客家音乐文化概论

温萍 编著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

J607
1
2007

本书出版由星海音乐学院资助

客家音乐文化概论

温　萍 编著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

客家音乐文化概论/温萍编著. —上海:上海音乐学院出版社,2007.1

ISBN 978-7-80692-255-2

Ⅰ.客… Ⅱ.温… Ⅲ.客家-民间音乐-研究-中国 Ⅳ.J607

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 161664 号

书　　名　客家音乐文化概论
著　　者　温　萍
责任编辑　范进德
封面设计　周同法
出版发行　上海音乐学院出版社
地　　址　上海市汾阳路 20 号
印　　刷　上海交大印务有限公司
开　　本　850×1168　1/32
印　　张　10
字　　数　248 千
版　　次　2007 年 1 月第 1 版　2007 年 1 月第 1 次印刷
印　　数　1-2,100
书　　号　ISBN 978-7-80692-255-2/J.248
定　　价　28.00 元

客家音乐的丰富社会文化底蕴和发展轨迹

——序温萍编著《客家音乐文化概论》

冯光钰

温萍先生编著的《客家音乐文化概论》(以下简称《概论》),犹如一幅客家音乐的全景画图,展现了独具一格的客家音乐的丰富社会文化底蕴和发展轨迹。

客家作为汉族一个庞大的民系共同体,形成的历史悠久,人口众多,分布地域辽阔。自西晋以来,中原移民先后多次向南迁徙到赣之南、粤之东、闽之西的广大客家地区,经历了长达千余年的时间。在这漫长的历程中,中原人口迁徙在促进北南物质文明和精神文明交流发展的同时,也促使了中原移民音乐与赣、粤、闽三省交界山区土著音乐的有机融合而形成了丰富多彩的客家音乐。这种独具特色的地域音乐,随着客家民系在宋代以后不断从客家大本营赣、粤、闽交界处向海内外各地的迁徙,亦将客家音乐传播到广西、海南、湖南、贵州、四川、台湾、香港、澳门以及五大洲一些国家,流布范围十分广泛。正如温萍先生在《概论》的"绪论"中所说:有太阳的地方就有中国人,而有中国人的地方就有客家人,在有客家人的地方便流传着客家音乐。

据有关资料介绍,居住在我国各地及分布在世界五大洲107个国家和地区的客家人,达一亿两千多万。覆盖面如此宽广的客

家音乐，确实是很值得探究的课题。

与客家学研究相比，客家音乐研究起步要晚得多。客家学研究在19世纪中叶已为学者所关注。1933年，罗香林先生发表的《客家研究导论》，标志着客家学研究进入了开创性阶段。近20多年来，随着这一学科研究队伍的扩大和“客家热”的不断升温，对客家民系源流、界定、经济、文化、语言、民俗等方面的研究都取得了可喜的成果。然而，对客家音乐的研究，则显得十分薄弱，仅有少数音乐学者参与。据笔者所知，最早编纂和出版客家音乐（演唱、演奏）资料集，是在20世纪七八十年代；而有关客家音乐研究的文稿及专著则是在80年代后期以来才陆续发表问世，在这批研究者中，有广东的温萍、莫日芬、木子，福建的王耀华，江西的袁大位等学者。其中，以温萍先生的研究成果引人注目，他先是于1988年至1989年在《星海音乐学院报》上以《歌乡行》为总题，连续刊登了《谈闽西客家山歌》、《谈粤东客家山歌》、《谈赣南客家山歌》等文章；后又出版专著《客家山歌探胜》（海天出版社1992年8月深圳版）、《粤东奇葩——梅州市民族民间音乐研究》（广东高等教育出版社1994年9月广州版），对客家音乐作了较深入地探讨。

如果说，他的这些论文及著作虽然较广泛涉及闽、粤、赣、穗、湘、黔、台等地的客家音乐，中心还是侧重于对粤东梅州一带客家音乐的研究；那么，他的新著《概论》则是更全面地对海内外流传的客家音乐进行理论研究的著作。

温萍先生以他独具的慧眼，广博的知识积累与发现，编著的这部内容丰富的《概论》，通过对客家音乐的形态梳理与条分缕析的理论阐释，给我们留下了深刻的印象。

温萍先生出生于有世界客都之称的客家音乐之乡的梅州市梅县，自幼深受家乡民间音乐的熏陶。他早年入广州音乐专科学校（今星海音乐学院）攻读理论作曲，打下了扎实的音乐创作及理论

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

基础。四十多年来,他不仅创作有交响组曲、声乐套曲、电视音乐、器乐曲、合唱及歌曲等作品,而且撰写了一些音乐理论研究文稿。更难能可贵的是,他对客家音乐的传统和现状能以作曲家的视角,进行审视,从客家音乐文化生态的多面性和互补性着眼,因而,思路更开阔,眼光更敏锐,观点更独特。在《概论》中,温萍先生将客家民间乐曲及民歌、说唱音乐、戏曲音乐的理论分析,和他作为客家人的人生感悟融为一体,更是得心应手,游刃有余。

《概论》的另一个特点是有论有证,在论中有证,证中有论。由于客家音乐研究尚处于起步阶段,从音乐感性资料到理论观点都尚缺乏丰厚的积累。为了掌握更多的客家音乐第一手资料,温萍先生多年来不辞辛劳,经常远足客家人居住之地进行田野采风。除了赣、粤、闽三省交界山区是客家人聚居的大本营外,广西、海南、贵州、湖南、四川、重庆等地的客家人都处于"小集中,大分散"的地域环境。温萍先生几乎走遍了大陆客家人居住之地的山山水水,广泛采录各地的客家音乐及文化背景材料。

最近,温萍先生在与笔者面晤时,畅叙了他与星海音乐学院学者王少明先生联袂赴四川客家地区采访的情况。当他说起到成都市龙泉驿区洛带镇广东会馆——南华宫——博物馆参观,并向当地客家人后裔采录客家音乐的情景时,不禁引起笔者对上个世纪五六十年代在四川音乐学院求学期间,多次到龙泉驿区深入生活,与那里的"土广东"相处日子的回顾。龙泉驿区的二十多个乡镇,乡乡镇镇都有清代前期从粤东北迁徙而去的客家人,讲客家话的占全区总人口的一半(约 20 万人)。当时,我们把与四川话大不相同的"四川客家方言岛"的语言称作"土广东话"。在那里,群众唱的民歌与成都本土民歌也大异其趣,不仅语言不一样,旋律风格也有很大区别,均是四川化了客家山歌,别具一格。温萍先生说,在那里采访时,不仅客家语言相通,而且,他们唱的民歌与客家音乐亦有一些共同之处。虽然他也感受到客家山歌从客家大本营传

播到四川后产生了不少的变异，但听来仍十分亲切。在《概论》中，编著者采用了许多各地流传的客家音乐（其中有些是引用他人记录的曲目）为例，作为本书客家音乐类别及理论分析的佐证，使读者在“论”与“证”的结合中，理解客家音乐的传播情况及各类音乐形态的风格特色。

《概论》的书名强调“客家音乐文化”的“文化”二字，表明编著者十分重视作为中国“文化”一部分的客家音乐，是在文化传承中发展起来的。温萍先生在“绪论”中提出：“客家音乐文化是我国中原文化的传承和积淀，是中原文化、荆楚文化、吴越文化和岭南文化的交汇、融合和流变，具有南方山乡特色。”他将这种地域文化视角有机地贯穿在《概论》之中，是本书的又一显著特色。

还应当提及的是，当时代巨轮驶进20世纪和21世纪时，我国的民族音乐研究方法也发生了很大变化。这种变化的标志，是在我们以往传统的“民族民间音乐理论研究”方法的基础上，向民族音乐学（Ethnomusicology）转型。《概论》的研究方法便体现了民族音乐学从音乐形态描述与分析的“本体研究”，走向全方位音乐变化研究的“关系考察”。温萍先生的著作既包括对客家音乐本体形态的描述，还横跨音乐史学、民俗学、移民学、传播学等多种学科，涉及到比较广泛的文化背景及文化脉络，比之单纯的形态本体研究要丰富得多。如在“客家山歌”一节中，编著者将高腔山歌、平腔山歌、矮腔山歌的音乐和唱词，与客家人的文化意识、民俗风情、伦理道德、劳动生活等结合起来分析，描述得张弛有度，论证自如，从而提出“客家山歌实际上是一部客家人历史文化和劳动生活的真实写照”的看法，颇为生动精当。

读了温萍先生的新著，我感到客家音乐的传统与现代、移民传播与客家新兴音乐在《概论》中和谐相伴，浑然一体。同时，从这本富于人文含量的著作中，我们亦感受到，与客家音乐是在开

放性传播中形成和日趋完美一样，这一音乐传统也是发展的。客家先民为我们今人传递传统，今人则为后人创造传统。在千余年来移民传播中产生和发展的客家音乐，将一代又一代，久远流传。

2003 年岁末于北京

绪 论

光辉灿烂,异彩纷呈的中华文明,孕育了客家这支优秀的汉族支系。

客家(或称"客家人")是中国历史上移民运动的产物,其先民是发祥于我国中原地区的华夏民族。

大约在两晋之际(即西晋末至东晋初)因受"八王之乱"和"五胡乱华"的影响,中原一带,兵荒马乱,加上天灾人祸,人民生灵涂炭,迫使大量汉人辗转南迁,他们沿黄河,长江中下游不断迁徙,历经豫、鄂、皖、赣等省区。

据历史学家的研究,客家先民曾经历过多次的迁徙,有三次说,五次说和六次说,从时间上看,至少跨越了一千多年乃至更长的时间,可说是一部可歌可泣的史诗。

关于客家先民南迁的"始机",也有各种不同说法,一种认为始于秦代,距今有2000多年历史;另一种认为始于两晋之际或东晋,距今至少有1500多年历史。下面根据历史学家罗香林教授的《客家源流考》中,关于客家南迁的五个时间,简介如下:

第一时期:自东晋,受"五胡乱华"影响,由中原迁至鄂、豫南部,及皖、赣沿长江南北岸,以至赣江上下游(由公元317年至879年);

第二时期:自唐末受黄巢事变影响,由皖、豫、鄂、赣等第一时期旧居,再迁至皖南及赣之东南,闽之西南,以至粤之东北边界(由公元880年至1126年);

第三时期：自宋高宗南渡，受金人南下，元人入主之影响，客家先民之一部分，由第二时期旧居，分迁至粤之东部、北部，（由公元1127年至1644年）；

第四时期：自明末清初，受满洲人南下及入主之影响，客家先民之一部分，由第二、第三时期的旧居，分迁至粤之中部及滨海地区与川、桂、湘和台湾，且有一小部分迁至贵州南边（榕江）及西康（川南）之会理，（由公元1645年至1867年）；

第五时期：自同治间，受广东西路事件及太平天国事件之影响，客家一部分人民，分迁于广东南路与海南岛等（公元1867年以后）。

至于客家人士以迁移而侨居于南洋与南北美洲的，则以第三、第四、第五期为显著。

客家民系的形成，大致在五代至宋初，或宋至元初等各种说法，其地域就在今天的赣南、闽西、粤东北三省交界的三角地带。随着历史的推移，客家人又陆续迁往国内其他省区及世界各地。

客家人的分布，可说是广袤千里，在国内有闽、粤、赣、川、黔、桂、湘、台等十多个省区；国外几乎五大洲均有客家人，有人说："有太阳的地方就有中国人，而有中国人的地方就有客家人"。此话不无道理，据1994年12月在广东省梅州市召开的"世界客属第十二届恳亲大会"举办的客家人口分布展览会所展示，客家人分布在世界上有85个国家和地区，人口总数达6561多万，其中内地有5512万人，港、澳、台地区约595万人，海外各国（地区）约454万人，另据香港2001年11月"崇正导报"第67期报导，客人分布在世界五大洲的103个国家和地区。人口有一亿两千万（这数据是多年前英国国家BBC电视台的估计）。

客家文化，源远流长，没有中国历史上的移民运动，就不会产生客家人，没有客家人也就不会出现客家文化。客家音乐文化是我国中原文化的传承和积淀，是中原文化、荆楚文化、吴越文化和

岭南文化等的交汇、融合和流变，具有南方山乡特色。由于客地空间大，加上居住的自然环境，生活条件，民俗风情，人文背景，语言质素等不尽相同，正所谓："千里不同风，百里不同俗"。反映在文化艺术上也是丰富多彩，各异其趣。

客家地区的民族民间音乐内容丰富，形式多样，五彩斑斓，极富特色。从体裁上看，大致分为民歌、歌舞音乐、说唱音乐、器乐、戏曲音乐、仪式音乐（含宗教音乐）这部分在某些章节已有兼跨和综合的例子，待另立专著论述。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

目　录

客家音乐的丰富社会文化底蕴和发展轨迹
——序温萍编著《客家音乐文化概论》…… 冯光钰(1)
绪论 …… (1)
第一章　民歌 …… (1)
第一节　概述 …… (1)
一、客家民歌的历史渊源 …… (1)
二、客家民歌的艺术特点 …… (6)
三、客家民歌的体裁 …… (7)
第二节　山歌 …… (8)
一、概述 …… (8)
二、客家山歌的种类 …… (9)
三、客家山歌的歌词 …… (16)
四、客家山歌的音乐特征 …… (44)
第三节　小调 …… (98)
一、概述 …… (98)
二、小调的音乐艺术特征 …… (99)
三、小调的基本类型及其功能 …… (99)
第四节　劳动号子 …… (137)
一、概述 …… (137)
二、劳动号子的种类 …… (137)

三、劳动号子的音乐特征 …… (146)
第二章 歌舞音乐 …… (148)
第一节 概述 …… (148)
一、歌舞音乐的历史渊源 …… (148)
二、歌舞音乐与社会生活的关系 …… (150)
第二节 民间舞蹈的体裁和特征 …… (151)
一、歌舞 …… (152)
二、乐舞 …… (152)
三、歌舞小戏 …… (152)
第三节 客家地区民间歌舞与舞蹈音乐的种类 …… (152)
一、采茶 …… (153)
二、灯彩 …… (160)
三、花鼓 …… (169)
四、其他 …… (178)
第四节 歌舞和舞蹈音乐的新发展 …… (185)
第五节 歌舞音乐的特点 …… (187)
一、歌舞与人民生活紧密相连 …… (187)
二、载歌载舞,歌舞结合 …… (187)
三、旋律、节奏、节拍特点 …… (187)
四、歌舞音乐中常见的曲式 …… (189)
第三章 说唱音乐 …… (190)
第一节 概述 …… (190)
第二节 说唱音乐的类别与特点 …… (192)
一、鼓词类 …… (192)
二、弹词类 …… (192)
三、道情类 …… (193)
四、牌子曲类 …… (193)
五、杂曲类 …… (194)

六、走唱类 …… (194)
七、琴书类 …… (194)
八、板诵类 …… (195)
第三节 说唱音乐的艺术特征 …… (195)
一、说唱音乐的表现形式 …… (195)
二、说唱音乐中的唱腔与结构原则 …… (196)
三、说唱音乐的演唱与表演 …… (198)
四、说唱音乐的伴奏 …… (199)
第四节 客家地区的说唱音乐 …… (200)
一、竹板歌 …… (200)
二、“南词”、“北调” …… (219)
三、古文说唱 …… (226)
第四章 民族器乐 …… (229)
第一节 概述 …… (229)
第二节 丰富多彩的民族器乐 …… (231)
一、民族器乐的种类 …… (231)
二、民族器乐的演奏形式与乐种 …… (232)
第三节 民族器乐与社会生活关系和它的创作 …… (233)
一、民族器乐与社会生活密切相关 …… (233)
二、民族器乐的创作 …… (233)
第四节 客家地区的民族器乐和乐种 …… (235)
一、概述 …… (235)
二、客家地区民族器乐的演奏形式与乐种 …… (236)
第五章 戏曲音乐 …… (251)
第一节 概述 …… (251)
第二节 戏曲音乐的艺术特征 …… (253)
一、戏曲音乐的构成 …… (253)
二、戏曲音乐,丰富多彩 …… (256)

第三节　客家地区的戏曲音乐 …… (258)
一、汉剧 …… (258)
二、采茶戏 …… (268)
三、木偶戏 …… (273)
四、花朝戏 …… (279)
五、山歌剧(戏) …… (285)
结语 …… (294)
主要参考书目 …… (296)
后记 …… (300)

第一章 民 歌

第一节 概 述

一、客家民歌的历史渊源

客家民歌是我国民间音乐古老形式之一，是“活的化石”，其历史悠久，源远流长，浩如烟海，它就像一条长河，汇集百流，蜿蜒千里，奔流不息。

客家民歌，源于我国中原古代民歌，它是中原文化的传承和延展。

民歌古已有之，我国《诗经》中的十五国风，就是汇集了从西周到春秋中叶（公元前 11 世纪到公元前 6 世纪）约五百年间，流行在北方十五个地区（相当于今日陕西、山西、河南三省，以及山东甘肃等省部分地区）的民歌。这些地区，正是客家先民在两晋时期南下前所生活过的中原大地，故客家山歌受《诗经》十五国风的影响是深刻和无疑的。

我们从《诗经·国风》中的民歌来看，其特点是：歌词、内容朴素，言简意赅，极富诗意，常常运用“比兴”的修辞手法，读起来很有韵味，结构多为四言诗体。当今的客家山歌也具有《诗经·国风》中一些特点，所不同的主要是结构，客家山歌多为七言体。

如：《诗经·国风》中的《邶风·静女》第一章

（歌词大意）

静女其姝，俟我于城隅。（美丽的姑娘，约我在城墙角上相会）

爱而不见，搔首踟躇。（由于她迟迟不露面，使我心中迟疑）。

下面再看看粤东客家山歌：

如：妹子约郎无定期，
子丑寅卯过撇里，
辰巳午未又无见，
申酉戌亥日落西。
约郎一番又一番（次），
唔知约到哪时间，
牛郎织女有相会，
样般会妹咁艰难。

上述两首山歌与《邶风·静女》可说是有异曲同工之妙。

远在春秋时期，我国南方楚国民歌已经很繁盛，到战国后期（约公元4世纪）出现了《楚辞》，其最大特点是：地方色彩浓厚，热情而富于幻想，充分展示了我国民歌浪漫主义的优秀传统。在艺术形式上比《诗经》有所发展和突破，尤其在结构上更为自由、灵活，形式多样，这从屈原的作品《九歌》等，便可体现出来。

《楚辞》是我国南方民歌，楚地即今天的湖南，湖北一带，这些地方，正是客家先民大举南迁时，所经之地，因此，受其当地民歌的影响是很自然的，且看今天的客家山歌，从风格，结构形式等方面都有近似之处，特别是对衬词的运用，更是一脉相承。在《楚辞》中，频繁地运用“兮”字等语助词，而客家山歌中则经常使用“啊、

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com