着奏(唱)。
擔 撻	士○	0 (5)	即快撻半拍。
貫 撻	士 8	5555	食指和母指在一拍時間內，一点一挑再一点一挑共四音和 γ 同。
点 指	士、	5或5	食指点一下，時間为半拍，如碰到分指記号时，時間慢一倍，成为一拍。
撻 指	士✓	5或5	母指挑起，時間半拍，如碰到分指記号时，時間緩一倍，成为一拍。
去 倒	士し和士 或士	5 5	食指点下，母指挑起，時間为一拍。
半 跳	士2和士3 或士△	5 55	食指先点一下，時間是半拍，再連續一点一挑也半拍，合为一拍。
全 跳	士五和士六	5 55 5.	食指先点一下，時間为半拍，再以食指和母指急点，挑二音为半拍，最后食指再点一下，時間半拍。
分 指	士 分 工	5 2	食指点后，母指慢挑，比“去倒”法的拍子增加一倍。
战 指	士 之	5 5 5 0	食指和母指慢点挑各一下，時間为一拍，最后点一下，時間半拍。
緊 去 倒	士 入	5 5	和“去倒”法同，但点挑要快，時間是半拍。

彈法名称	工乂譜記法	簡譜記法	彈法說明
顛指	士六	5 5 5	彈法和“快指”略同，但要加快一倍。
采指	士六	5555	這記號即雙“緊去倒”的彈法，時間為一拍。
甲綫	士十	+ 5	這記號除子綫乙音(6音)的甲綫是用食指甲二綫下音(6音)其他音位是用母指甲三綫或四綫的低八度音，如逢第二綫的“下”音，則彈第四綫的同度音。
緊甲綫	士十	+ 5 5	甲法與上同，只是速度快一倍。
接声	士半	5 0 5 5	接聲法，是用于簫、弦和唱工，第一音發出後休止半拍，第二三音相連，合為三拍。
直貫	士半	5 5 5	此法彈奏和“接聲法”同，但簫弦和唱工應把三個音連貫下去。
单打×	对或对	# 1777	用左手食指先按定貝×，無名指按全×，俟右手食指點過一下，左手用無名指緊抓三下，時間為一拍。
双打×	才才	# 1 7 # 1777	用左手食指先按定貝×，無名指按全×的位置，俟右手食指點過一下，無名指先抓一下，食指再點一下，無名指連抓三下，合為二拍。
抹六	六抹	# 4 3 . .	左手食指按“六”(3音)，無名指按“貝土”，俟右手食指點過，左手無名指抓音，時間半拍。
快落指	士空	5 3 或 5 3 3 3 3 2	由右手的尾指輪落四音，至食指後急用母指挑起，共五個音，時間半拍。
慢落指	士六	5 或 5 5 5 5 3	彈法與快落指同，只是一點一點輪落，每點明顯分開。