

青少年应该知道的

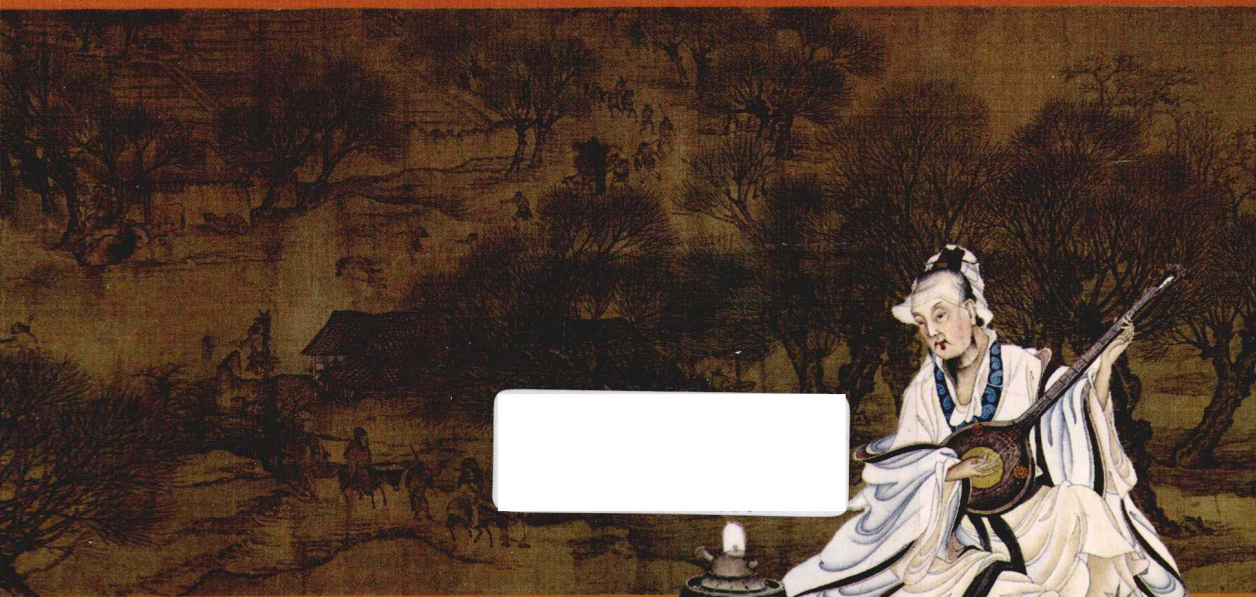
阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

潮州音乐

潮州音乐的悠久历史可追溯至春秋时期，伴随着中原文化的渗透和融合，逐渐发展成为当今这种兼具历史感和现实精神，丰富性、多样性和普及型浑然一体的艺术形式。

迟建钢 / 编著

泰山出版社

音乐与舞蹈学类核心期刊

《音乐与舞蹈》(季刊) 2013年第4期

潮州音乐

《音乐与舞蹈》(季刊) 2013年第4期

2013年12月

2013年12月

青少年应该知道的

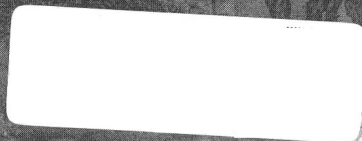
阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

潮州音乐

潮州音乐的悠久历史可追溯至春秋时期，伴随着中原文化的渗透和融合，逐渐发展成为当今这种兼具历史感和现实精神，丰富性、多样性和普及型浑然一体的艺术形式。

迟建钢 / 编著

泰山出版社

图书在版编目(CIP)数据

潮州音乐 / 迟建钢编著. — 济南: 泰山出版社,
2012.4

(青少年应该知道的)

ISBN 978-7-5519-0068-3

I. ①潮… II. ①迟… III. ①民间音乐—潮州市—青
年读物②民间音乐—潮州市—少年读物 IV.

① J607.2 — 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 018996 号

编 著 迟建钢

责任编辑 汤敏建

装帧设计 林静文化

青少年应该知道的

潮州音乐

出 版 泰山出版社

社 址 济南市马鞍山路 58 号 8 号楼 邮编 250002

电 话 总编室 (0531) 82023579

市场营销部 (0531) 82025510 82020455

网 址 www.tscbs.com

电子信箱 tscbs@sohu.com

发 行 新华书店经销

印 刷 北京飞达印刷有限责任公司

规 格 710 × 1000 mm 16 开

印 张 11

字 数 144 千字

版 次 2012 年 4 月第 1 版

印 次 2012 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5519-0068-3

定 价 22.00 元

著作权所有·请勿擅自用本书制作各类出版物·违者必究

如有印装质量问题·请与泰山出版社市场营销部调换

《阅读中华国粹》编委会

主 编 傅璇琮 著名学者，清华大学中文系教授，原中华书局
总编辑、国务院古籍整理出版规划小组秘书长。

编 委（以姓氏笔画为序）

于景明 泰山出版社有限公司董事长

李 敏 北京语言大学古汉语学博士

李成武 中国社会科学院人类学博士、研究员

张士闪 山东大学教授、博士生导师

张美华 北京师范大学历史系博士

罗 攀 香港大学中文系人类学博士、研究员

徐先玲 北京林静轩图书有限公司董事长

策 划 葛玉莹

执行主编 王 俊 刘志义

前言

潮州音乐是绿色的。我们这样说，是因为潮州音乐自唐宋发端到明清形成约 440 多年时间里，始终保持着潮汕文化特色；即使在当今环境中，潮州音乐仍然没有改变自己的传统特色，始终与潮汕文化结合在一起，而没有受到西洋音乐的感染和影响，具有强烈的原生性。一曲潮州大锣鼓，展现了潮汕人民乐观向上的民系风采；一曲潮州弦诗乐，表达了潮汕人民典雅纯净的艺术情趣；一曲潮州细乐，丰富了潮汕人民丰富细腻的思想情感。绿色的潮州音乐，就是以其纯净的特色而使听众感受到音乐的绿色之美，令人回味无穷，余音袅袅。

潮州音乐是开放的。我们这样说，是因为潮州音乐是吸取了中原音乐文化的丰富养料，在潮汕民系文化，特别是潮州方言的基础上产生的。历史上中原地区的多次动乱，使中原人民大批移民至岭南（包括潮汕）地区。具有高度文明程度的中原人民把中原文化带到了岭南地区，并在长期的融合中发展出具有潮汕特色的潮汕文化，潮州音乐即是其中的优秀代表作。潮剧、潮剧音乐、潮语歌曲、潮音小调以及潮剧过场音乐，都是在吸收北方杂剧、外江班戏剧以及各种小调基础上产生的，并由此最终形成潮州音乐。因此，潮州音乐虽然绿色，但并不保守而具有明显的开放性。

潮州音乐又是多彩的。我们这样说，是因为作为地方民族乐种，潮州音乐分类众多，仅从大的类别上分，就可以分为潮州锣鼓乐、潮州笛套乐、潮州弦诗乐、潮州细乐、潮州佛乐五大类，这在地方音乐中可能是绝无仅有的。潮州音乐门类众多，正是潮州文化多姿多彩的反映。众多类别的潮州音乐，以其粗犷（锣鼓乐）、典雅（弦诗乐、笛套乐）、细腻（细乐）和纯净（佛乐），满足各个阶层潮州人的精神需要。

编著者不是潮州人，但是潮州音乐的爱好者。十几年前，偶然听到的潮州弦诗乐套曲《月儿高》就给编著者带来无穷的精神享受。承泰山出版社之邀，笔者编著《潮州音乐》一书，旨在将中华民族这一珍贵的非物质文化遗产介绍给普通读者，以使普通读者对潮州音乐有一个大致的了解，并期望通过本书使读者对潮州音乐的欣赏力提高一大步。

迟建钢

序

傅璇琮

2001年,泰山出版社编纂、出版一部千万言的大书:《中华名人轶事》。当时我应邀撰一序言,认为这部书“为我们提供了开发我国丰富史学资源的经验,使学术资料性与普及可读性很好地结合起来,也可以说是新世纪初对传统文化现代化的一次有意义的探讨”。我觉得,这也可以用来评估这部《阅读中华国粹》,作充分肯定。且这部《阅读中华国粹》,种数100种,字数近2000万字,不仅数量已超过《中华名人轶事》,且囊括古今,泛揽百科,不仅有相当的学术资料含量,而且有吸引人的艺术创作风味,确可以说是我们中华优秀传统文化即国粹的经典之作。

国粹者,民族文化之精髓也。

中华民族在漫长的发展历程中,依靠勤劳的素质和智慧的力量,创造了灿烂的文化,从文学到艺术,从技艺到科学,创造出数不尽的文明成果。国粹具有鲜明的民族特色,显示出中华民族独特的艺术渊源以及技艺发展轨迹,这些都是民族智慧的结晶。

梁启超在1902年写给黄遵宪的信中就直接使用了“国粹”这一概念,其观点在于“养成国民,当以保存国粹为主义,当取旧学磨洗而光大之。”当时国粹派的代表人物黄节在写于1902年的《国粹保存主义》一文中写道:“夫国粹者,国家特别之精神也。”章太炎1906年在《东京留学生欢迎会演说辞》里,也提出了“用国粹激动种性”的问题。

1905年《国粹学报》在上海的创刊第一次将“国粹”的概念带入了大众的视野。当时国粹派的主要代表人物有章太炎、刘师培、邓实、黄节、陈去病、黄侃、马叙伦等。为应对西方文化输入的影响,他们高扬起“国学”旗帜:“不自主其国,而奴隶于人之国,谓之国奴;不自主其学,而奴隶于人之学,谓之学奴。奴于外族之专制谓之国奴,奴于东西之学,亦何得而非奴也。同人痛国之不立而学之日亡,于是瞻天与火,类族辨物,创为《国粹学报》,以告海内。”(章太炎:《国粹学报发刊词》)

经历了一个多世纪的艰难跋涉,中华民族经历着一次伟大的历史复兴,中国崛起于世界之林,随着经济的发展强大,文化的影响力日益凸显。

20世纪,特别是80年代以来,国学已是社会和学界关注的热学。特别是当前新世纪,我们社会主义经济、文化更有大的发展,我们就更有需要全面梳理中国传统文化的精华,加以宣扬和传播,以便广大读者,特别是青少年,予以重新认知和用心守护。

因此,这套图书的出版恰逢其时。

我觉得，这套书有四大特色：

第一，这套书是在当下信息时代的大背景下，立足中国传统文化经典，重视学术资料性，约请各领域专家学者撰稿，以图文并茂的形式，煌煌百种全面系统阐释中华国粹。同时，每一种书都有深入探索，在“历史——文化”的综合视野下，又对各时代人们的生活情趣和心理境界作具体探讨。它既是一部记录中华国粹经典、普及中华文明的读物，又是一部兼具严肃性和权威性的中华文化典藏之作，可以说是学术性与普及性结合。这当能使我们现代年轻一代，认识中华文化之博大精深，感受中华国粹之独特魅力，进而弘扬中华文化，激发爱国主义热情。

第二，注意对文化作历史性的线索梳理，探索不同时代特色和社会风貌，又沟通古今，着重联系现实，吸收当代社会科学与自然科学的新鲜知识，形成更为独到的研究视野与观念。其中不少书，历史记述，多从先秦两汉开始，直至20世纪，这确为古为今用提供值得思索的文本，可以说是通过对各项国粹的历史发展脉络的梳理总结规律，并提出很多建设性的意见和发展策略。

第三，既有历史发展梳理，又注意地域文化研索。这套书，好多种都具体描述地方特色，如《木雕》一书，既统述木雕艺术的发展历程（自商周至明清），又分列江浙地区、闽台地区、广东地区，及徽州、湘南、山东曲阜、云南剑川，以及少数民族的木雕艺术特色。又如《饮食文化》，分述中国八大菜系，即鲁菜、川菜、粤菜、闽菜、苏菜、浙菜、湘菜、徽菜。记述中注意与社会风尚、民间习俗相结合，确能引起人们的乡思之情。中华民族的文化是一个整体，但它是由许多各具特色的地区文化所组成和融汇而成。不同地区的文化各具不同的色彩，这就使得我们整个中华文化多姿多彩。展示地区文化的特点，无疑将把我们的文化史研究引向深入。同时，不少书还探讨好几种国粹品种对国外的影响，这也值得注意。中华文明在国外的传播与影响，已经形成一种异彩纷呈，底蕴丰富的文化形象，现在这套书所述，对中外文化交流提供十分吸引人的佳例。

第四，这套书，每一本都配有图，可以说是图文并茂，极有吸引力。同时文字流畅，饶有情趣，特别是在欣赏山水、田园，及领略各种戏曲、说唱等艺术品种时，真是“使笔如画”，使读者徜徉了美不胜收的艺术境地，阅读者当会一身轻松，得到知识增进、审美真切的愉悦。

时代呼唤文化，文化凝聚力量。中共中央十七届六中全会进一步提出社会主义文化大繁荣大发展的建设。我们当遵照十七届六中全会决议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，大力发扬社会主义先进文化。文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉，我们希望这套国粹经典阐释，不仅促进青少年阅读，同时还能服务于当前文化的开启奋进新程，铸就辉煌前景。

2011年10月

目录

第一章 潮州音乐的历史源流	2
第一节 潮州音乐: 历史与现状	2
第二节 潮州音乐的概念	9
第三节 潮汕文化与潮州音乐	12
第四节 潮剧与潮州音乐	17
第五节 “外江班”与潮州音乐	30
第二章 潮州音乐的特色	34
第一节 潮州音乐的独特魅力	34
第二节 潮州音乐与广东音乐	41
第三节 潮州音乐与江南丝竹乐	48
第四节 潮州音乐与纳西古乐	55
第三章 潮州音乐十大套曲	64
第一节 《昭君怨》	65
第二节 《寒鸦戏水》	69
第三节 《小桃红》	70
第四节 《平沙落雁》	72
第五节 《凤求凰》	75
第六节 《月儿高》	78
第七节 《玉连环》	81
第八节 《黄鹂鸟》	81
第九节 《大八板》	83
第十节 《锦上添花》	84
第四章 演奏潮州音乐的乐器和技法	86
第一节 乐器及乐器组合	86
第二节 潮州音乐的演奏技巧	109

第三节 潮州音乐的曲式结构.....	111
第四节 潮州音乐的变奏手法.....	114
第五章 潮州音乐的分类	116
第一节 锣鼓乐.....	116
第二节 笛套古乐.....	119
第三节 潮州弦诗乐.....	120
第四节 细乐.....	123
第五节 庙堂音乐.....	124
第六节 汉调音乐.....	125
第七节 潮州外江音乐.....	126
第六章 潮州音乐名家	128
第一节 潮州大锣鼓创始人欧细奴.....	128
第二节 细乐创始人洪沛臣.....	131
第三节 笛套古乐大师林立言.....	132
第四节 张汉斋.....	134
第五节 潮州筝乐名家苏文贤.....	136
第六节 筝乐大家林毛根.....	139
第七节 潮乐琵琶王：王泽如.....	142
第八节 潮乐演奏家王培瑜.....	144
第七章 潮州音乐的影响力	146
第八章 欣赏潮乐	154
第一节 欣赏潮州音乐.....	154
第二节 向专业欣赏者迈一步.....	161
第三节 潮州音乐全集.....	164
参考书目	166

第一章

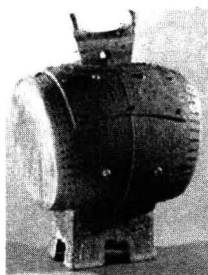
潮州音乐历史源流

第一章 潮州音乐的历史源流

第一节 潮州音乐：历史与现状

潮州音乐的历史源头 潮州音乐的历史源头最早可以追溯到春秋时期。春秋时期的潮汕地区被称为“南蛮”或“百粤”，当时的古越族（闽越族）居住在此地。据考古发现，在潮汕地区多次发现过西周时期的文化遗存。在现今潮州市的惠来县华湖镇出土过“铜甬钟”，即庙堂礼乐器具，是西周时期的乐器；在惠来县的神泉港海滨打捞出来的西周时期的铜鼓，证明当时潮汕地区的居民古越族已经使用商周时期的青铜乐器进行庙堂中的音乐活动。同时，在春秋时期，潮汕地区的居民就与中原地区的商周居民有所交往。

中原音乐与土著音乐的融合 历史上的中原地区，经过许多次大的社会

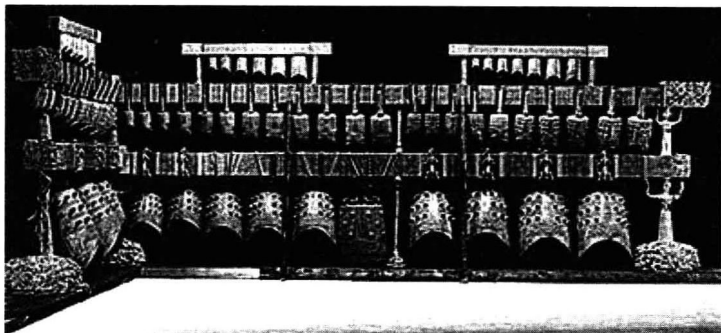
湖北当阳铜鼓

春秋时期铜甬钟

广西铜鼓响起来

中国出土数量最多的铜甬钟

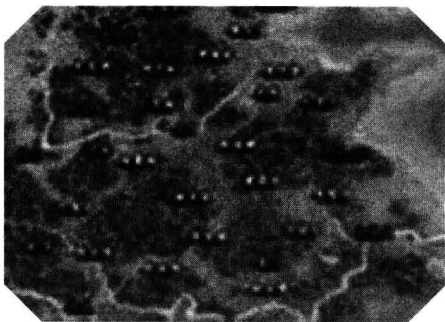

【知识小百科】

潮汕地区指哪些地方？

潮汕地区，有广义和狭义之说。广义的潮汕地区包括汕尾、丰顺、大埔（大潮汕），狭义的潮汕地区仅指潮州、汕头、揭阳三地辖区（潮汕三市），泛潮汕概念包括闽南三县、梅州。在这个区域内，经过 5000 多年的文化传承，形成了具有粤东、闽南地方特色的“潮汕文化”。生活在这个区域内的具有共同生活习惯、共同心理素质、共同历史文化和共同价值观念的人们，就是“潮州人”。

动乱和战争灾祸。为避战乱，中原地区的人民有过不少次大举南迁。如晋朝的“永嘉之乱”、唐朝的“安史之乱”、宋朝的“靖康之难”，都使北方中原地区的大批汉族人民进入岭南、岭东地区以避免战乱。其中，许多汉族士人将中原文化逐步带进了包括潮汕地区在内的南方各地，实现了中原文化与当地文化的融合。其中，中原音乐文化与潮汕地区土著音乐文化相互渗透、融合，并经过长期的发展和历史演变，成为潮州音乐的历史渊源。

中原地形图

潮州音乐的形成 唐宋之际，随着大批汉族士人南下，中原光辉灿烂的文化亦随之南下，与当地土著文化进行了长期的融合，潮汕地区和江南各州郡一样，都进入了一个文化的

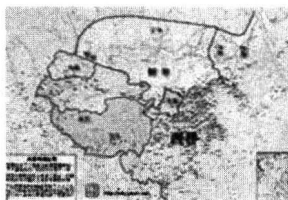
大发展时期。早于晋代潮阳县西建有西岩寺，到了唐朝佛教空前盛行，举国上下寺院林立。潮州于唐开元二十六年（738年）建开元寺，唐德宗贞元四年（788年）潮阳建灵山寺（建成于791年），其后潮汕各地先后又建了不少寺院。由

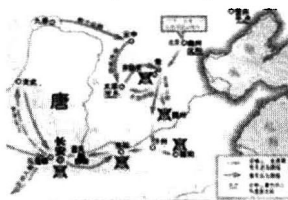
【知识小百科】

中国历史上的“兵祸”
对中华文化产生了怎样的影响？

永嘉之乱是指晋朝怀帝统治时期中原地区发生的战乱。从晋怀帝永嘉元年的307年到311年间，由于晋朝国内没有武备，从永嘉三年起连续遭受旱灾、蝗灾等严重自然灾害，统治阶级内部的矛盾等因素影响，使内迁割据都城附近的匈奴集团占领洛阳，晋怀帝被匈奴军队俘虏，并且在次年遇害，史称“永嘉之乱”。

西晋地区地图

安史之乱路线图

安史之乱是中国历史上一次重要的事件，是唐朝由盛而衰的转折点。安指安禄山（也指安庆绪），史指史思明（也指史朝义），安史之乱是指他们起兵反对唐王朝的一次叛乱。安史之乱自唐玄宗天宝十四年（755年）至唐代宗宝应元年（762年）结束，前后达8年之久。这次历史事件，是当时社会各种矛盾所促成的，对唐朝后期的影响尤其巨大。

3. 靖康之耻是发生于北宋皇帝宋钦宗靖康年间（1126年—1127年）的历史事件。靖康二年四月金军攻破东京（今河南开

靖康之耻示意图

被虏皇帝宋徽宗

封),在城内搜刮数日,掳徽宗、钦宗二帝和后妃、皇子、宗室、贵卿等数千人后北撤,东京城中公私积蓄为之一空。北宋灭亡。又称靖康之难、靖康之祸和靖康之变。

上述几次“兵祸”,给中原人民带来了深重灾难。为避灾祸,中原人民被迫南迁,以躲避日益严重的“兵祸”。历史学家认为,永嘉以后,北方士族大量南迁,它使以黄河流域为中心的中国文化第一次移向长江流域,改变了以前重北轻南的文化格局。在此以前,南方文化远不能与北方相提并论,至此以后,不仅南北经学在研究方法和总的学风上因南北对峙而呈现明显的差异,而且在文学、佛学、道教、书法、美术、音乐等方面也因风格不同而相映成辉,所谓“南学”实际上是由南迁文化发展而来的,永嘉以后的江南学风以南迁士族的学风为主流。

于中原佛教音乐随之传播入潮,潮州及潮阳这两大寺院更成为其时法乐佛曲最大的集散地,唐高宗时奉旨平定泉、潮蛮僚骚乱的河南人陈政父子是精通音乐的乐官,陈政原是隋朝协律郎,其子陈元光精通音律,任过漳州镇抚(管辖潮、泉),素以乐、武汉化潮泉二州著称。陈元光曾咏:“秦箫吹引凤,邹律奏生春,缥缈纤歌遏,婆娑妙舞神。”描写宴乐歌舞。中唐时期韩愈贬潮时,已有民祭神的音乐活动,韩愈在《韩昌黎文集》中记叙唐代潮州民间祭神活动有:“吹击管鼓,侑香洁也”;“侑以音声,以谢神贶”;“躬斋洗,奏音声”等名句,史籍还记载:潮“仕皆倡琴瑟,重乐以治民。”

宋代潮州出现一种祭孔的大成乐。据饶宗颐先生在海外搜集到的《永乐大典》、《三阳志》中记述嘉定

十四年重修供奉孔子的宣圣庙大成殿,恢复旧制云:自宋以来,潮城孔庙每年于仲春及仲秋举行祭孔典礼,

演奏大成乐。所用乐器有编钟、编磬十六枚、琴自一弦至黄十张、笙、瑟、风箫等,初由士子执器登歌、到淳熙年间由民间乐工演奏……,可见演奏阵容之庞大与正规。这是当时儒学文化所提倡的礼乐,是宋代大晟府教坊音乐,原名叫“大晟乐”。也是当时宗庙祭典用之雅乐,此为中原古乐在潮汕传播的

汉族士人

汉人服饰

陈政父子连体雕

【知识小百科】

韩愈对潮州有什么影响？

韩愈(768年—824年)唐代文学家、哲学家,字退之。河南河阳(今河南孟州市)人。郡望昌黎,世称韩昌黎。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部。谥号“文”,又称韩文公。3岁丧父,由兄嫂抚养成人。德宗贞元八年(792年)登进士第,任节度推官,其后任监察御史、阳山令等职。宪宗即位,为国子博士。后又历官至太子右庶子。元和十二年(817年),从裴度征讨淮西吴元济叛乱有功,升任刑部侍郎。元和十四年(819年),宪宗迎佛骨入大内,他上表力谏,为此被贬为潮州刺史,移袁州。不久回朝,历官国子祭酒、吏部侍郎等显职。

韩愈像

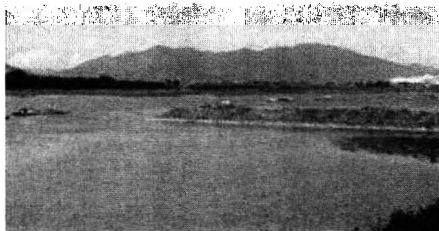
韩愈到潮州之后,做了很多好事,主要有驱鳄除害、关心农桑、赎放奴婢、延师兴学等方面。潮州自古以来,远离中原,僻处岭外,交通不便,形成一个带有封闭性的地理文化圈。唐杜佑《通典》云:“五岭之南,人杂夷獠,不知礼义……是以汉室常罢弃之。”到唐代,当中原文明已高度发达的时候,潮州大部分地区还仍然处在荒凉落后的状态之中。因而潮州成为当时贬臣逐客的弃置之所。潮州当时的历史发展,正需要文明的火焰烧去蛮荒落后,代表中原文化的杰出人物韩愈,恰逢其时,贬来潮州,奋发有为,德化潮州。潮人对韩愈的崇拜,就如中国对孔子的尊崇。在潮州,最主要的河流叫韩江,有一座秀美的山被命名为韩山,山上有纪念韩公的韩文公祠,旁边还有韩山师范学校,皆为纪念韩愈而做。

位于广东潮州韩山的
韩文公祠

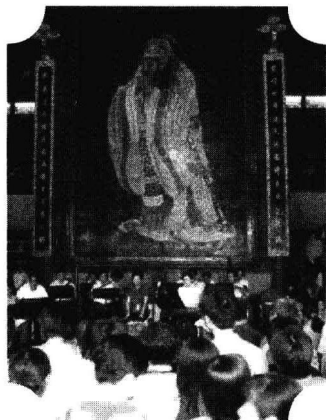

为纪念韩愈而命名的
潮州韩山

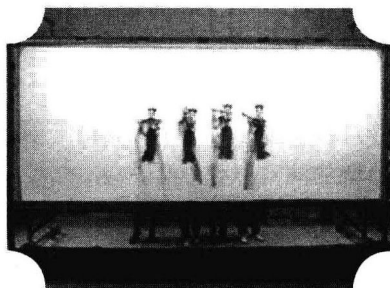
为纪念韩愈而命名的潮州韩江

明证。南宋末年，宋帝南逃，宋室左藏朝散大夫吴丙随文天祥率勤元之师抵潮。吴丙是宫廷乐官，其时带乐工、歌伎、礼乐。后来吴丙在潮阳安居落户。明代江西提学李龄（潮阳棉城人）告老回乡于潮阳修建学宫，传播宫廷音乐；此后，任过广西副使的陈淳临因奉旨平交趾有功获御赐，荣归故里潮阳棉城时，皇帝赐与一班乐师、歌伎随其还乡。这是宋明时期中原音乐辗转传播入潮的例证，故潮阳素以“笙、箫、管、笛为主器的笛套音乐”闻名。《潮阳县志·风俗志》有记载曰：“帝乡万里虽非唐魏比，然被化深矣，方其盛时弦歌达于四境……”。可见其时潮阳音乐风行盛况。而潮地南海之滨北有五岭之嶂，使上古的中原之音得以比较完整地保存于此。

文庙前倾听大成乐

潮州音乐的演变期 明清时期，城市较为繁荣，潮汕城镇商贸手工业也有所发展，人口有更大增长。其时，适应于市民生活的戏曲、弹词说唱、丝竹乐、鼓吹乐更为兴盛，每逢节日常请来这些民间乐社、艺人助兴演奏，此外各乡镇还普遍设有半职业性“吹首馆”、“八音馆”等组织，多为民众做红白事，以吹鼓奏乐为业。这些乐馆组织，每逢节日庆典或游神赛会演出，各显其高超技艺，常搭台对阵竞演，因此清朝潮汕享有成名的揭阳“拍鸡”（乐曲名，潮州话“拍鸡”即“斗鸡”）；海阳“咬鹅”（潮阳“得胜令”曲牌名）都是反映各地具有代表性的演奏曲目，是为群众公认的精湛技艺。其时民间还有职业性的纸影班、皮影、傀儡戏演出，这些伴乐艺人还常以模仿唱腔吹奏“的禾曲”（即唢呐“卡戏”演奏），多以吹奏外江曲出名。揭阳大吉师，则有双吹过支绝技，引人瞩目，五花八门的音乐品类，为潮汕人民群众音乐生活增添丰富的内容。

民间娱乐皮猴戏

明清潮州外江班梨园公所

明清以来，外来（外省）戏曲剧种相断入潮，商业性演出十分频繁，这为潮音戏又注入新血液，使潮州音乐有更深厚的艺术滋养，可以说，来自这方面的影响更大，得益不浅。如晚明正音戏（属南戏）自浙东、赣