

地域文化与岭南

传统音乐传承研究

马达 陈雅先 主编

中国社会科学出版社

地域文化与岭南

传统音乐传承研究

马达 陈雅先 主编

图书在版编目 (CIP) 数据

地域文化与岭南传统音乐传承研究 / 马达, 陈雅先主编. -- 北京: 中国社会科学出版社, 2016.3

ISBN 978-7-5161-7663-4

I. ①地… II. ①马… ②陈… III. ①地方文化—影响—广东音乐—研究 IV. ①J632.765

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 030929 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 王 茵
特约编辑 马 明
责任校对 崔芝妹
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版 次 2016 年 3 月第 1 版
印 次 2016 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 18
插 页 2
字 数 268 千字
定 价 66.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

2014年度教育部人文社会科学研究规划基金项目

《岭南传统音乐文化地理研究的理论与实践》（项目编号：14YJA760021）

前言

岭南传统音乐包含了各种乐种、歌种、剧种、曲种。粤乐（广东音乐）、广东汉乐、潮州音乐是岭南音乐的三大乐种，还有咸水歌、渔歌、高堂歌、茶歌等广府民歌，客家民歌，潮汕民歌，黎苗瑶壮侗畲等少数民族民歌，春牛调、马灯调、彩船调、花灯调等歌舞音乐，粤剧、广东汉剧、潮剧、雷剧、客家山歌剧等戏曲音乐，木鱼、龙舟、南音、粤讴等曲艺音乐，佛教与道教等宗教音乐，由此构成了岭南传统音乐独有的音乐风格，并因此而享誉海内外。2009年10月由粤港澳三地共同合作申请的项目粤剧正式被联合国教科文组织批准列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，这说明以粤剧为代表的岭南音乐的重要文化价值已为世人所关注和认可。

岭南传统音乐文化的传承主要有两个渠道，一是社会渠道，二是学校渠道。本书从社会传承和学校教育两方面进行岭南传统音乐文化传承的理论与实践研究，同时关注地域文化地理环境对岭南传统音乐文化传承的影响，该研究对促进岭南传统音乐的保护和传承具有积极的意义。

一 岭南传统音乐社会传承的目的和意义

岭南传统音乐历史悠久、乐种众多，有着深厚的文化积淀，是我国音乐文化宝库中的一朵奇葩。包括岭南传统音乐在内的中国民族文化是我们民族的灵魂，是我们民族凝聚力之所在，但是由于当今的多元文化语境等原因，民族音乐面临着危机，只有保护、传承与弘扬民族音乐文化，才能改变它的衰落局面，使中国的“软实力”得以增长和加强。探索通过社会渠道传承、拯救民族音乐文化的研究是非常重要的，因为音乐文化就是社会文化的一部分，它以社会为载体而生存和传承，经过调查研究提出通过社会渠道传承的措施，并争取使之付诸实施，从而使萎缩的民族文化还

原到社会大众中间去,使之得到继承和发展,是拯救民族音乐文化的一个非常可行的方法,是一件具有非常重要的现实意义的事情。

二 岭南传统音乐学校教育的目的和意义

岭南传统音乐文化的音乐课程学科模式的全方位理论研究,不仅有利于推动岭南传统音乐传承;以及岭南地区音乐文化的海内外传播,对全国各地区的校本课程的研究开发也具有示范性作用,具有很高的音乐教育教学科学研究价值和课程开发推广价值。这将是音乐教育教学实践的创新,对以世界非物质文化遗产粤剧为代表的岭南传统音乐文化传承与发展也是具有现实意义的可贵贡献。鉴于岭南传统音乐在珠江三角洲及港、澳、台地区具有很大的影响力,因此这项工作具有非常重要的社会意义和价值。将地方特色音乐文化转换为课程体系,是新时期音乐教育改革及音乐文化传承的迫切需要。让优秀的本土文化良好地传承下去,理应成为学校人才培养的重要环节。

目 录

前 言	1
-----------	---

上 篇 岭南传统音乐的社会传承研究

第一章 岭南派古琴传承活动作用于社会音乐教育的现状 调查与分析	3
第一节 岭南派古琴传承研究的意义与价值	4
第二节 文化地域分布中的岭南琴派	6
第三节 岭南派古琴的社会音乐教育现状	17
第四节 岭南派古琴社会音乐教育现状的分析与评价	38
第五节 余论	48
第二章 谢导秀与当代岭南派古琴的传承与发展	50
第一节 岭南派古琴的传播	51
第二节 岭南派古琴的教学	54
第三节 岭南派古琴的研究	56
第四节 谢导秀的主要贡献	60
第三章 大埔县广东汉乐研究会在广东汉乐的保护和传承中的 作用及意义	61
第一节 发挥“汉研会”牵头作用,普及群众性汉乐演奏活动	63
第二节 创办刊物网站,重视汉乐理论研究和汉乐曲目收集	66
第三节 培养青少年汉乐人才,加强学校汉乐教育	68

2 地域文化与岭南传统音乐传承研究

第四节 开展学术交流活动,提升广东汉乐影响力	69
第五节 “汉研会”在广东汉乐保护和传承中的意义	70

第四章 广东汉乐培训班传承有效性的教育叙事研究	74
第一节 广东汉乐培训班传承研究的意义与价值	75
第二节 教育叙事研究的概念与学科研究意义	78
第三节 广东汉乐青少年培训班有效传承的教育叙事	83
第四节 广东汉乐青少年培训班叙事的分析与评价	103
第五节 余论	118

下 篇 岭南传统音乐的学校教育研究

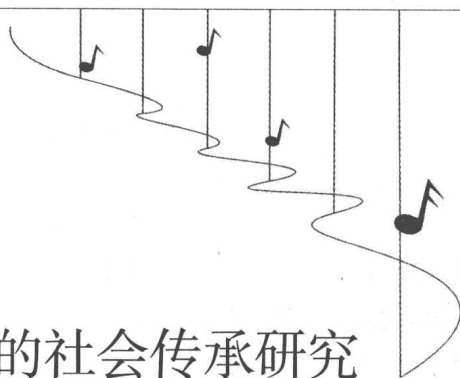
第五章 高校岭南传统音乐教育教学研究	123
第一节 高校岭南传统音乐课程教材教法的理论研究	124
第二节 实施岭南传统音乐课程教材教法理论的基本途径	133
第三节 岭南音乐课程教材教法研究的社会意义及对策建议	141

第六章 锣鼓经教学法研究——以潮州锣鼓经为例	147
第一节 民间传承活动对锣鼓经教学法的启示意义	148
第二节 锣鼓经教学设计理论	157
第三节 锣鼓经教学法课例分析	169
第四节 余论	176

第七章 广州市小学粤剧校本课程实施现状及整合模式研究	179
第一节 四校粤剧校本课程实施现状的分析	180
第二节 四校粤剧校本课程实施的成效、问题与影响因素	195
第三节 优化四校粤剧校本课程实施的建议	214
第四节 粤剧校本课程实施整合模式的研究	219
第五节 余论	231

第八章 广州市与中山市两所小学咸水歌校本课程开发的比较研究	232
第一节 两所小学咸水歌校本课程开发的历史与现状	232
第二节 两所小学咸水歌校本课程组织与课程实施的比较	237
第三节 两所小学咸水歌校本课程开发比较研究的结论与反思	254
第四节 余论	270
参考文献	273
后 记	278

上 篇

岭南传统音乐的社会传承研究

第一章

岭南派古琴传承活动作用于社会 音乐教育的现状调查与分析

本章中的“岭南派古琴”，即指国家级非物质文化遗产名录中的“古琴艺术（岭南派）”，又称“岭南琴派”。岭南古琴是中国古琴具有重要影响力的主要流派之一，也是岭南文化的重要组成部分。

岭南古琴最早出现不晚于西汉初，虽较中原地区起步晚，但在南宋以后随中原文化的传播得到了长足的发展。经元明两代积累，岭南琴坛逐渐兴盛。一直到了清代，岭南琴乐有了自己独特的艺术风格、师承及传谱，迎来了全面发展时期，形成了岭南琴派。此后，岭南琴家济济，琴学成果丰硕，不少岭南琴曲流传至今，岭南琴派声名鹊起。岭南琴派主要在广东一带流传，而广州市地处岭南腹地，如今，古琴已成为广州市民静守精神家园的娱乐方式，具有广泛的群众基础，也得到了广州市多个相关单位的大力支持与协助，民间社团众多，特别是广东古琴研究会副会长谢东笑老师创办的七木琴社，是一个典型的传承范例。

本章从文化地理学的理论观念切入，首先，通过对岭南地理文化、琴史、琴人、琴曲等地域渊源的解读，引出岭南琴派的总体背景，及岭南琴派的发展与广州的文化艺术发展间的密切关系；其次，主要以广东古琴研究会等相关单位、广州当代古琴社团为研究的对象，以岭南派古琴社会音乐教育现状来呈现研究文本；再次，以广州七木琴社为典型范例进行研究，通过对七木琴社的调查与分析，探求岭南派古琴传承活动在社会音乐教育中所起的意义与产生的影响，对岭南派古琴传承活动作用于社会音乐教育的现状进行分析和评价，从而提出岭南派古琴社会音乐教育的具体可

操作性的方法和改进的对策,为广州岭南派古琴社会音乐教育的发展提供一些借鉴经验。

第一节 岭南派古琴传承研究的意义与价值

一 岭南派古琴传承研究的意义

中国是一个具有悠久历史和灿烂文化的文明古国,不仅有大量的物质文化遗产,而且有各族人民在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的非物质文化遗产。非物质文化遗产是各族人民世代相承的与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。非物质文化遗产既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。

存留音乐遗产最丰富的古琴,又称瑶琴、丝桐、七弦琴,是中国最古老的弹拨乐器之一,古琴艺术也是中华民族文化的代表。对于古琴历史的长短人们众说不一,而在我国传统的说法中,古琴早在春秋孔子时期就已经盛行,成为文人完善修养、抒情写意的工具和士大夫人格、情操的象征。古琴因其特有的音质和品格集中体现了中国传统文化“清、远、淡、微”的审美意境及艺术追求,也寄寓了文人风凌傲骨、超凡脱俗的处世心态,在“琴、棋、书、画”中居于首位,由此可以想象其音乐之美、艺术造诣之高。但在中国社会近百年的变革中,由于传统精神失落,新式文化冲击,古琴音乐研究不受重视,古琴非物质文化遗产逐渐被人们冷落,而且日趋凋寒。古琴音乐在古今碰撞和中西文化的交融冲突中寻求着属于自己的生存之路。抢救祖国这笔音乐艺术遗产便成为刻不容缓的世纪大事。

直到2003年11月7日中国古琴艺术被联合国教科文组织列为“人类口头与非物质文化遗产的代表作”后,我国政府从政策、经济、宣传等诸多方面,加大了力度,支持对古琴艺术的保护与研究,中华人民共和国国务院于2006年5月20日将古琴列入第一批国家级非物质文化遗产名录。此后,各地琴学研究和文化保护活动蓬勃发展,越来越多的人开始关注古琴艺术的保护与传承,由此掀起了古琴艺术传播的热潮,当今的琴乐传播如雨后春笋般出现在全国各地的古琴社团中,岭南琴派就是这传播大军中的一个流派。

二 岭南派古琴传承研究的价值

在岭南派古琴的当代传承中,古琴社团发挥着重要的作用。但其中无法规避的一个问题是,古琴社团作为一种社会音乐教育形式,它在岭南派古琴的传承过程中体现出怎样的社会意义与学术价值。为了探究这一传承现象,笔者尽可能客观翔实地调查取样,获取了广州市古琴社团通过社会音乐教育传承岭南派古琴的第一手资料,以广州七木琴社为重点范例,探讨在现代社会音乐教育的形式下,琴社如何培养新生代的岭南派古琴接班人与广泛的古琴爱好者、琴社对岭南派古琴传承的成效与不足,并且探寻岭南派古琴的传承与社会音乐教育的相互作用及影响。

(一) 教育价值

绵延了几千年发展历史的古琴艺术,完美地结合了中国的哲学思想和审美思想,吸收了我国儒家“乐教”、道家“道学”两大支脉的音乐教育思想,主要培养人的文化内涵与气质,重视人品教育和生命享受,属于“人”的培养体系。其文化精神浸润着中国人的心理,塑造着中华民族独特而稳定的民族个性,是中国音乐教育中值得传承的文化精华。古琴音乐因具有教化人心、导正人品的功能,所以扮演着使人明辨是非善恶及人心定志的角色,古琴在古代成为文人文化修养和道德情操的重要标志,在古代教育中是不可缺少的重要科目。而在现代教育中,古琴所体现的教育思想是经过了几千年的发展演变提炼而成的,无论对社会音乐教育还是学校音乐教育的发展都具有很强的借鉴价值,对现代人的生活来说,能提高思想品位、修炼品格情操、提升文化底蕴,既有修身养性的作用,也有传承国学的意义。传承人与传承对象在操研中励志明道、克己自省、张扬个性,使人、琴达到完美的统一。

(二) 文化价值

就古琴本身而言,它是中国众多传统乐器中的一种。从先秦开始,它就从属于“六艺”的范畴,而当这种“艺”更多地与精神愉悦、人生解悟联系在一起时,就具有了审美意义,古琴也就成了中国传统音乐文化的领军之器,并逐渐形成了自己完整而独特的体系。其体系大致可分为琴制、琴谱、琴人、琴曲、琴史、琴歌、琴论、琴社、琴派等,是独特的文化表

现形式。^① 古琴文化在中国文明史中已活跃了几千年,它目睹了中华民族的兴衰,记述了中华文化的发展变革,反映了华夏传人洒脱自在的思想内涵,深刻影响着人们的审美观、宗教观、处世观等各个方面。琴的音乐神圣高雅,坦荡超逸,古人用它来抒发情感,寄托理想,古琴和中国的书画、诗歌及文学一起成为中国传统文化的承载者,是一种浓缩了中国传统文化内涵的艺术形式,是传统高雅艺术的典型代表,深刻影响了中国传统文化的各个方面,成为中国文化和理想人格的象征。古琴音乐文化体系是按照“琴器—琴艺—琴学—琴道”的轨迹发展的,琴并不只是简单的一门乐器,其意义与价值远远超越了音乐本身的意义。

(三) 传承价值

社会音乐教育是岭南派古琴传承的重要途径。特别是作为岭南文化不可缺少的一部分,岭南派古琴承载着岭南地区深厚的历史和文化底蕴。保护与传承岭南派古琴,必须用科学的视野去把握岭南派古琴传承的脉络。本研究立足于广州市七木琴社古琴的传承活动,深入探寻七木琴社在岭南派古琴传承中是如何发挥其独特作用的,以及社会音乐教育中岭南派古琴传承的意义与影响,力求形成较为完整的文字资料,为岭南派古琴日后的传承提供理论支持。对于非物质文化遗产岭南派古琴,需要保护的不仅是作为普通乐器的物质遗产,更是其蕴含的文化精神内涵。本研究希望可以激发更多的学校和团体去保护、传承岭南派古琴,在了解古琴音乐文化的同时促进传统音乐文化的传承,使传统音乐文化更具有生命力。

第二节 文化地域分布中的岭南琴派

音乐作为文化的一个重要组成部分始终保持着不同地域的不同风格色彩,中国各地的民间音乐都在体裁、品种、结构、形态、音阶、旋律、唱奏方法等方面各具特色。岭南派古琴以其独特的地域风格及艺术魅力成为岭南文化的重要组成部分,本节便从文化地理学的视角对岭南琴派的地域形成、风格特点、地位价值以及在广州生存的文化环境予以剖析,展示

^① 易存国:《中国古琴艺术》,人民音乐出版社2003年版,第3页。

它独特的艺术魅力。

一 岭南琴派的渊源

(一) 岭南地域条件和文化状貌

1. 地域条件概述

岭南,原是指中国南方的五岭^①之南的地区,相当于现在广东、广西、海南全境,以及湖南、江西等省的部分地区。历史上,唐朝岭南道,也包括曾经属于中国皇朝统治的越南红河三角洲一带;后由于行政区划的变动,岭南的概念逐渐将越南排除在外。现在提及“岭南”一词时,特指广东、广西、海南、香港、澳门等地区。

岭南地区介于山海之间,地理环境的特点是襟山带海。五岭雄峙其北,浩渺的南海绕其南;阴那山、莲花山、罗浮山、十万大山、六万大山虎踞东西。^②岭南地貌因在历次地壳运动中,受褶皱、断裂和岩浆活动的影响,形成了山地、丘陵、台地、平原交错,且山地较多,岩石性质差别较大,地貌类型复杂多样的特点。岭南河流众多,具有流量大、含沙量少、汛期长、径流量丰富等特点,这些河流绝大多数源自西北部、北部和东部的崇山峻岭中。岭南境内的珠江是中国第三长河,为封闭式的、向心状的水系。

岭南属东亚季风气候区南部,具有热带、亚热带季风海洋性气候特点。因北回归线横穿岭南中部,全年气温较高,雨水充沛,大部分地区夏长冬短,终年不见霜雪,太阳辐射量较多,日照时间长,所以林木茂盛,四季常青,百花争艳,各种果实终年不绝。得天独厚的气候条件,使得岭南各种资源极为丰富。

地域条件的特殊性不仅使岭南地区在历史上构成了一个典型的封闭、半封闭的,相对独立的自然地理单元,而且孕育于其中的岭南文化也形成了迥异于其他地区的文化特质。文化作为一个复杂的物质和精神财富体系,是由自然、政治、历史、经济等多种因素长期作用而形成的,但任何文化类型都是在一定的地域条件中产生和发展起来的,并接受其影响和制约,

^① 五岭由越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭五座山组成,故又称“五岭”。其地处广东、广西、湖南、江西、福建五省区交界处,是中国江南最大的横向构造带山脉,是长江和珠江两大流域的分水岭。

^② 陈代光:《岭南历史地理特征略述》,《岭南文史》1994年第1期。

岭南文化在这一点上表现得尤为明显。岭南文化鲜明特色的形成，其地理区位及地缘环境因素起了重要的作用。

2. 文化状貌概况

在历史上相当长一段时间，五座山岭是一道难以跨越的天然屏障，阻碍了岭南地区与中原的交通和经济联系，再加上广东一带被海洋包围，又使它与大洋彼岸世界隔离开来，封闭的地域条件使岭南地区在政治上维持了长治久安的局面，也为其社会经济的稳步发展提供了有利的条件。外界的冲击和影响小，又有利于形成和发展自身的本根文化，特别是有利于积淀民族文化，形成民族地方特色。这是岭南文化区别于其他地域文化最深刻的基础。

直到秦王统一六国后，岭南才归入秦国版图，接受北方文化。在之后的历史中，由于战乱、贬官、随军征战等因素又有大批汉人南迁，使岭南文化与中原及荆楚闽越文化交往频繁，为岭南带来了先进的生产力和文化，形成了岭南文化多元互动共生的品格。

岭南文化从地域角度大体分为广东文化、桂系文化和海南文化。明清之时，三系文化融汇贯通，岭南文化在政治、经济、哲学、学术、生活、艺术等各方面全面发展，在晚清时期达到了高峰。到了近代，岭南得风气之先，成为中西文化交流的重要津梁，多种文化思潮交错碰撞，这个时期的精神实质是战斗、革命、革新精神。从洪秀全金田起义、康梁变法、何子渊的教育革新到孙中山领导的民主革命，岭南文化成为中国政治思想、文化革命和发展的重要代表和先导。此后的新中国成立，以及经济的高速发展，为国内各地文化的复兴提供了条件。广东 20 世纪 70 年代末改革开放之后，在经济的高速发展与岭南风格的粤式文化环境影响下，岭南文化的现代阶段形成了。

岭南文化基于独特的地域条件在原发期便兼容了农业文化与海洋文化，在历史的推演流变中不断吸取和融汇着中原文化和海外文化，获得了务实、开放、兼容、创新的丰富内涵，逐渐形成了自身独有的特点和风格。其表现如岭南学术吸取并创新由中原相继传入的儒、法、道、佛各家思想，孕育出江门派、岭南画派等不同风格的学术思想流派。而岭南文化中的音乐艺术部分也堪称缤纷多彩，包括广东音乐、粤剧、粤曲、汉乐、潮州锣鼓乐、客家山歌等，它们扎根于南疆，又吸收了中原和周边文化，具有