

曾应枫 刘小玲 / 主编

曾应枫 / 编著

争奇艳

Z H E N G Q I Y A N

岭南文艺

读晚诵 · 趣美岭南系列

Chenduwansong
Qumelingnan Xilie

Z H E N G Q I Y A N

争奇艳

岭南文艺

晨读晚诵·趣美岭南系列

Chenduwansong
Qumeilingnan Xilie

曾应枫 / 编著

曾应枫 刘小玲 / 主

广东省出版集团

全国优秀出版社
全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

争奇艳: 岭南文艺/曾应枫编著. —广州: 广东教育出版社, 2012. 9

(晨读晚诵/趣美岭南系列. 曾应枫, 刘小玲主编)

ISBN 978-7-5406-9559-0

I. ①争… II. ①曾… III. ①艺术-广东省-青年读物
②艺术-广东省-少年读物 IV. ①J12-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第179237号

策划: 陶己 刘小玲

责任编辑: 王亮 陈添营

装帧设计: 陈宇丹 黄海波 陈潜伟

责任技编: 涂晓东 蔡健

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

广州市亚华印刷厂有限责任公司印刷

(广州市白云区嘉禾街鹤边鹤泰路2号)

890毫米×1240毫米 32开本 5.125印张 102000字

2012年9月第1版 2012年9月第1次印刷

印数1-5000册

ISBN 978-7-5406-9559-0

定价: 18.40元

质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-87621848

前言

曾应枫

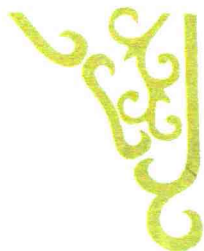
亲爱的读者，当你看到这本书的题目时，在你心中出现的问题会不会是：“民间文艺究竟是什么玩意？与我日常的生活有关吗？”

其实，民间文艺是人民大众在生产和生活中产生的知识和艺术，涉及的内容相当广泛，包括民间文学、民俗文化、民间艺术和民间手工艺等，在有着五千年文明的中国土地上不断孕育、成长，说得上博大精深，本书只是展示了其中的说唱、舞蹈和手工艺部分。这些代表了岭南地区中最具活力、最灿烂多姿的民间艺术，非常值得大家抽空读一读、看一看。很多民间艺术已经列入国家级或省级的非物质文化遗产保护名录，通过了解民间艺术的历史发展脉络，我们可以感受到这些璀璨的传统岭南艺术那难以言尽的丰韵。如何保护前人的宝贵文化遗产并将其弘扬光大，这是我们子孙后代应该深思和身体力行的。

本书的出版得到了许多人的帮助，在此我要感谢黎丽明及一批民间志愿人士，他们怀着对本土文化的热爱，和我们广州市民间文艺家协会的会员朋友们一起搜集、整理材料，而他们的名字没有出现在书里，因为他们说，我们是“民间文化义工”呢！我欣喜，因为有越来越多的民间文化义工加入到抢救和保护民间文化遗产的行列，大家一起为弘扬岭南优秀的传统文化努力，明天一定会更美好！

2012年7月31日夜

聆听天籁声

- 知音难觅——古琴艺术 / 2
- 南国红豆——粤剧大戏 / 8
- 广府八音——粤曲说唱 / 16
- 享誉中外——广东音乐 / 22
- 比兴见长——客家山歌 / 29

粤俗展芳华

- 狮舞扬威——南派醒狮 / 36
- 迎祥纳福——舞麒麟 / 43
- 凌空造艺——沙湾飘色 / 50

天工人可代

- 折中东西——岭南画派 / 58
- 剔透神工——广州牙雕 / 65
- 绚彩华丽——广东刺绣 / 76
- 堆金积玉——广州彩瓷 / 86
- 繁复厚重——广式家具 / 94
- 璀璨亮丽——木雕宫灯 / 101
- 玲珑名贵——广州玉雕 / 108
- 微工大艺——广州榄雕 / 116
- 朴拙传神——石湾公仔 / 121
- 金纸铜箔——佛山剪纸 / 128
- 金漆镂雕——潮洲木雕 / 134
- 研墨润泽——肇庆端砚 / 139
- 屋脊装饰——广州灰塑 / 145
- 朴实高雅——砖雕艺术 / 152

聆听天籁声

可以说任何一门艺术，无不起源于民间。对于那些浸润了岭南农耕文化的民间艺术的种种创作，可以说浑然天成。天籁，是指自然界的声响，如风声、鸟声、流水声等，也指诗文浑然天成，或指民歌得自然之趣，随口而唱，随口用韵。请看那一首首夹着田野之风、饱含着时代颤音的民间音乐及演唱艺术，如岭南古琴、粤剧、粤曲、广东音乐、客家山歌，等等，不管流传到哪里，气息是相通的，当你用心去体味，才领会到中华民族民间艺术的博大精深。

知音难觅——古琴艺术

古琴是我国流传至今最古老的弹拨乐器之一，又称“琴”、“七弦琴”，别称“绿绮”、“丝桐”。它主要体现为一种平置弹弦乐器的独奏艺术形式，包括唱、弹兼顾的琴歌与琴、箫合奏。

伯牙子期的千古绝响

“知音”这个词记载着我国古代春秋时期俞伯牙与钟子期高山流水觅知音的故事，在我们中国可谓家喻户晓，这也是一段古人与古琴的故事。

晋国有一位名叫俞伯牙的士大夫，他从小酷爱古琴，弹起琴来，琴声优美动听，犹如高山流水一般，因此，得到很多人的赞美，伯牙却认为一直没有遇到真正能听懂他琴声的知音。

有一年的八月十五中秋夜，伯牙来到了楚国汉阳江口一座山下，看风平浪息，云开月出，不觉兴致大发，拿出随身带来的琴弹了起来。正当他沉醉在优美的琴声中，猛然看到一个人在岸边一动不动地站着。伯牙吃了一惊，手下一用力，“啪”的一声，琴弦被拨断了一根。那个人马上大声地对他说：“先生，您不要疑心，我是个打柴的，回家晚了，走到这里听到您的琴声，十分美妙，不由得站在这里。”

伯牙借着月光仔细一看，那个人身旁放着一担干柴，果然是个打柴的人。伯牙心想：一个打柴的樵夫，怎么会听懂我的琴呢？于是他问：“你既然懂得琴声，那就请你说说看，我弹的是一首什么曲子？”

那樵夫笑着回答：“先生，您刚才弹的是孔子赞叹弟子颜回的曲谱，只可惜，您弹到第四句的时候，琴弦断了。”伯牙听罢心中暗暗佩服，邀请他上前，问明这樵夫名叫钟子期。子期看到伯牙弹的琴，便说：“这是瑶琴！相传是伏羲氏造的。”接着他把这瑶琴的来历说了出来。伯牙很高兴，又弹了几曲，请子期辨识其中之意。当他弹奏的琴声雄壮高亢的时候，子期说：“这琴声，表达了高山的雄伟气势。”当琴声变得清新流畅时，子期说：“这后弹的琴声，表达的是无尽的流水。”伯牙听了不禁惊喜万分，没想到，在这野岭之下，竟遇到自己久久寻觅不到的知音，于是俩人越谈越投机，相见恨晚，结拜为兄弟，并约定来年的中秋再到这里以琴相会。

琴谱

第二年中秋，伯牙如约来到了汉阳江口，可是他等啊等啊，怎么也不见子期来赴约，他弹起琴来召唤这位知音，弹了一曲又一曲，还是不见人来。第二天，伯牙才得知，子期已不幸染病去世，临终前，他留下遗言，要把坟墓修在江边，到八月十五相会时，好听伯牙的琴声。伯牙万分悲痛，他来到子期的坟前，凄楚地弹起了古曲《高山流水》，弹罢，挑断了琴弦，长叹了一口气，把心爱的瑶琴在青石上摔了个粉碎。伯牙悲伤道：“我唯一的知音已不在人世了，这琴还弹给谁听呢？”

古语云：士为知己者死，女为悦己者容。伯牙为子期抚琴，子期为伯牙的琴声所倾倒，两位“知音”的故事流传千古。后人在他们相遇的地方，筑起了一座古琴台，直至今今天，人们还常用“知音”来形容朋友之间的真情。

古琴艺术的岭南琴派

琴、棋、书、画是自古以来中国文人整体素质的具体显现，琴居四艺之首，古琴是我国流传至今最古老的弹拨乐器之一。古琴相传创始于史前传说时代的伏羲氏和神农氏时期，到汉代已经发展完备，经历代琴人及文人的创造，演奏艺术与风格不断完善，并一直延续至今。古琴演奏是中国历史上最古老、最具民族精神、审美情

趣和传统艺术特征的器乐演奏形式。

古琴艺术在中国不但流传久远，而且分有各地的艺术流派，如虞山派、九嶷派、诸城派、川派、中州派、浙派、萧城派、岭南派等。岭南派就是流行于广东珠江三角洲一带的古琴派，其特色以“古朴、刚健、爽朗、明快”传颂于世。

古琴是什么时候进入岭南的呢？古籍书记载是唐朝后的五代十国时期，即公元907—960年，那时广州建立南汉国，由吏部郎中陈用拙著有《大唐正声琴籍》10卷。宋代灭南汉后，把南汉一班宫廷乐师请到皇宫中，其中有琴艺高手。后来宋末元兵南侵，不少中原人避居岭南，南宋末代小皇帝最后逃至冈州（今新会）崖山，中原琴艺在冈州留下一批琴谱，后人整理成书，名为《古冈遗谱》，这是岭南琴派的典籍。

明代时（1368—1644），广州府著名文士陈献章、邝露、陈子壮、陈子升等都是有名的古琴人。清代晚期，岭南琴派声名渐显，近代岭南琴派创始人黄景星。1836年，居于广州的黄景星不但组织琴社，广交琴友，还编成《悟雪山房琴谱》，共收琴曲50首。清末民初，广州地区知名琴人有何斌襄、容心言、朱启连（朱执信之

父)和郑健侯。郑健侯的入室弟子杨新伦把岭南琴派发扬光大。

岭南琴派的领军人物

当代岭南琴派的领军人物首推杨新伦(1898—1990年),杨新伦是番禺鸦湖乡人,学古琴是半路出家,青年时学的是武术,先后在广州、江苏、上海等地学校或精武体育会任武术教师。偶然的一次机会,他听了名琴家吴纯白演奏的古琴,深深被古琴艺术的高雅清逸所吸引,决心学琴。1929年,杨新伦拜郑健侯为师,并把郑老师供养在家中达20年,尽得琴艺真传。1953年,杨新伦回到广州,成为广东省文史研究馆研究员。1960年9月,杨新伦受聘岭南最高音乐学府——广州音乐专科学校(星海音乐学院前身)古琴专业任教。

数十年来,杨新伦积极推动广东的古琴艺术的教学和研究。于1980年10月成立广东古琴研究会,挖掘和整理了岭南派琴曲和传谱,拍摄和录制了杨新伦演奏、教学的音像资料,撰写了《广东古琴史话》,举办了粤、京、港琴人琴艺交流会。

当代岭南琴派的第二代领军人物是杨新伦先生的入室弟子、广东古琴研究会会长谢导秀。谢导秀20世纪60年代初就读于广州音专古琴专业,师从杨新伦,毕业后在中学任教,继续钻研琴艺。从20世纪70年代至今,共同整理岭南派琴曲经典文献《古冈遗谱》,并编印出版。在移植创作琴曲方面、录制音像资料、古琴演奏交流等方面,取得令人瞩目的成就。身为会长的谢导秀不遗余力,在海内外扩大了岭南琴派的影响。几十年间,随谢导秀学琴者从当初的几人到现在的几百人,年龄从11岁到80多岁,有工程师、医生、

律师、记者、工人、农民、僧尼、学生等。如今，以广州为活动中心的岭南琴派，已经有多个琴社，中山大学也成立了“澄心琴社”，每月一雅集，每年两三次大活动。在广州少年宫还开设了古琴学习班。

古琴人梁球

古人有诗句咏琴艺道：“七条弦上五音寒，此艺知音自古难。”古琴多为修身养性的自娱自乐，偶有雅集，也不过四五知己而已。琴谱不记旋律与节奏，只记指法、指型、指位，外行人看见天书，若无老师指点，自学甚难。但是，如今在经济发达的广州及珠三角一带中，岭南琴派竟不乏知音与求学者，实为难得。

岭南放大镜

2003年11月7日，中国古琴艺术入选世界“人类口头和非物质文化遗产代表作”名录，有着3000年悠久历史的中国古琴艺术的价值再次得到世界公认。

南国红豆——粤剧大戏

粤剧，又称“广府大戏”、“广东大戏”，是流行于两广（广东、广西）和港（香港）澳（澳门）地区的戏剧，具有三百多年历史，随着广府人徙居海外开枝散叶，粤剧也成了世界上流传最广的地方剧种，也是中国最先走向世界的剧种，可谓有华人的地方就有粤剧。

粤剧的生成

“南国生红豆，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”这是唐代王维的一首名诗，敬爱的周恩来总理曾以“南国红豆”比喻粤剧，赞美中国戏剧中这一大剧种，从此，“南国红豆”成为粤剧的美称。

粤剧是什么时候形成的呢？一直都是众说纷纭。较权威的说法是明代嘉靖年间，江浙的昆腔和江西的弋阳腔传入广东，与本地流

粤剧也叫大戏

行的南音、龙舟、粤讴等民间曲调，以及广东器乐乐曲相结合，形成了粤剧。至于民间的说法，则丰富多了。

一说是在明代万历年间，从佛山、广州出现琼花会馆时算起，本地戏班吸纳了昆、弋阳、西皮、二黄等外来声腔，形成早期粤剧。

还有人说是清雍正年间，北京有位名伶，姓张名骞，人称“摊手五”，他是个万能老倌，文武戏都精通，同时还是个反清志士，结果被清兵追杀，逃到广东，来到佛山琼花会馆栖身。后来，“摊手五”把京剧和粤地方腔结合起来，创立粤剧，至今，粤剧界还称“摊手五”为“前传后教张骞师父”，要拜的。

还有一说，粤剧产生在清咸丰年间，粤剧艺人李文茂响应太平天国起义，率领广府班粤剧子弟揭竿而起，编建起义三军，自认三军元帅，并命义军头领穿起舞台上的明代戏装服饰，打到广西。李文茂破柳州后称平靖王，演戏酬神庆祝，在广西播下粤剧的种子。

这一壮举发生前后，粤剧真正发展起来。李文茂起义失败后，清廷官府铲平琼花会馆，逼得粤剧艺人四散他乡，并将粤剧流传到海外。

不管怎样界定，事实上粤剧生成于本土民间，经三四百年流传和发展，深入千家万户，从广州地区、珠江三角洲，推广到粤西、广西，再传到香港、澳门等地，并且很快传播到东南亚、美国、加拿大等国家。

八和会馆与红船子弟

粤剧有其行会组织。清光绪十年，由邝新华（邝殿卿）等艺人策划，李从善等社会人士支持下，在广州黄沙建立八和会馆。八和就是：德和（武生、小武）、永和（小生）、兆和（正旦、贴旦）、新和（花旦）、福和（网巾边、丑生）、慎和（老艺人、行政人员）、普和（棚面、音乐）、合和（道具管理）等八个堂口，各有所管行当。会馆实行行长制，首任行长为邝新华。此后，八和会馆成为粤剧行业的会合之所，确立了广州的粤剧中心地位。

古戏台

粤剧原来无编剧，直到清末，广州建起了戏院，粤剧逐渐由下乡班进入戏院演出，经营戏班演出的班主与经营戏班生意的公司为迎合观众口

味，增大文戏比重，请开戏师爷，也就是编剧，新编了不少言情戏，突出生旦戏，从此结束了粤剧无编剧的历史。

保存在广东粤剧博物馆的红船模型

人们常将粤剧艺人称为“红船子弟”，为何？原来早期的粤剧“本地班”生存是十分艰难的，时常受到官府和“外江班”的排挤，只能在乡间村落巡演。由于珠江三角洲是河道纵横水网交错，交通工具主要是船，戏班就特制两只戏船，人员食宿、演出道具甚至练功活动等全在船上。为醒目标志，船身漆成红色，船头船尾以龙头凤尾装饰，故名“红船”，于是“红船”成了粤剧的代名词，粤剧艺人称“红船弟子”。从乾隆年间起，“红船”在珠江三角洲一带活跃了两百多年。

从桂林官话到粤语演唱

粤剧顾名思义，是用粤语演唱的戏剧，同学们也许不知道，最初的粤剧演唱用的是“桂林官话”，也叫“戏棚官话”，直到20世纪初才用粤语演唱。为何？在纪念辛亥革命一百周年的今天，有必要回顾一下粤剧艺人为推翻封建清王朝，参加辛亥革命战斗不已的丰功伟绩。1904年，陈少白等革命党人在海幢寺创办天演公司，编演新戏，成为志士班的先声，广州接着有黄鲁逸

