

关于温州鼓词的几点思考

赵雷

(温州大学教育学院, 浙江温州 325035)

摘要: 温州鼓词始于明代, 清初逐渐流行, 具有悠久的历史。温州鼓词与诗歌、新乐府、近代曲和杨柳枝词等均有关, 承受了古乐衣钵, 融合了民间小调, 集中了在野文人与民间艺人的智慧。随着当前人们消费方式和生活观念的改变, 温州鼓词艺术受到强势文化的侵蚀。传承温州鼓词艺术, 不仅是保护温州的民间艺术, 更是重建温州人文形象与精神内涵的需要。

关键词: 温州鼓词; 民间音乐; 渊源; 传承

中图分类号: K892 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-3555(2009)02-0087-04

DOI: 10.3875/j.issn.1674-3555.2009.02.16 本文的 PDF 文件可以从 xuebao.wzu.edu.cn 获得

温州鼓词流行于温州及周边地区, 属于浙南地区最大的曲艺种类, 亦为华东和浙江的主要曲艺种类之一, 旧时多为盲人演唱, 故有瞽词或盲词之称, 因以唱为主, 又称唱词^[1]。

温州鼓词承受古乐衣钵, 融合民间小调, 集中了在野文人与民间艺人的智慧, 演唱时使用的乐器主要有扁鼓、三粒板、牛筋琴和小抱月(梆)等。主要乐器牛筋琴是纯手工制作的独特乐器。用牛筋琴伴奏是温州鼓词艺术表现特有的现象和手段, 牛筋琴的音律有宫、商、角、徵、羽五种, 音色浑厚、柔美、响亮清脆。温州鼓词基本曲调有太平调、吟调和大调, 板式变化有慢板、流水和紧板等, 由上下句组成基本音乐腔调, 以四句为一段, 用七字句、十字句的文词格式, 有唱有说, 以唱为主。温州鼓词用方言演唱(以温州的瑞安话为标准音), 它的唱腔和曲调, 带有浓郁的南方民歌风味。

一、渊源与特色

关于温州鼓词的渊源与特色已有许多学者进行了研究。有人认为, 温州鼓词在明末初具雏形, 由横阳里巷之曲与词曲合并而成^[2]。也有人认为, 温州鼓词在清嘉庆、道光年间已有流传, 盛行于同治以后^[3]。还有人认为, 温州鼓词从文学形式角度来看, 它是和唐代的变文一脉相承的, 因为敦煌变文是后世各种说唱文学的先驱^[4]。

笔者认同上述第一种观点。明末以来, 温州鼓词吸收敬神道士调、民间曲调, 其渊源与古代民间说故事、笑话和叙事诗有关, 以街坊里巷的民间故事、巫医魔祝的神话传说、古代群雄争霸的战争历史等为来源, 通过说唱, 对故事人物进行描述刻画, 并不断成熟完善, 形成百姓喜闻乐见、独具特色的说唱艺术^[5]。鼓词作为说唱艺术, 与诗歌、新乐府、近代曲和杨柳枝词等均有关。

收稿日期: 2008-07-01

基金项目: 浙江省社科联课题(120); 浙江省教育厅课题(20060393)

作者简介: 赵雷(1958-), 男, 浙江瑞安人, 副教授, 研究方向: 地方民俗音乐

乐府、杨柳枝词和竹枝词等，都是歌唱体的诗歌。温州地处浙南僻隅，东临大海，西靠重叠丘陵，地理位置相对闭塞，历史上交通不便，先民与外界交际甚少，有“十里不同音”之说。由于有独特方言的依托，逐渐形成了温州人对鼓词情有独钟的环境。

温州鼓词的流行区域，主要在温州地区，但在丽水市青田县靠近温州的部分区域及玉环县的楚门、坎门、上海的南市、安徽的歙县等地也都流行过温州鼓词。

温州鼓词用瑞安城关方言演唱，咬字吐音均以瑞安城关方言为标准。因此，其他市、县艺人也都要先学好瑞安城关方言之后才能唱准音韵。温州鼓词以单人坐唱为主，也有双档或多档的，一人操多种乐器，集说、唱、奏于一身。因情节离奇、俚语丰富、辞格多样、音韵和谐、节奏整齐、板式丰富，所以深受群众喜爱。

温州鼓词分为两大类：大词和平词。

所谓大词，又称经词。大词都在庙宇中演唱，其形式颇似一种祭祀仪式。唱词之日，庙内张灯结彩，设经坛，立香案，扎纸神，搭庐山景，另有篾骨纸糊的白蛇公婆盘缠戏台的左右两柱，威武森严。全村户户屋外挂红，以示隆重。艺人身穿素色长衫，前置大鼓，旁置大锣，词鼓和牛筋琴的摆放位置不变，要连唱七日七夜^[6]。

演唱期间，有专人在旁焚烧纸马敬佛。演唱结束后，送神船，请诸神归位，颇具迷信色彩。由于老艺人相继过世，而今遗留原汁原味的东西很少。大词代表作是《娘娘词》，在浙南乡村遍地是娘娘宫，故此《娘娘词》最为流行且受人欢迎。

平词是指演唱历史故事、言情小说和武侠传说的鼓词。凡遇庙会、集市、宗族完谱、小儿满月对周、红白喜事、火灾后消灾请神或禁约及争端认错等，总要请艺人去演唱鼓词。多则连台数日，少则一夜即止。平词曲调文雅、抒情达意、赏心悦耳。演唱时，艺人端坐台上，左手执板（三粒板），右手持鼓签，不断敲奏琴、鼓和抱月（梆）等乐器，身兼生、旦、净、末、丑各角色，吐字清楚，情节分明，神态准确，人物逼真，决非一日之功。

温州鼓词曲本形式有折书儿、小说和部书三种，长于叙事抒情，有丰富的群众词汇和民间谚语，独具特色。叙述者身兼众多角色，善于重复，倒叙、伏笔巧妙。可将过去重提、未来先说，反复叙述，以提醒连场听众，增强记忆，或帮助非连场听众了解故事情节的前因后果。说唱语言充分运用温州民间俗语、谚语、俚语、歇后语和诗文警句，通俗易懂，雅俗共赏，运用修辞上常用的双关、对偶、排比、重叠和夸张等修辞手段，丰富多变，还大量运用象声词、语气词和感叹词渲染气氛。

二、现状与挑战

作为土生土长的传统曲艺形式，温州鼓词在温州百姓的生活中占有重要位置。上世纪80年代鼓词辉煌时期，光是瑞安市登记在册的词场就达200多个，专职词师300多人^[7]。部分有名气的词师一年要唱几百场。但是近年来，随着经济快速发展，生活节奏加快，外来艺术、网络文化和流行音乐等对温州鼓词形成了强烈冲击，使古老的民间艺术处境艰难。

2003年，开展非物质文化遗产地毯式普查时，活跃在舞台上的只有几十人。词师数量减少又导致鼓词词本创作停滞不前，鼓词艺术面临生存危机。

鼓词演出场所迅速缩小，观众和艺人减少，年龄层次老化，大部分年轻人对传统艺术不感兴趣。“文革”的冲击，使一批老艺人转业，退出了舞台，至今所剩老艺人寥寥无几。林岩贤老先

生是唱《娘娘词》的名师，今已有 86 岁的高龄，身卧病榻。阮派创始人阮世池先生的《十二红》也无人继承演唱。

原始的鼓词，大部分记在艺人脑子里，因没有本子，失传很多，急需从老艺人口中记录下来。瑞安唯一手工制作牛筋弦的工匠“牛筋发”已过世，后继乏人。

温州鼓词单调、陈旧的表演形式，与如今快节奏、五彩缤纷的现代表演艺术形式相比，明显落伍。鼓词正在逐渐淡出温州人的社会生活，即使在传统节日也很少听到温州鼓词的演唱。鼓词曲目的收集、编辑及整理出版也因人力、资金等因素难以为继。牛筋琴的生产技艺也渐渐流失，鼓词的保护力度欠缺。

三、保护与传承

2006 年 5 月 20 日，温州鼓词被评为第一批国家级非物质文化遗产，这提高了温州鼓词的地位，也对我们如何保护和传承温州鼓词这一民间艺术提出了更高的要求。

现在鼓词的听众以老年群体居多。鼓词要走出当今的困境，首先要发展中年、青少年听众，要让温州鼓词进校园，在地方课程或校本课程中开设“温州鼓词”课。比如瑞安市的滨江幼儿园、虹桥路小学、实验小学、青少年宫都已经将鼓词引进课堂教学。

除了积极培养青少年鼓词观众，拓宽鼓词受众面外，流传了几百年的陈旧演唱形式也要改变。鼓词音乐是用纯地方方言演唱的民间音乐，外来音乐难以融合。过去鼓词属底层劳苦大众的文艺，日积月累形成一种低沉、凄凉的哭腔音乐。同时，鼓词自古就是盲人所操之业，词师大都没什么文化，也不懂什么是好听的音乐。当代视听媒介的飞速发展，使得年轻一代越来越喜欢新鲜多元的现代音乐，他们有很强的鉴赏能力。因此音乐是鼓词生存之关键，必须革新。在上世纪六、七十年代就已作过温州鼓词群唱、鼓词剧等尝试，如今更要与时俱进，大胆改革与创新。

此外，还须改善现有鼓词艺人的生活环境、工作条件和社会地位，鼓励年青一代继承温州鼓词艺术，要有一批热爱鼓词艺术的青年才俊加入鼓词演唱队伍。当然，鼓词只靠艺人来改革是很难的，要有专家积极参与，包括编导、音乐、文学、服装、舞美和配器等各方面都要有所创新和突破。只有专家参与，鼓词改革才会更快更好。

流传至今的古词词本不下上百部，有不少作品具有较高的艺术价值，但很大一部分是口头传唱的“汤词”，需要梳理整改，编印成册。如娘娘词《南游传》是一部歌颂陈十四娘娘为民收妖除恶的功德故事，有 14 本，要唱七天七夜。因故事的许多发生地就在温州、瑞安和平阳等地，故浙南民众对她特感亲切，特别喜欢，而将其奉为神灵之词。可这样一部“大词”至今还没有文字本，而是靠口头代代传承。词师们各自发挥，版本各异。因此要下大力气进行挖掘整理，去芜存精，将众多“汤词”词本编著发行，使“原生态”鼓词词本能以文学的形态流芳百世。

四、结 语

保护温州鼓词艺术不仅是保护温州的民间艺术，更是重建温州人文形象与精神内涵的需要。让我们研究、探索、保护和传承好古老的温州鼓词，拂去其历史陈迹，与时俱进，让其焕发出更加夺目的光彩，让温州民间音乐融入中国民族音乐之中，让它们在我们的血液里重新沸腾起来。

参考文献

- [1] 齐森华, 陈多, 叶长海. 中国曲学大辞典[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1997: 189.

- [2] 汤镇东. 温州鼓词男女篇[M]. 兰州: 甘肃人民出版社, 2004: 3.
- [3] 叶大兵. 温州民俗[M]. 北京: 海洋出版社, 1992: 36.
- [4] 胡珠生. 温州近代史[M]. 沈阳: 辽宁人民出版社, 2000: 546.
- [5] 赵雷. 瑞安鼓词探源[J]. 中国音乐, 2006, (1): 139-145.
- [6] 赵雷. 温州鼓词的乐器、句式、唱腔与伴奏音乐[J]. 中国音乐, 2005, (1): 160-163.
- [7] 李淳. 瑞安文化名人[M]. 西宁: 青海人民出版社, 1997: 63.

Reflections on Wenzhou Guci

ZHAO Lei

(College of Education, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035)

Abstract: Wenzhou Guci, which has a long history, came into being in the Ming Dynasty and was popularized at the beginning of Qing Dynasty. Wenzhou Guci has something to do with poetry, new Yuefu, modern Qu and Yangliuzhi Ci. It inherited and absorbed styles of ancient tunes and content of folk songs, which reflected the wisdom of the folk literati and artists. With the changing of the material consumption patterns and living attitudes, Wenzhou Guci has been edged out by mainstream cultures. So, the transmission of Wenzhou Guci means not only the protection of Wenzhou folk arts, but the reconstruction of Wenzhou culture image and spiritual context.

Key word: Wenzhou Guci; Folk music; Origin; Transmission

(编辑: 李颖)