

2640

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学 号: Y932802

UDC _____

学 位 论 文

福建南音一百年的发展及其
美学问题的探讨

吴 少 榕

指导教师: 周 畅 教 授

厦门大学音乐系

申请学位级别: 硕 士

专业 名 称: 中国古代音乐史

论文提交日期: 1996年 月 日

论文答辩日期: 1996年 月 日

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 1996年 月 日

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

1996年5月

论文提要

福建南音又称南曲、南乐、弦管、南管、郎君唱等，植根于闽南大地的南音，被誉为“中国古代音乐的活化石”。它典雅优美、情韵深沉，千百年来广泛流传于闽南语系地区，并远播港澳台和东南亚一带。研究南音音乐，不仅可以充实中国民族音乐的研究，而且对于促进海峡两岸及福建与东南亚的文化交流，都将起着不可低估的作用。本文借鉴历史学、文化人类学、社会学、民族学、语言学、美学等多学科的方法，对福建南音本世纪的发展及其所体现的美学思想进行综合探讨。全文分为四部分。

一、南音百年发展简史

本世纪以来，南音经历了清朝、国民党统治和共产党领导三个阶段，由于领导政权的不同而使南音有不同的发展进程。

十九世纪末二十世纪初至解放前，南音发展得比前代更加繁荣，体系化了。在传统的曲目基础上出现了不少创作曲目。各大小城镇曲馆林立，涌现出一大批优秀的艺人。两部重要的南音指谱《泉州指谱重编》、《南音指谱》在此阶段形成。南音开始引起海外人士的注意。解放前，艺人生活贫困，很多南乐社团被迫解散。

解放后至八十年代初，南音得到了人民政府的重视和扶持。各地纷纷组织南乐社和研究团体。古老的南音开始播扬新声。文革期间，南音遭受空前浩劫。很多南音艺术家遭到批斗，大批珍贵的资料被付之一炬。

八十年代初，改革开放的春风为南音注入了新的活力，使它开始和国际接轨。并真正起到了“文化搭台、经济唱戏”的作用，1981年开始举办的国际南音大会唱，为南音的发展翻开了新篇章。南音不断登上国际国内的舞台，渐渐受到世界和中国人民的瞩目。

二、南音美学思想的几个问题

南音属于比较平和的音乐，它很少有动荡激烈的变化。本章试图从泉州的传统文化、人文地理、语言、乐器、宗教等方面去探究南音音乐风格的形成原因。南音强调理与情的整合与反整合以及二者的统一。理与情是南音在传统社会中立足的两个文化支点。南音很重视“和”的观念，它追求天地人和、乐器和、声音和。南音“和”的观念起着重要作用。

三、南音传播的契机

本世纪南音传播得非常快。天然的地理环境为它的传播奠定了基础，人口的流动和语言的一致性为它创造了传播的可能性。它通过自娱性传播、艺人、民俗、移民等传播方式走遍闽南、港澳台及东南亚地区，成为中国在海外流传最广的民族音乐。

四、南音文化圈的阐述

文化圈是人类学学科的概念。本章借用它与南音相结合，提出“南音文化圈”这个概念。由于清代与民国时期闽南多次掀起的移民高潮，南音被带到港澳台和东南亚地区。它借助闽南话的共同性和地缘的认同性而存在着。该文化圈团结着圈内的闽南人，支撑着闽南的经济建设和南音事业。对未来文化圈的展望。

关键词：历史与美学 传播 文化圈

目 录

一、南音本世纪的发展简史.....	1
二、南音美学思想的几个问题.....	7
(一) 音乐风格的形成原因.....	7
(二) 理与情的整合与反整合.....	12
(三) 南音中“和”的观念.....	14
三、南音传播的契机.....	19
(一) 传播的条件与媒介.....	19
(二) 传播的方式.....	19
(三) 传播的区域.....	21
四、南音文化圈的阐述.....	22
(一) 形成原因.....	22
(二) 存在原因.....	24
(三) 所起的作用.....	26
(四) 未来南音文化圈的展望.....	28
注 释.....	30
主要参考书目.....	33

第一章 本世纪南音发展简史

一、十九世纪末二十世纪初至解放前

十九世纪末二十世纪初的南音，在前代的基础上，已经发展成为人民群众文化生活中不可缺少的精神食粮了，南音在该阶段更加体系化和规范化了。自清咸丰（1851）以来，指由36套增至48套，谱由十二面增至十六面，散曲也积累到一千余首。在这历史时期，不仅广大劳动群众的南曲创作增多，而且反映的生活面也扩大了。南音突破了过去只描写男女爱情和历史故事的局限，出现了一些创作作品。如讽刺现实的《一司公》、控诉封建社会的《家恶悍》、歌颂妇女勤劳善良的《伶俐姿娘》等，南音更加通俗化、大众化了。随着创作内容的扩大而相应的曲调创作，在民间音乐及民间说唱的基础上也有所发展，如“北迭”、“赛迭”等，它们的节奏明朗、曲调活泼，使南音更好地表现群众的生活和愿望。

该阶段，南音社团已遍布在各大城市和农村，活动开展得很多。泉州有鹤竹轩、灵芝阁、升平奏、避风阁等等。晋江、南安、惠安、安溪、永春等地都组织了南音团体，聘请老师传艺。厦门的大街小巷，吹奏南音之声，随处可见。各种业余团体，称“阁”称“堂”，遍布各地，如集安堂、金华阁、锦华阁、集源堂等。每逢节日庙会，各种“堂”“阁”出动，或踩街演唱，或“排场”坐唱，热闹非常。此时出现很多优秀的艺人，如泉州的陈登垣、林必珂、丁梦高、蒲井先、陈武定和厦门的林祥玉、黄麓山、陈万金、陈江梁等人。许多南音艺人与文人对南音着手进行整理。清末，林祥玉应邀前往台北教授南音多年，为教学方便编著《南音指谱》。全集四册，其中指36套、谱17套（含外谱5套），于1914年在台湾以石印出版。厦门林舜秋广征正史传奇，考订唱词出处，终成《泉南指谱重编》。全书六册，内中指45套，谱13套，1921年由上海瑞楼书庄出版。两部指谱书为保存珍贵的文化遗产起着重要作用。

由于民间说唱的兴盛，使得厦门一些书局（书店）经营起南曲唱本的出版、销售业务。这些唱本的印行一方面满足了广大群众的要求，一方面对南曲的发展和传播起了不小的作用。该时期的书局有会文堂、博文斋等，会文堂印行唱本较早，多为“老本”，较简练，为木刻版。这种版本于今已难见到。博文斋印行的唱本都是石印，也有绣象，无工尺谱，唯唱词旁边有“点象”（注明节拍的符号），每套十

二本，每本有几首曲调，如《出汉关》、《满空飞》、《年久月深》等，博文斋出版的唱本，除自行销售外，还批发给本地及闽南各地的同行和小摊贩销售，销路很广，后来甚至转卖到东南亚和台湾。^{〔1〕}

各种南音团体不仅自己的活动很多，团体之间的交流竞技也不少。据记载：“1910年左右，由马巷碧月阁曲馆主办，在马巷书院内搭起棚棚，邀请晋江、泉州、南安、同安、惠安、安溪等地弦友，举行会唱，持续一星期。这次南音大会唱，名为会友，实为竞技。舞台上置有一鼎铜钟，各地名流乐师掌钟主持，谁入节拍或唱腔一有差错，即鸣钟令其退，逐步筛选，竞选良秀。”^{〔2〕}

二十世纪初，南音渐渐引起了海外人士的注意。民国初年，菲律宾华侨、南安人蔡浅独具慧眼，在鼓浪屿灌制南音唱片，行銷东南亚各地，有些唱片传入西欧。现在，尚有一本厦门刊印的《御前清曲》被珍藏在英国伦敦牛津大学图书馆。随后，上海高亭、兴登堡等外国唱片公司相继派人来厦，聘请纪经南、吴萍水、洪金水、吴深根、薛金枝、白丽华等人，灌制了《遥望情君》、《五更鼓》、《月照芙蓉》等一批唱片，远销欧美市场。

早期曲师林祥玉，擅谱造谱高超，名闻遐迩。清末民初，蜚声闽南及东南亚艺坛的王增元、黄鑑山、陈江渠、陈万全、许启章等乐师，都是他培养出来的。

此阶段在泉州造诣最深、声誉最高、最为群众所推崇的，首推“南曲状元”、“弦管才子”陈武定。陈武定年少时曾师从丁梦高、柯韵先等名师学南音。三十岁以后赴台湾、菲律宾设馆授艺。他对泉州南音的曲韵、发音、咬字等方面作了比较深入的研究，对曲调也做了大量改革工作。在器乐方面，他善于吸取师友之所长，发挥自己的独创性，尤以洞箫、二弦更为擅长。林莽秋在编著《泉南指谱重编》时，陈武定提供了不少重要资料，对该书的成书起了很大作用。他编曲的《伶俐婆娘》、《逍遥查某》以其活泼通俗而被广大群众所传唱。他培养的学生遍及海内外。陈武定是一位对南音事业有功的前辈。

解放前，艺人们在社会上没有地位，经济上更是困难。由于生活穷困而被迫改行者很多，一些演唱南音的组织也相继解散。

二、解放后至八十年代初

解放后，人民政府十分重视南音这一祖国宝贵文化遗产的继承和发展，相继组

组织了南音研究社，成立民间乐团，使古雅的南音开始播扬新声。

五十年代初，泉州市把原来分散在民间的一些有名望的老艺人组织起来，成立了“泉州市南音研究社”，厦门成立了“厦门南乐研究会”，纪经宙先生为会长。晋江、南安、安溪、永春、德化、同安相继成立了“南音研究社”。自五十年代开始，省文化厅每年拨专款由“泉州南音研究社”聘请老艺人从事指谱及散曲的搜集、整理、校订工作。广大工厂、农村基层单位都有南曲小组，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。象厦门金华阁在解放初，为了配合党和政府的宣传，经常创作新曲上街演唱，每逢节日时就在霞溪、轮渡等地方搭台、张灯结彩，由小孩上台表演，听众如云。厦门人民广播电台始建于播音时，纪经宙先生带领集安堂数十名弦友，不论严寒酷暑，都按时到电台直接播音，并在中央及地方电台播送大量曲目。

五十年代，厦门市曾派员参加“华东区民间音乐舞蹈会演”、“全国第一屆音乐周”、“全国第二屆民间音乐舞蹈会演”、“全国曲艺调演”，在全国性的艺术盛会中为南音赢得荣誉。

通过电台及唱片的传播和不断举行的“老艺人南曲会唱”、“青少年南曲会唱”、“妇女南曲会唱”等形式，南曲在群众中进一步推广开了。

1955年，厦门成立金凤南乐团，六十年代初期，泉州成立南音乐团，结束了南音仅限于业余活动的历史，向专业化方向迈进。广大艺术工作者齐心协力，写了许多具有时代特色的作品。如厦门南乐团的《北国风光》、《迎龙小唱》、《闽海渔歌》；泉州陈开波的《桥春蒋淑端》等等。为了宣传推广南音，泉州南音社、晋江文化馆整理编印了南曲指谱、散曲的工尺谱本和简谱本数十种。1962年福建省群艺馆、泉州、厦门南音研究会联合编印了《南曲选集》。1956年以来，中国唱片社、上海唱片社、泉州戏曲艺术唱片厂、广东白天鹅音响制品厂、东方（香港）唱片公司先后录制了南曲唱片、盒带，畅销海内外。

“文革”浩劫，南音艺术也未能幸免于难，它被当作资产阶级的小调而被打倒，几乎所有的团体都被迫解散，很多南音艺术家遭到批斗、下放，大批珍贵的资料和指、谱、曲付之一炬。但是，出于对南音的热爱，一大批弦友矢志不移，自己在家中偷偷活动。象厦门集安堂就经常几个人聚在典宝路陈再福家和吴厝柯水源家进行演奏唱活动。

该阶段名家辈出，在泉州有庄咏沂、吴瑞德、庄步联、苏来好、马香娥、杨双英、黄淑英等。在厦门有纪经宙、吴深根、叶世岱、林壬癸、吴萍水等。

纪经宙先生毕生为南音的发展奋斗不息。他最先把13套大谱译成简谱，以供索取，他整理大量传统的指、谱、曲，并谱曲和创作新曲500多首。其中他与同仁合作的《闽海渔歌》被称作南音的“第十四套曲”。纪老是全国最早为毛主席诗词谱曲的音乐家，他的作品曾在首都乐坛上声誉大振。他选编了三本《南曲教材》，与同仁培养了许多南乐拔萃人材，纪老德高望重，正直刚毅，谦和朴实，是南音界著名的演奏家、作曲家、教育家和社会活动家。1986年，中国曲家协会福建分会、厦门市文化局、厦门市文联联合举行了纪经宙先生从事南音艺术75周年纪念大会并举行学术研讨会和演唱会。

三、八十年代初至今

改革开放的春风给南音带来了春天。南音这门古老的艺术越来越受到政府及海内外人民的重视。泉州和厦门自1981年起先后举办了六届元宵中秋国际南音大会唱。由于党和政府的扶植和鼓舞，除了培养新一代外，更在不断改革发展，越来越多的专家学者着手进行研究，研究成果硕果累累。专业团体、业余团体频频出外交流，让更多的中国人民、世界人民了解南音。

1、南音大会唱情况

为了弘扬中华民族优秀传统文化，发展对外文化艺术交流，在1981年、1982年、1984年、1988年、1994年的元宵，古城泉州隆重举行了五届“海内外南音弦友大会唱”。在1986年和1995年的中秋，厦门也举办了两届国际南音大会唱。两个地方的大会唱都是选在中国传统节日的月圆之时，表达了海内外乡亲的团圆之情。每到大会唱之时，海内外南音弦友重逢欢聚，“共一轮明月，唱百代乡音”，沉醉在浓郁的乡情和美妙的艺术境界里。来自东南亚国家和港澳台地区的南音社团，和国内厦门、泉州、漳州、三明的弦友们同台献艺，共振宫商。大会唱期间还要举行大型的文化踩街活动。

南音大会唱不仅弘扬了我国传统的民族文化，联络了乡情，同时也结出了丰硕的经济之果，海外侨胞和港澳同胞纷纷前来旅游探亲、洽谈生意、投资办厂、创建工业开发区。

大会唱对于南音艺术迈向国际舞台无疑是有力的推动。对于方兴未艾的群众南音活动起着重大的促进作用。现在，大会唱已经成为闽南人民与海内外弦友欢庆传统节日的重要活动，对于世界了解闽南，南音走向世界，起着重大的作用。

2、交流演出比赛情况

随着南音的渐渐被发掘，它的魅力和风采也渐渐被中外人民所瞩目。八十年代以来，各种国内，国外的交流演出比赛越来越多。

厦门南乐团多次参加福建省艺术大赛、戏剧会演、曲艺调演。87年参加全国首届艺术节，91年参加全国首届曲艺节，95年参加第二届曲艺节，83年赴香港作民间商业性演出，92年赴日本参加亚洲民族艺术节，向世界展示了南音的艺术魅力。

泉州南乐团多次参加全国曲艺大赛和曲艺调演。1985年，于北京举行由中国音乐学院、全国政协文化组、中国音乐家协会、中国曲艺家协会、福建省文化厅联合主办的第三届“华夏之声”音乐会南音专场，深受首都文艺界重视。同年9月赴日本参加亚洲民族艺术节，1988年赴西安参加中国传统音乐学会第五届年会南音专场演出，92年赴日本冲绳访问演出，同年年底赴上海参加上海音乐学院参加六十五周年校庆暨为东方音乐学会第三届年会而举办的中国古典音乐南音演唱会。

1989年厦门“中秋南音同乐会”期间，厦门大学音乐系暨厦门市音乐界曾邀请台北汉唐乐府在厦大举行南音学术研讨会。1992年，泉州南乐团应邀前来厦大音乐系演出。1995年，厦大音乐系再次邀请汉唐乐府来演出。两团演出后均举行学术座谈。厦大音乐系多次邀请音乐学研究生调查南音现状。

各种民间的往来交流更是数不胜数。他们互相拜馆、切磋技艺。爱国爱乡的华侨给家乡的南音社提供赞助。许多南音艺术家也走出国门，传授技艺。

3、培育新秀

随着南音的发展，很多有识之士敏锐地感到培养接班人的重要。

泉州市政府与福建艺校联手培养南音专业人才。所有的学生都是小学毕业后考进去的，学制为中专。他们要在六年的学习期间，熟悉掌握南曲的乐器和大部分曲牌、滚门、指谱，还要学习文化课，进行形体基本功训练。厦门市文化主管部门在84年、87年也办过南曲训练班。目前，这些毕业的学员都是挑大梁的骨干力量。

1990年，泉州市教育局和文化局联手在本市开展中小学南音教育，通过编

写教材、录制磁带和卡拉OK带、各校办起南音兴趣小组等活动，使全市八个县市，近百所中小学的两万多名学生接受了优秀传统文化的教育。泉州市自91年开始每年举办中小学南音比赛，使得一大批新秀脱颖而出。

福建社会音乐学院在泉州也举办了南音班。

厦门同安县在培养新秀方面不遗余力。几年来，全县培养了127名新人。95年6月，同安丙州的8名儿童到北京参加庆“六一”儿童节文艺晚会，向中央首长汇报演出。

4、创新和科研

传统南音是时代的产物。在当代日新月异的社会中，南音应该在保留传统独特风味的前提下有所革新，使其能够反映现在的社会生活，表现现代人的丰富思想感情，唱出时代新声。

一些南音艺术家在继承和革新方面都作了一些小尝试。他们在旋律、节奏、调式、曲式等基本特点上充分挖掘，运用新的作曲技巧，如和声、对位、配器等，丰富南音的表现力，并加强乐器队伍的建设，在原上四管、下四管的基础上加入大提琴、扬琴、高胡等乐器。传统的南音演唱，演唱者手执拍板，或端坐、或礼立，四管分坐两旁。南音艺术家们根据内容的需要，丰富和发展了演唱形式，如说唱、对唱、自弹自唱、集体弹唱。

南音传统曲目的深入学习与保存和南音现代曲目的创作，是互相配合的，但不能互相代替。世界上保存至今的古乐不多，南音因是保存至今的活化石，更为难得。传统曲目也比较成熟，要很好地保存、认识。在此基础上进行创新，实现两条轨道并进。

对于南音的研究工作，已经有近四十年的历史。五十年代，曾有一批音乐工作者取得初步成果，后来由于历史的原因，这些工作没能继续下去。

1985年5月，泉州成立中国南音研究会，为南音研究翻开了新的一页。此后，中国南音研究会在泉州举办过两次南音研讨会，专家学者撰写发表论文多篇，扩大了学术影响。十多年来，有许多海内外音乐理论家投身于南音的研究。国内的有周畅、刘春曙、王耀华、何昌林、王爱群、吴世忠、陈应时、孙星群等，台湾有许常惠、吕炳川、吕锤宽、陈美娥，菲律宾有彭松涛等，他们从南音的律学、史学、乐学、美学等方面，作了不同侧面、不同程度的研究。“近年来，在中国及港台的一系列音乐刊物上发表的有关南音的学术论文，起码有五六十篇之多。”^{〔3〕}

第二章 南音美学思想的几个问题

第一节 音乐风格的形成原因

南音这一古老的大乐种，荟萃盛唐以来中原雅乐之精华，后来又吸收了元曲、弋阳腔和昆腔的特点，并与闽南民间音乐融汇一体而逐渐成为富有独特民族风格和乡土气息的乐种。它的词藻文情并茂、意境深远；它的旋律缠绵深沉，犹有古士君子之遗风和宫廷音乐之气质；它的演唱具有委婉曲折，讲究字音吞吐等特点，因此在海内外拥有众多的知音。南音中很少有动荡激烈，变化明显的音乐，也没有武曲，这是为什么呢？本章试图从传统文化，人文地理，宗教、语言、乐器等方面去探究南音音乐风格的形成原因。鉴于国内外学者的研究成果都把泉州当作南音的发源地^{〔4〕}，故下文中所涉及的有关文化、人文、宗教等方面均以泉州为主。

一. 传统文化

长期处在封建宗法制度下的中国，父为子纲、夫唱妇随的血缘关系，成为中国的基础。几千年来，不卑不亢、不偏不倚，没有情感的突出表现，各种欲望必须得到克制成了中国人标准的人格美。于小处着眼，这种“人格美”同样体现在泉州人身上。泉州人善于把情感封闭在心灵深处而不轻易激动和兴奋。虽然人民的生活中充满愁苦、悲惨与艰辛，但他们追求精神上的充实，他们对南音的追求，就是为了寻求安慰和乐趣，使南音的“乐”与劳作之“苦”，在心理上达到一种调节式的平衡，在精神上产生缓解性的稳定，去对抗、抵御外界自然现象与社会现象的不平衡不稳定。久而久之，便成为一种传统。这种心理特质为南音的形成和发展奠定了心理基础。

南宋期间，泉州理学盛行。中国大理学家朱熹曾在泉州住过好长一段时间。绍兴21年（1151年）朱熹任同安主簿兼领学事，常在泉州各地讲学，提倡“穷究圣贤之经训，极求儒学之旨理”。他在泉州建了泉山书院，对泉州的学风影响很大，后人称泉州为朱子过化之区。^{〔5〕}另据《晋江安海志》记载：“宋绍兴初，吏部郎朱松尝为镇官……后二十余年，其子熹来官同安，常至镇与父友耆士论经义，镇人益勤于学。”从上可知朱的理学在泉州一直是很深入人心的。

朱熹理学的核心是存天理，灭人欲，严申天理与人欲的不可两存，犹冰炭不可共器。南音中的曲目即使是表“情”的，也要进一步强调封建伦理道德的原则，强调音乐艺术的表现要符合封建伦理的规范。“正是由于南音的情感表现长期被束缚在封建伦理道德规范内，使得它对外部世界的观察和描写受到了限制，所表现的情感也显得相当狭窄，其音乐风格亦多以含蓄内在、缠绵悱恻为鲜明的特点。”^{〔7〕}

二.人文地理

当人类在地理环境中生息发展时，其文化意识就不可能不受到自然地理环境诸因素的影响。气候和地理生态环境，对人的文化心理包括审美意识、情感气质诸方面，都有着潜移默化的影响和交互作用。

南音被人们称之为“中原古乐”，它之所以能在泉州遗存和发展，是和泉州独特的地理环境分不开的，晋人“衣冠南渡”，不仅带来了先进的生产技术，也带来了高度发达的中原文化。由于泉州地处偏南一隅，三面山一面水，无战乱之害，而且土地肥沃，气候温暖，风调雨顺，颇有“世外桃源”的意味。“因而每当北方（包括江浙地带）遭受战乱、景气萧条时，泉州则地处大后方，变成经济重心。”^{〔8〕}正是由于独特的地理位置，当别的乐种在战乱的冲击下流落失散的时候，南音却能安全地保存在泉州。无战乱的侵入使泉州的老百姓安居乐业，致力于发展经济而没有饱受战争的颠沛流离及战争的残酷，由于社会安定，经济繁荣，至今泉州无论在语言还是在音乐上都保存着晋唐间从中原传入的文化。

在泉州航海业、捕渔业没有开始之前，大部份人民还是以农耕为主。那时候，农民生活在封闭性的自然经济环境中，视野极狭窄，又少识字读书的条件，因而不可能对社会问题有广泛、深入的认识。在古代泉州的一府七县中，除了泉州府还能属于城市外，其余七县还是属于农村。与农村相较，城市的社会环境复杂得多。一方面，城市中聚集着政治、经济、文化等领域的高层人物；另一方面，市民中也包含着繁杂的群体。在市民中，除了有工商业和服务业的所谓“三百六十行”，其它还有下层的劳动人民。复杂的社会环境使得市民们的思想会产生冲突，因此会产生复杂思想。而在泉州一府七县中，市民阶层只占了很小一部份在农民、渔民中，总的来说思想比较单纯，他们的理想大多是“有田种”、“有鱼打”、“太平”等。这种人文思想也渗透到了南音中。

三. 宗教

宋元时期，泉州是著名的世界大港。在经济、文化交流的过程中，外国人也把他们的宗教信仰传来泉州。于是，在泉州这片土地上，既有中国的古老道教、汉化的了佛教，又有阿拉伯世界的伊斯兰教、中亚的摩尼教等。这些宗教的思想在南音的发展过程中也起了一定的影响作用。

早在288年，泉州即建了最早的道教白云庙；北宋时，泉的道教活动达到鼎盛。特别是泉州府内的清源山，有真君殿，老君岩等五十余处宫观洞岩，是泉州道教活动最集中的地方。据史料统计，自晋唐五代至元明清，泉州一府七县曾有大小道教宫观神庙一百三十余座。^{〔8〕}

道教反对人强加以自然的各种行为，他们崇尚自然，强调无为和逍遥。崇尚自然是一种厌弃世俗、反朴归真的意愿。所以道教从某方面来说是反对艺术的。但是他们主要是反对艺术形而下的层面，即雕刻、绘画等可见的部份，却强调艺术形而上的，道的境界的部份。老子说：“五色令人目盲，五音令人耳聋”，他认为音乐的最高境界应是“大音希声”，所以越简单的音乐越能衬托出至高无上的道。道家对于南音的影响则表现在自然、简朴、平和等特质上。道家的思想美学对南音风格的影响主要表现在：

1. 曲目：委婉幽长、曲雅含蓄风格的形成，与作曲者的技巧有很大关系，而作曲者又往往受到某种的影响。道家追求天人合一，除了向往山水田园外，还追求一种超现实的意境。在道教色彩的影响下，南音的谱中有一系列描写自然界的，如南音四大名谱《梅花操》、《四时景》、《百鸟归巢》、《八骏马》，描写的都与自然界有关，间接地反映了人们向往自然，怡然自得之心。另外一类反映神秘外部世界的。如《五湖游》、《三台令》等。这些谱反映了道教逍遥的思想，因而其风格也就趋于平淡、典雅。

2. 工尺谱的运用：南音奏唱所用谱全部是骨谱。南琵琶与三弦演奏的是“骨音”先撑起一个骨架，洞箫与二弦再在“骨音”的上下两度范围内加花润饰，使得整首乐曲有骨有肉。但是所有的演奏人员都不能离开指谱自由发挥。道家讲“无”，在音乐的运用上就是着重利用空白处使气韵生动。道家着重由最简单的造型显出最深远无限之意。南琵琶是颗粒性较强的乐器，一个音弹完并没有多少延续，于是用洞箫、二弦这种连绵不断的乐器来补充，使得旋律进行有曲线而无棱角，故给人安祥圆润

的感觉。总的说来，南音的奏唱速度缓慢，对比不太大、抒情雅淡，向内提升而非向外炫耀，是与道的内涵相符的。

宗教对南音的影响除了道教外，佛教的影响也是一个不可忽视的因素。

佛教早在288年就传入泉州，唐末五代，王审知统治闽国五州，便大兴佛教。王的侄子王延彬先后出任泉州刺史十七年，对泉州佛教的发展起了推波助澜的作用。自晋唐至明清，泉州一府七县所建寺院约二百五十余座。所以朱熹赞叹泉州“此地古称佛国，满街都是圣人。”因此泉州也有“泉南佛国”的美誉。

佛教要求人们能摆脱欲望，从而进入涅槃世界。因此，佛教提出的一些教义，使信徒禁止一切妄念，断绝一切恶业，现实中的追求、进取、争斗都被看作是不高尚的。这样就造成了信佛的人以重视内心修炼为其基本内容的人格要求。在反复的肯定与否定中，逐步成为人们自觉的习惯，并且最终内化为群体的心理积淀。佛教力图给人以和谐圆满的精神慰藉，它的重点不在同现实的冲突，而在于对被岸世界的感性描绘。这种审美特性更容易助长追求和谐，摒弃冲突的审美观念。在闽南三角区，佛教至今仍是最大的宗教。掌握在人民群众手中的南音，滋养在佛教这张温床上，不可能不受到佛教思想的影响。现存于南音中的佛教曲目有《南海赞》和《弟子坛前》。《南海赞》纯粹就是对大慈大悲的南海观世音的赞美。在南曲界，一般情况是不轻易演唱《南海赞》的。过去，只有在农历二月十九观音生日、六月十九观音成道日、九月十九观音涅槃日才演唱，并且还须焚香礼拜。^{〔10〕}

在泉州开元寺紫云大殿内斗拱间有一尊尊的飞天乐伎，她们分别手执南音乐器——琵琶洞箫、三弦、拍板、响盏等。开元寺初建于公元686年，最后一次重建在公元1389年，这说明南音与佛教的关系是非常密切的，人们才会把这些木雕彩绘的艺术模型郑重其事地置于大殿内。

至于其它宗教，如伊斯兰教、摩尼教，因为信教的范围一般只限于当时来到闽南的外国人，与当地群众的关系不密切，所以此处忽略不谈。

四. 乐器和语言

南音的主奏乐器南琶，演奏技术比较简朴古雅。由于乐器本身的限制，竖抱琵琶的一些重要技巧如推、挽、揉、扫、拂等，在南琶上极难使用，即使用了效果也欠佳，“因此，这种古式琵琶只适宜为舒缓清雅的音乐服务，难以表达慷慨激昂、

急促热烈的情绪。”^{〔11〕}从形制上看，由于南琶用横抱，在一定程度上限制了左手的快速上下移动，不象竖抱琵琶的左手那样运用自如。所以，它只用在演奏曲调舒缓的南音。主奏乐器为整个器乐合奏定下了基调，决定着其它乐器的演奏风格。

一定民族、一定地区的语言音调特征，对音乐风格特征的形成，也有至关重要的作用。元人周德清称“五方言语，又复不类，吴、楚伤于轻浮、燕冀失于重浊、秦陇去声为入。梁益平声似去。”^{〔12〕}就是从语言声韵的角度谈它对南北乐风的影响。明人王世贞认为：“凡曲，北字多而调促，促处见筋；南字少而调缓，缓处见眼。北则辞情多而声情少，南则辞情少而声情多。”^{〔13〕}此处论及语言声字，正是一种从地域文化比较的角度谈南北曲的音乐审美风格。

南音是用闽南话演唱的。闽南话是古代中原人迁入闽南地区后，与闽南原住民的语言融合后的语言，它保留了许多古汉语语音、词汇，被认为是古汉语的活化石。泉州话是早期闽南话的代表，它影响着漳州话和闽南各地的方言土语。南音至今仍以泉州音为标准音。^{〔14〕}泉州语的语音语调影响着南音的风格。下面我们比较一下泉州话与漳州话的调值。（因为厦门话是清代才逐渐成为闽南话的代表，所以没有放在比较之列。）

调值是指音节高低升降曲直长短的型，也是声调的实际读法。闽南方言有七种调值，下面采用“五度标记法”来表示。^{〔15〕}

调地别名	阴平	阳平	阴上	阳上	阳去	阴去	阴入	阳入
例字	东dong	同dong	董dong	动dong	洞dong	栋dong	督dok	独dok
泉州	┆ 33	┆ 24	┆ 544	┆ 22	┆ 31	┆ 4	┆ 23	
漳州	┆ 44	┆ 13	┆ 53	┆ 22	┆ 21	┆ 32	┆ 121	

从上表可以看出，在阳平、阴上、阴入、阳入的读音中，泉州音比漳州音的调值要高，声音往上扬，特别是在入声中，分别更是明显。上扬的音调就显得轻、高、柔和；下沉的音调就显得浊、低、沉重。一个独立的句子不限只有一个声调群，而是有两个或两个以上。在南音大段的唱词中，一个个轻、高、柔和的声调群便使得南音非常平和、清雅。

现代高科技日新月异，社会变化如此迅速。南音不应只限于文曲，其风情不应永远停留在中和温厚的层面。随着中西方文化的交接碰撞，南音可更多地表现现代人的思想感情。现在有出现一些新的创作曲目，但还未能走出一条新路来。我们热切盼望南音用现代语言说出现代人感受的时候早点到来。

第二节 南音中理与情的整合与反整合

有整合，就有必然有反整合。整合是规范的建立，而反整合则是对规范的突破。从南音的长期发展过程来看，整合与反整合的两极效应即是分别对理与情的强调与融合。

情与理指的是艺术创造过程中主体的情感与思想。情理是艺术形象的重要内容，艺术形象是情与理的有机统一。重情尚理，以理节情，是中国古典美学的一大特点。中国封建统治者历来就重视音乐艺术对情感的强调，要求音乐艺术必须具有充分表达情感的功能。但是同时又强调这种情感必须符合伦理道德。强调“为情造文”，也注重“合情合理”，这就是古典美学对情与理的要求。

同样，南音在发展过程中秉承了中国古典美学的这一观点。“情”与“理”的强调与融合成为南音艺术的主旨。

从儒家的“乐而不淫，哀而不伤”到宋代理学的“存天理，灭人欲”，中间贯穿着一条内在的政治伦理线索，这就是要求个体通过尽量隔绝外界的刺激，维持自我的心理平衡。但是，客观的矛盾、生存的挑战总要找上门来，逃之不得，除之不能。于是情的冲突就产生了。以情动人是南音的一个重要追求，浓厚的情感意味构成了南音与观众内心世界相通的重要渠道。

南音中的情，有表现亲情的，如与《刘知远与李三娘》、《孙华与杨玉贞》等故事有关的曲目；更多的则是表现缠绵不尽的男女之情，包括相思之情、调弄之情、

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库