

LINGNAN CHUANTONG YINYUE GAILUN

屠金梅 编著

岭南

传统音乐概论

苏州大学出版社
Soochow University Press

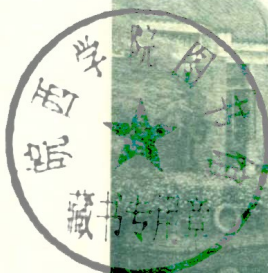
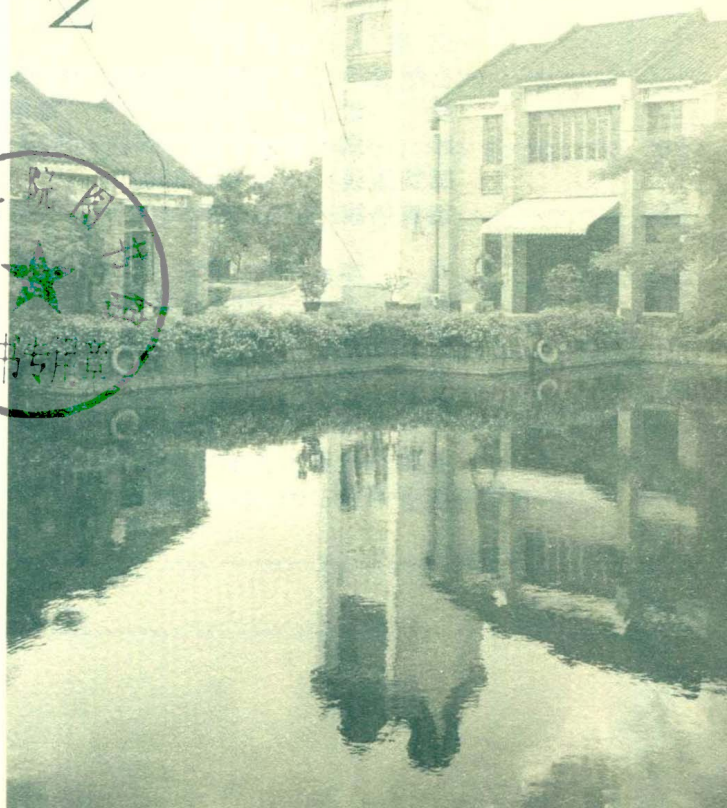
LINGNAN CHUANTONG YINYUE GAILUN

广州大学教材出版基金资助项目

岭南

传统音乐概论

屠金梅 编著

苏州大学出版社
Soochow University Press

图书在版编目(CIP)数据

岭南传统音乐概论 / 屠金梅编著. — 苏州: 苏州
大学出版社, 2018. 6

ISBN 978-7-5672-2356-1

I. ①岭… II. ①屠… III. ①传统音乐—概论—广东
IV. ①J605. 2

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第006244号

书 名: 岭南传统音乐概论

编 著 者: 屠金梅

责任编辑: 孙腊梅

装帧设计: 吴 钰

出 版 人: 盛惠良

出版发行: 苏州大学出版社(Soochow University Press)

社 址: 苏州市十梓街1号 邮编: 215006

印 刷: 苏州市深广印刷有限公司

邮购热线: 0512-67480030

销售热线: 0512-65225020

开 本: 787×1092 1/16 印张: 14.5 字数: 300千

版 次: 2018年6月第1版

印 次: 2018年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5672-2356-1

定 价: 48.00元

凡购本社图书发现印装错误, 请与本社联系调换。

服务热线: 0512-67481020

目 录

绪 论	001
第一章 岭南民歌与歌舞音乐	003
第一节 广府民歌与歌舞音乐	003
一、咸水歌	003
二、叹情	015
三、山歌	016
四、岁时节令歌	023
五、舞歌	025
六、儿歌	028
第二节 潮汕民歌与歌舞音乐	031
一、粤东渔歌	032
二、潮州歌仔	041
三、礼仪歌	042
四、歌舞小曲	042
五、儿歌	043
第三节 客家民歌与歌舞音乐	045
一、客家山歌	045
二、舞歌	052
三、师爷歌	055

四、儿歌	055
第四节 粤西民歌	056

第二章 岭南说唱音乐 061

第一节 广府地区说唱音乐	061
一、粤曲	061
二、木鱼歌	070
三、龙舟歌	072
四、南音	074
第二节 潮汕地区说唱音乐	078
一、潮曲清唱	078
二、潮州歌册	083
三、白字曲	085
第三节 客家地区说唱音乐	091

第三章 岭南戏曲音乐 095

第一节 粤剧	095
一、粤剧的形成与发展	095
二、粤剧的表演特点	096
三、粤剧的唱腔与伴奏	096
四、粤剧的唱腔流派和名家	102
第二节 潮剧	107
一、潮剧的形成与发展	108
二、潮剧的表演特点	108
三、潮剧的唱腔和伴奏	109
四、潮剧表演名家与名段赏析	115

第三节 广东汉剧	119
一、广东汉剧的形成与发展	119
二、广东汉剧的剧目与人物行当	120
三、广东汉剧的唱腔与伴奏	120
四、广东汉剧名人名家	125
第四节 雷剧	126
一、雷剧的形成与发展	126
二、雷剧的唱腔与伴奏	126
三、雷剧的剧目	128
四、雷剧在当下的发展	129
第五节 客家山歌剧	129
一、客家山歌剧的形成与发展	130
二、客家山歌剧的唱腔	130
 第四章 岭南民间器乐与乐种	135
第一节 广府地区民间器乐	135
一、粤乐	135
二、岭南琴派	147
三、佛山十番锣鼓	149
四、广府八音	152
第二节 潮汕地区民间器乐	153
一、潮州音乐	154
二、潮阳笛套音乐	189
第三节 广东汉乐	192
一、分类	192
二、乐器	193

三、调式	194
四、曲式结构与变奏手法	194
五、代表性乐种	195
参考文献	211
附录：书中乐谱、音响和图片目录	213
后 记	223

绪 论

岭南原是唐代行政区域岭南道之名,指中国南岭之南的地区。南岭有五岭,分别是越城岭(位于广西北部)、都庞岭(湘桂交界处)、萌渚岭(湘桂交界处)、骑田岭(湖南东南部)和大庾岭(粤赣交界处)。岭南相当于现在我国的广东、广西、海南和港澳地区。本教材为本科音乐学专业学生选修的“岭南传统音乐概论”课程而编写,所以沿用课程的名称。标题中的“岭南”一词特指广东省。

广东省的汉族可以分为四大民系,他们分别是珠江三角洲的广府民系、粤东的潮汕民系、粤东的客家民系,以及粤西的雷州民系。区别四大民系最明显的标志就是方言的不同,广府民系说粤语,粤东客家人说客家话,潮汕民系和闽南人说的都是福佬话,雷州民系说雷州话。广东四大民系的来源不同、语言不同,他们的传统音乐更是各不相同,四大民系都有各自的民歌、说唱、戏曲和民间器乐。

一、岭南传统音乐分类和内容

本书将岭南传统音乐分为民歌和歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐、民间器乐四个部分,每个部分再以民系进行分类。

第一章“岭南民歌与歌舞音乐”,介绍了四大民系的民歌和歌舞,如广府地区有咸水歌、叹情、岁时节令歌、山歌、儿歌,其中以珠江三角洲地区的咸水歌和西关童谣最有代表性。潮汕地区有渔歌、潮州歌仔、礼仪歌、歌舞小曲、儿歌,以渔歌最具地方风情,其旋律优美动听,潮汕渔歌又以汕尾渔歌和惠东渔歌为代表。客家地区有客家山歌、舞歌、师爷歌和儿歌,其中客家山歌最具影响力,客家山歌根据产生和流行地区不同又有松口山歌、长潭山歌、西河山歌等。粤西雷州地区的民歌主要是姑娘歌,姑娘歌是雷剧的前身,在当地流传较广。

第二章“岭南说唱音乐”,介绍了广府地区、潮汕地区和粤东客家三个民系的说唱音乐。广府地区的民间说唱有粤曲、木鱼歌、南音、龙舟、粤讴,其中最具代表性的是粤曲和南音,它们都被粤剧所吸收。潮汕地区的说唱音乐有潮曲清唱、潮州歌册和白字曲,其中潮曲清唱在潮汕大地流行特别广。粤东客家的说唱音乐主要是竹板歌(即五句板)。

第三章“岭南戏曲音乐”,介绍了广府地区的粤剧、潮汕地区的潮剧、粤东客家的广东汉剧和客家山歌剧、粤西雷州地区的雷剧。相对于粤剧、潮剧和广东汉剧这些历史较长

的剧种,客家山歌剧和雷剧艺术相对年轻。

第四章“岭南民间器乐与乐种”,介绍了广府地区的广东音乐(即粤乐)、岭南古琴、佛山十番锣鼓和广府八音,其中以广东音乐最具代表性。潮汕地区的民间器乐部分,介绍了潮汕地区的潮州弦诗乐、潮州筝乐、潮州鼓乐(潮州大锣鼓和潮州小锣鼓)和流传在潮阳地区的潮阳笛套音乐。客家地区的民间器乐,介绍了广东汉乐中的丝弦乐、清乐、客家筝乐和中军班音乐。

二、学习岭南传统音乐的重要意义

各大音乐院校培养的学生对西方音乐文化和音乐技术的掌握都在不断增强,可是对于我国传统音乐的了解却在不断减弱。学生们经过几年的学习,能够熟练演奏西方的钢琴、小提琴作品,能够用标准的意大利语唱咏叹调,也能够演唱流行的欧美流行金曲,可是他们对家乡的音乐一无所知。这种现状引起了很多音乐学者的反思和讨论,就像一位中学音乐教师所说:“我们的中学音乐课本上有西方的交响乐,却没有古琴、编钟;有苏格兰风笛,却没有提到任何本土乐器。”甚至有学者感慨:“我们正在离民间音乐越来越远。”

基于对中国传统音乐文化的重视和对地方传统音乐保护意识的增强,在“中国民族音乐”和“中国传统音乐”的基础上,越来越多的学校将地方传统音乐的理论 and 实践纳入音乐专业培养方案中。各个地方从大学到小学一改以往对本土音乐文化不够重视的做法,开始主打地方音乐品牌,投入经费、请来民间艺人、编印教材,将地方传统音乐纳入音乐课程当中。广东省教育部门和文化部门在这方面做了不少工作,尤其是对民间音乐进校园活动的开展。以潮州地区为例,2016年12月,潮州市教育局发布《开展“潮州优秀传统文化——潮州大锣鼓进校园”活动实施方案》文件,并公布首批“潮州大锣鼓进校园”试点学校名单。

我们广州大学音乐学院的本科学生是未来的中小学教师,他们大部分是广东籍,通过学习“岭南传统音乐概论”课程,能够让他们有机会学会发现、欣赏、研究自己家乡的音乐,并且能够在未来的工作岗位上继续学习并主动传承岭南地方传统音乐文化。

学习岭南传统音乐对中国传统音乐的保护与传承是非常有意义的,也是对“中国民族音乐”和“中国传统音乐”课程的必要补充。

第一章 岭南民歌与歌舞音乐

003

岭南地区的民歌根据民族可以分为汉族民歌和少数民族民歌。汉族民歌又可以根据方言语系和民系的不同,分为广府地区的民歌与歌舞音乐、潮汕地区的民歌与歌舞音乐、粤东客家地区的民歌与歌舞音乐和粤西雷州半岛的民歌与歌舞音乐。本章将分别介绍汉族地区的“广府民歌与歌舞音乐”“潮汕民歌与歌舞音乐”“客家民歌与歌舞音乐”和“粤西民歌(雷州姑娘歌)”四个部分。

第一节 广府民歌与歌舞音乐

明清之际,以广州为治所,设置了广州府,广州府人被称为“广府人”。广府人主要分布在珠江三角洲地区,以及西江流域各市县、北江流域和东江流域部分市县。广府文化是海洋文化和农业文化的结合体,融合了中原文化和海外文化,逐渐形成了如今兼容并包、开放务实的广府文化。

广府民歌用广州方言(即粤语)演唱,歌种有珠江三角洲地区疍家人的咸水歌,粤西山区的山歌、龙船歌,广州西关的童谣,其中以咸水歌和西关童谣较为典型。

一、咸水歌

咸水歌又称“咸水叹”“摸鱼歌”和“白话渔歌”,是珠江三角洲疍家人唱的民歌,用广州方言演唱,是疍家人打鱼生活中唱的歌,是广府地区的代表歌种。咸水歌主要流传于广东中山、番禺、珠海、南海等沿海和河网地带的渔民和农民中,中山市坦洲镇则是珠三角地区咸水歌的代表区域。

早在明末清初咸水歌就已流行在珠三角一带,当地人们为调剂生活,增强村与村之间的友情,逐渐形成了一种对歌酬答的习俗。在农忙之前或收获之后,村民们搭起歌台,进行比试;中秋节时,还把船摇至江心,连成“中秋咸水歌擂台”。

咸水歌演唱形式以对唱为主,独唱为辅。对唱的咸水歌采用男女问答的形式,男的唱前两句,女的唱后两句。咸水歌的结构比较简单,是上下句的多次重复,上下句的落音不一致。咸水歌歌唱的即兴性很强,随字求腔。传统的咸水歌内容以情歌为主,其代表性曲目有《对花》《海底珍珠容易搵》等。

中山咸水歌于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

(一)咸水歌的腔调类型

咸水歌的歌曲腔调类型,大致可分为“古腔咸水歌”“长句咸水歌”“短句咸水歌”“大赠歌”(中山市大赠)、“高堂歌调”“姊妹腔调”“担伞调”等,每一类型的腔调基本都有其特定的演唱场合。

1.短句咸水歌

短句咸水歌以抒情见长,与之对应的长句咸水歌则以叙事见长。短句咸水歌的代表作品是《对花》。

咸水歌《对花》是中国民歌中典型的“对花体”,即以男女问答的形式来考问生活常识。乐曲由四个乐句构成,前两句是问,后两句是答,男女的旋律基本一致。《对花》的调式为徵调式,句尾常从 sol 滑向 mi,形成下行小三度,这是咸水歌的典型音调特征。

咸水歌的衬字、衬词和衬句用得比较多,《对花》中有“妹好阿咧”“阿咧”“好妹阿啰嗬暖”等衬字衬句。

谱例 1-1*

对 花^① (短句咸水歌)

中山市

1=^bB $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{3}{8}$ $\frac{5}{8}$

中速

5 $\overset{1}{\underline{2}} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}\dot{3}} \mid \underline{2} \dot{1} \underline{2} \mid \underline{2} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}76} \mid \underline{5} \underline{2} \underline{5} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}\dot{3}} \mid \underline{\dot{1}\dot{2}} \underline{5} \underline{5} \mid$
(男)(妹 好阿咧) 乜野花 开(阿咧) 蝴蝶样(阿咧) (好妹阿

$\dot{1} \cdot \underline{65} \underline{3} \underline{0} \mid 5 \overset{1}{\underline{2}} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}\dot{3}} \mid \underline{2} \underline{2} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}} \underline{76} \mid 5 \underline{\dot{1}\dot{2}\dot{3}} \mid$
啰 嗬 暖) (好 妹阿咧), 花开(阿咧) 结 子

$\underline{\dot{1}} \underline{2} \underline{\dot{1}} \underline{7} \underline{6} \mid \underline{5} \underline{53} \underline{5} \mid \underline{3} \underline{0} \underline{0} \mid 5 \underline{2} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}\dot{3}} \mid \underline{5} \overset{5}{\underline{\dot{1}}} \underline{2} \mid$
尺多(阿咧) 长(阿 啰 暖)? (女)(弟 好阿咧) 豆角花

$\underline{2} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}76} \mid \underline{5} \underline{2} \underline{5} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}\dot{3}} \mid \underline{\dot{1}} \underline{2} \underline{5} \underline{5} \mid \dot{1} \cdot \underline{65} \underline{3} \underline{0} \mid 5 \underline{2} \underline{3\dot{5}} \underline{3\dot{2}\dot{3}} \mid$
开(阿咧) 蝴蝶样(阿咧) (好 弟阿 啰 嗬 暖), (弟 好阿咧)花

* 谱例标号。右上角标有星号的谱例,可登陆网址:<http://www.sudapress.com/Pages/ResourceCenter.aspx>,获得相应的音响或音像资料。由于个别音响和音像资料与乐谱并非由同一人演唱或演奏,会存在版本的细微差别。

① 乐谱见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·广东卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·广东卷》,北京:中国 ISBN 中心,2005年,第102-103页。

3. 高堂歌调

高堂歌调多用于疍家人的婚嫁仪式中,夫妻在新婚当天晚上会与双方亲友一起放声高歌,场面非常喜庆热闹。旧时,高堂歌调为个人独唱,后来的演唱形式多以一问一答的对唱为主,传唱场合渐渐不仅限于喜庆、婚嫁,在其他日常生活劳作等场合也可采用。

高堂歌调的音乐特点较其他腔调类型而言,旋律具有较强的歌唱性。从曲调产生的年代来看,可细分为新腔高堂歌、古腔高堂歌等。古腔高堂歌的腔调结构比较自由,而曲调和歌词给人一种较为忧郁和压抑的感觉。对比古腔高堂歌,新腔高堂歌具有结构工整、热情喜悦、开朗奔放的特点。由于时代变迁,现今流传下来的多为新腔高堂歌调。

从歌曲结构看,高堂歌又可分为长句高堂歌、短句高堂歌。

谱例 1-3

金 妹 姐^①

(长句高堂歌)

珠海市斗门区

1=D $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

中速

5 3 3 7 | 3 3 | 3 2 0 1 | 5 1 | 2 5 5 | 5 5 |
金 妹 姐(又) 金 妹 姐 (哩), 我 共 你 情 谊 就 暂 别

2 - | 2 1 6 5 | 5 - | 5 0 5 | 1 1 1 6 | 5 6 5 |
分 (啰) 离。 佢 一(啊) 娇 姐,

5 1 | 5 6 5 | 5 5 1 1 1 1 | 1 1 1 | 5 6 5 3 | 5 5 1 1 |
二 娇 姐, 扯住 哥哥 个个 衫(呀) 旗 尾。 我 同个 艄公

6 5 | 1 1 6 | 5 0 3 | 5 5 1 1 1 | 5 1 5 1 6 |
闹 了 三 几 句, 佢 叫 我 拉 开 个 密 底 算 盘

5 1 1 6 1 | 5 6 5 | 3 1 5 5 | 1 1 1 1 | 5 6 5 |
计 埋 滴 多 数 尾, 计 来 计 去 一 分 一 钱 九 厘 几。

① 乐谱见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·广东卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·广东卷》,北京:中国 ISBN 中心,2005 年,第 119 页。

(冯北海 唱 梁丽娟 记)

注: 个个: 那个。

衫旗尾: 衣角。

计埋滴多数尾: 计埋: 算清楚; 滴多: 些少。整句话的意思是: 所有零头尾数都计算清楚。

个张: 那张。

行埋: 走近。

企: 站; 立。

棹返嚟: (将船)划回来。

《送郎一条花手巾》于 20 世纪 60 年代由珠海歌手梁容胜演唱录音。这首歌曲表达了男女青年勤劳能干、互相欣赏的美好感情。该曲为加变宫的六声徵调式,四句旋律为起承转合式。高堂歌调的特点是歌声高亢嘹亮,演唱时充满激情。

谱例 1-4*

送郎一条花手巾^①

(高堂歌)

中山市

1=A $\frac{2}{4}$

中速

① 乐谱见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·广东卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·广东卷》,北京:中国 ISBN 中心,2005 年,第 117 页。

(吴志辉、梁三妹 唱 黄德尧 记)

《来到高堂失失慌》是古腔短句高堂歌,该曲为加变宫的六声徵调式。歌词形象地描述了新娘即将拜堂时紧张激动的心情。

谱例 1-5

来到高堂失失慌^①

(高堂歌)

1=^bB $\frac{2}{4}$

中山市

快速

① 乐谱见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·广东卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·广东卷》,北京:中国 ISBN 中心,2005 年,第 111 页。

(梁容胜 唱 郑胜 记)

注: 多得晒: 多亏了。
多得: 多亏。

009

4. 姊妹腔调

姊妹腔调, 因在歌曲词中多有“姊妹”等衬词而得名。演唱姊妹腔调, 先以“妹呀哩”等衬词作为开头, 其后再唱出主题。姊妹腔调多用于歌唱爱情, 演唱形式或独唱或对唱, 对唱以一问一答的形式为主。该腔调节奏闲适、悠扬, 唱起来如同人与人之间在聊天, 让听者觉得情景交融、亲切感人而又抒情。

姊妹腔调在广州市番禺区石楼镇的沙田地区传播较广, 并且由“石楼姊妹腔”的特色腔调形成。南沙区的横沥镇、万顷沙镇等都是姊妹腔调的流行地。

《虾仔冇肠鱼冇脏》是中山地区一首非常有名的姊妹腔调, 该歌曲具有很明显的姊妹腔调特点, 如: 男女对唱的演唱形式, 句子以“阿妹”“阿哥”开头, 以“姊妹”“兄哥”终止。该曲为五声徵调式。

谱例 1-6

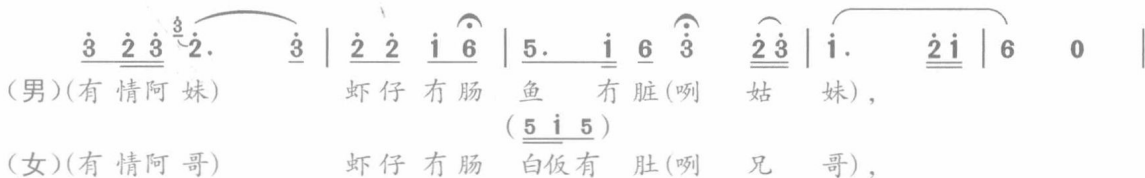
虾仔冇肠鱼冇脏^①

(姊妹腔调)

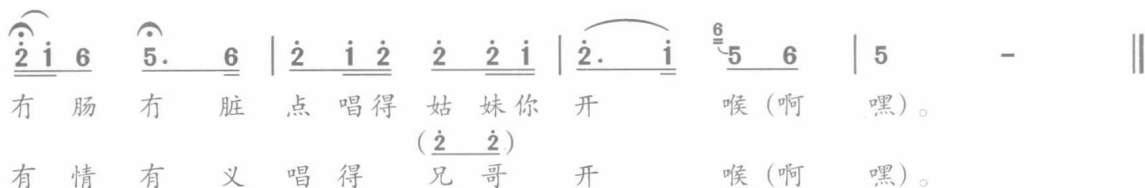
1=B $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

中山市

中速 节奏自由地

① 乐谱见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·广东卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·广东卷》, 北京: 中国 ISBN 中心, 2005 年, 第 104 页。

(何友福 唱 黄德尧 记)

注: 有: 无、没有; 不。

点: 怎样。

白饭: 一种鱼的名称, 俗称白饭鱼。

姊妹腔调《情歌》是番禺地区的咸水歌, 演唱形式是男女对唱, 旋律进行多以下行为主, 音域集中在低音区, 六声徵调式。该曲的大意为: 通心菜(又称空心菜)的茎不需要牵引, 两人有情有义要什么媒人, 下雨撑伞天热就带扇子, 情妹与情哥牵手幸福长长久久。

谱例 1-7

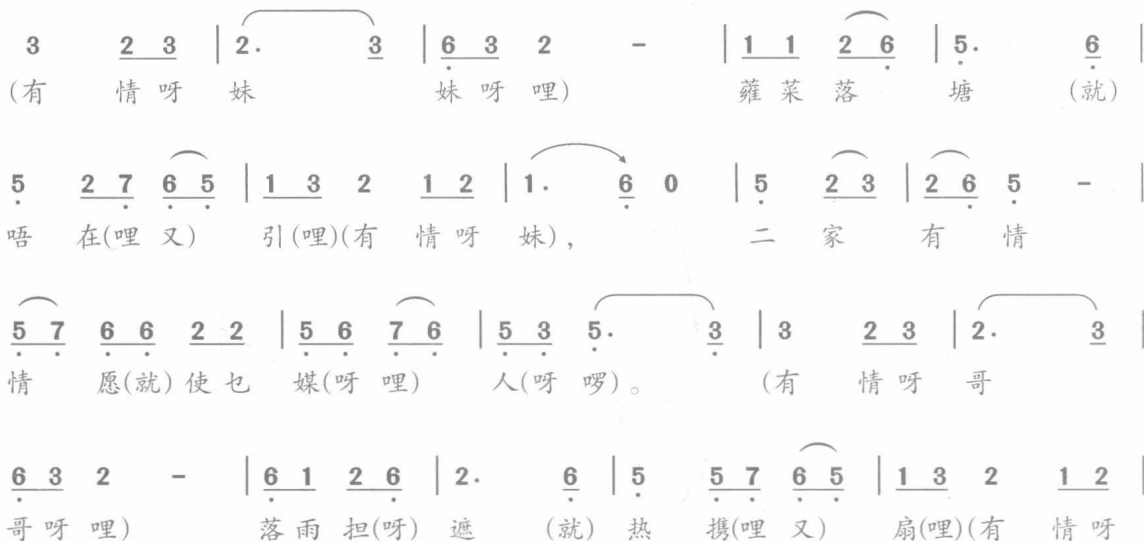
情 歌^①

(姊妹腔调)

1=A $\frac{2}{4}$

广州市番禺区

中速稍慢 优美地

① 乐谱见《中国民间歌曲集成》全国编辑委员会、《中国民间歌曲集成·广东卷》编辑委员会编:《中国民间歌曲集成·广东卷》,北京:中国 ISBN 中心,2005 年,第 105 页。