

第二章 传统音乐

北海咸水歌

一唱出来的疍家生活

北海咸水歌因传唱地域得名。“咸水”顾名思义就是“海水”，咸水歌正是海上的或海边的歌，基本上是渔民们的歌，也可以总称为渔歌，在北海外沙、地角一带非常流行。这种富含海的韵味的歌谣，随着疍民迁徙漂移，在北海的文化土壤落地生根，既保持原生地同名歌种的血缘关系，又吸收了迁入地土著渔民歌种的养分而不断发展成熟，至今已形成了自己的风格特色，是北部湾沿海一带以船为家的疍民世代传承的一个歌种。

一、咸水歌的种类

按照歌曲的内容可将咸水歌分为生产歌（包括打渔歌、摇橹歌、出海歌、驳艇歌等）和生活歌（包括情歌、嫁娶歌、丧葬歌、儿歌等）。

按照演唱的情绪又可分为“欢歌”和“苦歌”两种。

按照歌曲曲调则可分为“叹”和“唱”两大类。

相对而言，疍家比较善于以“叹”代替言语。“叹”是一种轻声细语的吟唱，感情内在含蓄，旋律平缓柔和，歌词与语言、音调结合紧密，连说带唱的即兴性极强。此类歌曲主要有三种：

一是“叹家姐”，又名“哭家姐”，过去仅在婚礼前疍家女“哭嫁”时歌唱，临嫁的姑娘将感恩惜别等内容即兴编入这种固定曲调中，发展至今已不局限于哭嫁时唱，而被广泛地运用于日常生活中的各种喜庆场合，无论是叙事还是抒情，都自然流畅、娓娓动听。

二是唉调，又称哭丧调，以长衬词“唉”而得名，专门用于丧礼及祭祀场合，内容大多传颂先辈的功绩，寄托哀思，悼念亲人，旋律情调低沉委婉，悱恻哀怨。

三是叹调，一种男性疍民相互以歌逗乐和疍家婚礼“伴郎”仪式中演唱的曲调，多由两人对唱，一问一答，偶尔有独唱，内容有叹字眼、叹古人、叹物等。

“唱”类的歌，曲调多样，音域稍广，抒情性和歌唱性较强，根据歌曲的功用、场合来划分，有以下六种类型：

1. 叙事歌。篇幅较长，内容多讲述传说典故，如《曹安杀仔》《车龙卖灯》等。
2. 风俗歌。疍家传统风俗礼仪中所唱的歌曲，如婚礼中“拜饭”仪式的《拜饭歌》，接亲时的《伴俩歌》等。
3. 劳动歌。表述劳动情景和传授生产知识，如《摇橹歌》等。
4. 情歌。是青年男女谈情说爱、倾吐心怀、求婚成亲常唱的歌曲，如《十二送情郎》等。
5. 儿歌。乐句短小，简单易记，富有童趣，如《摇啊摇》《月光光》《嗲娇乖》等。
6. 娱乐歌。是疍民劳作之余用来解闷消乏的歌曲，通常触景生情，随口而歌，如《叫我唱歌就唱歌》等。

二、咸水歌的旋律及曲调

演唱咸水歌的疍家话比北海白话更接近广州话，带有广东江门、江洪话口音，由于长期受廉州话及广西内地白话的影响，使它的语音、语调与正统的粤语产生差异，喉音较为浓重，声调有阴平、阳平、上声、阴去、阴入、中入、阳去、阳入八种之多。其歌曲结构松散，音调、旋律游移不定，节奏缓慢，节拍自由；歌词大多具有实际意义，很少使用装饰性的辞藻。其旋律简洁而清晰，旋法形式以级进进行为主，较少运用花俏、华丽、复杂的修饰手法。

咸水歌的调式体系以宫、商、角、徵、羽五个乐音组成的五声调式为主，其次是加入偏音的五声性六声调式，此外还有一部分较原始的三音列和四音列。其旋律大多没有构成功能性的节拍形式，以无节拍的散拍子为主，初具节拍特征的旋律仅占少部分，严格意义上的规整化节拍相当少见。

简而言之，语调、旋律、调式等特征要素集于一身而表现的咸水歌，音域较窄，音区较低，拍子、节奏自由松散，曲调的旋律性不强，重叙轻唱而音量偏小，如吟如诉，音乐情绪低沉压抑，听来给人轻柔平和、舒缓恬淡、温润婉约的感觉。

三、咸水歌的文化价值

自古以来，疍家人在劳作时，终日面对一望无际的茫茫大海，由于受到严峻

的自然条件和有限的生产生活条件的制约，许多艺术形式极难与之相适应，歌唱便成为伴随疍民生活生产整个过程的首选。所以疍民在海上捕鱼时唱起咸水歌，有时同邻近的渔船遥相对唱，彼此呼应。他们的歌声表达了他们对劳动生活的深厚情感，表现了他们勇斗惊涛骇浪，努力夺取丰收的坚强信心；渔船丰收返港，疍民们常常聚拢在家门附近唱起咸水歌，表达丰收的欢悦；疍家年轻小伙子及姑娘们夜晚相约在海滩边用咸水歌倾吐爱情的心声；渔村在婚嫁的喜气日子里演唱咸水歌以表达与亲朋好友难割难舍的亲情……他们练就了即兴创编、随口而出的唱歌本领，多方面表现了疍家人的生活与情感，进而达到以歌代言、托歌言志的境界。

北海咸水歌除了自身的实用功能，还具有较高的艺术价值和社会价值。咸水歌始终渗透在疍民生活的各个层面，真实记载了疍民的生产劳动、经济发展过程；作为疍家文化生活的重要一环，与各种礼俗风习紧密结合，其不仅是疍家民俗礼仪性质和过程的标志，还是疍家人界定、理解和表达“美”的一种方式，蕴含浓厚的疍家风情和气息，从精神上深刻地揭示了疍民的审美观和人格特征。

图 12009 年 11 月 17 日，自治区级代表性传承人郭亚十（前中）在外沙内港疍家婚礼现场与新娘（右一）

等演唱“叹家姐” 赵军 / 摄

图2 2007年6月8日，自治区级代表性传承人麦九妹在南宁广西民族博物馆参加广西首届歌王大赛时演唱咸水歌 赵军/摄

图3 2007年6月9日，自治区级代表性传承人麦九妹（中）等在北海市北部湾广场第二个“文化遗产日”宣传文艺演出上演唱咸水歌 赵军/摄

东海歌

——如诉似泣的曲牌

“东海歌”（又名“大堂歌”或“大唐歌”），是20世纪以前合浦民间盛行的一种民歌，流传于广西合浦县常乐镇以及北海市区、钦州市的犀牛脚等地。

东海歌起源于明代中期万历年间，属山歌剧开山师祖所创，是早期民间歌舞“老杨公”和合浦县山歌剧中的一种曲牌。民间盛传开山师祖是北海市合浦县常乐镇人，由于年代久远，具体姓名已经无从考证。常乐镇位于著名的南珠古郡、海角名区、海上丝绸之路始发港之一的合浦县的北面，与浦北县接壤，离县城32公里，距北海市60公里，209国道合（浦）灵（山）公路横贯全境，交通、通信十分便利。常乐镇总面积256平方公里，耕地面积55.21平方公里，山地面积100平方公里，2001年末全镇总人口72722，其中农业人口64509。

东海歌隶属“喜、怒、哀、乐”中的“哀”字诀唱腔，常在悲哀场合或做白事时唱。歌曲有一定的旋律，唱歌时一般根据剧情的需要穿不同的服装，道具也视剧情而定，有扇子、手帕、伞等。过去演唱东海歌时以锣鼓、擦、唢呐等乐器伴奏，现多以高胡、扬琴、箫等乐器伴奏。人们一般都是在回忆往事、心情忧郁或悲伤时唱东海歌，主要是向人倾诉、抒发自己的内心世界，歌曲感人肺腑。

东海歌演唱的形式多种多样，可边舞边唱，可独唱也可小组唱或群唱等，人数不限，但无对唱，亦无多声部。东海歌乐段结构为四乐句，一般7个字为一句，全歌为四句共28个字，歌词讲究平仄以及押韵，没有特定的衬字（词）、衬句。分上、下两节演唱，即前两句为上节，后两句为下节，中间以锣鼓音乐间奏。先敲锣鼓落序即唱引子，每唱完一首歌，敲一下锣落序。

东海歌以赋为主，没有双关语，但词句流畅，情趣盎然，洋溢着渔家、农家浓郁的生活气息和情调，在地方民间山歌界别开生面，出类拔萃，数百年来，为广大人民群众所喜爱传诵。东海歌的布局格式风味独特，合情合理。歌出低沉，时而高亢，犹如弱女悲啼，如诉似泣，大有忧闷无比之态。一曲演唱得体的东海歌，讲究的是腔艺俱佳，感情投入，将一个人的孤独、悲愤、痛苦、无奈及忆旧的心境神态，通过演员的精湛演绎，丝丝入扣，以无比伤感的腔调充分地表达出

来，如溃雨梨花，感人心扉，扣人心弦，令观众潸然泪下，唤起观众的激励及同情感，收到催人落泪、感染告诫、立竿见影的共鸣效果。

20世纪50年代，东海歌曾赴广东省中南地区参加文艺会演。“文化大革命”时期，由于受到“破四旧”“立四新”和轰轰烈烈“文化大运动”的冲击而被禁唱。中央粉碎“四人帮”后，一些老人又逐渐唱起了东海歌。现在能唱东海歌的人年龄都在60岁以上，且不足20人。新中国成立后，东海歌经改编，既可以回顾过去的的生活，又可以歌颂新时代、新生活、新人新事，亦可唱间对白，演员可以是一人、二人、三人唱。廉州方言山歌曲牌唱腔的东海歌，既秉承传统，又突出时代的特色，倍受欢迎。

东海歌具有显著的历史研究价值和艺术审美价值。它在地方民间山歌里独树一帜，有独具特色的音乐形象，既有音乐认同的含义，也有音乐艺术研究上不可替代的作用。用廉州方言演唱的东海歌，内容多为告诫和教育世人明是非、辨恶丑、明事理、讲和谐，鼓动世人奋发向上，具有促进社会和谐的积极作用。作为北海民间音乐的代表之一，东海歌与西海歌、咸水歌一样，不仅活跃了群众文化生活，增强了群众的凝聚力，更具有音乐艺术研究的价值。

经普查，东海歌在1976年至1986年间，仍有较多年龄在50岁以上的民间歌手在演唱。二十多年后的今天，延续了几个世纪的东海歌，已经处于“前有古人、后无来者”的状态。目前，北海、合浦和钦州犀牛脚仅剩少数老者在唱，无年轻的歌手传唱，濒临绝迹。

《北海市志（清-1990）》载录有民间神话歌舞《老杨公》中曲调“东海歌”和“西海歌”的相关情况。

2008年4月，陈传凤在合浦县常乐镇向非遗普查人员现场演绎东海歌 赵军/摄

陈传凤是东海歌第二代传承人，女，汉族，1939年出生，合浦县常乐镇人。1952年开始从艺，为合浦县民间艺人、山歌剧演员、东海歌歌手。陈传凤从小就随师父卢统学艺，先是学演粤剧，后转表演山歌剧，13岁开始学唱东海歌，尤为擅长演唱东海歌及演绎民间舞蹈“耍花楼”，曾多次荣获地区、市、县级文艺会演特等奖、一等奖等。

西海歌

——双关语的艺术魅力

西海歌用廉州话演唱，是北部湾畔东起合浦山口、西到钦州犀牛脚一带，甚至浦北县、灵山县等部分地区民间最爱唱的一个歌种。“文化大革命”时期曾遭禁唱，今天的西海歌主要在节庆、晚会活动或劳动时演唱，有对唱、独唱等。

相传西海歌衍生于明朝，清朝广为流传，新中国成立前最为盛行。自早期的民间曲艺“老杨公”出现后，西海歌与东海歌就同时融入了“老杨公”中。至于西海歌在何年代融入“老杨公”里，由于年代久远，无史料可查。

西海歌有二十二个韵，通常使用的是“人心”“关拦”“圈联”“秋流”四大韵，惯一韵到底。形式有独唱、男女对唱，也有三人联唱。曲类有“催请歌”“盘问歌”“辩驳歌”“庆贺歌”“苦情歌”“交情歌”等。西海歌的曲调悠扬，亲切流畅。从曲式看，西海歌属四乐句的乐段结构，它是二乐句乐段的反复，第三句是第一句的变化重复，第四句是第二句的变化重复。两句曲调一起一伏，互相呼应，形成一个有机的统一体。调式主要是五声征调式(56123)。由于语音的关系，曲调是按词行音的，但半终止和全终止音是固定的。不管唱词多少段，曲式结构和调式特点都是不变的。

西海歌无多声部，但歌词富于比兴、双关语和歌后语。这种歌把这些统称为“山头”。一句一个山头的叫“双支头”歌；两句一个山头的叫“单支头”歌。此外，它还使用谐音、比拟、拆字、叠字及首尾互相勾连的连锁词等，没有特定的衬字衬词，唱起来形象生动，常用你问我答的形式，听来妙趣横生，引人入胜，要求唱歌人才思敏捷，反应迅速，出口成章。

西海歌主要运用双关语来表现，常用来歌唱劳动与生活，寓意深邃，感人肺腑，趣味无穷，扣人心弦，深受广大群众的喜爱，是北海诸多民歌种类中较优秀的歌种之一。西海歌曲类多样，富于变化，形成了独具特色的音乐形象，在北海民间音乐中，有其艺术方面的研究价值。它与东海歌、咸水歌一样，有着音乐认同的含义，活跃了群众的文化生活，增强了广大群众的凝聚力。

庞家佑（见下页图）作为西海歌的传承人之一，收集、整理、创作两万多字

的山歌集（油印本）一部，并曾多次在“广西山歌大赛”中荣获“歌师”，“歌王”等称号。

西海歌与东海歌不仅起源与发展轨迹非常相似，同融于民间曲艺“老杨公”与合浦县的山歌剧中，存续现状也基本是一致的。经普查，西海歌在1976年至1986年间，仍有较多年龄在50岁以上的民间歌手在演唱。而目前，除庞家佑断断续续带有3个年轻的弟子外，只有北海的龙潭、合浦的山口和钦州市犀牛脚一带还有少数老者在唱，青年人学唱西海歌的已寥寥无几。与东海歌一样，西海歌也濒临绝迹。

2010年5月1日，庞家佑在北海市历史文化大展演“非遗”专场中演唱西海歌。地点：北部湾广场
赵军 / 摄

庞家佑，合浦县石湾镇人，85岁，汉族，中专文化，是西海歌第二代传承人。他6岁拜易然朝（庞家佑的表叔）为师，学唱民歌。1951年，在合浦师范任土改文艺宣传队大组长时开始创作民歌，之后经常参加各种演出及大奖赛活动。庞家佑不仅熟练掌握西海歌唱法，且熟悉曲调和歌目，并在继承老艺人传统唱法的前提下创新发展，渐而形成自己的风格。他唱法独特，行腔富于韵味，曾多次参加“广西歌王大奖赛”并获“广西民间歌师奖”“广西民间歌王”等称号。2001年9月，广西电视台对他做了专题报道。他除了传承发扬传统西海歌外，还创编了不少新版西海歌，如《卖衣裳》《余晖赞》《应相敬》《贤叔扒螺妹》等，如今他已成为北海市演唱西海歌最具代表性的民间艺人。