

青少年应该知道的

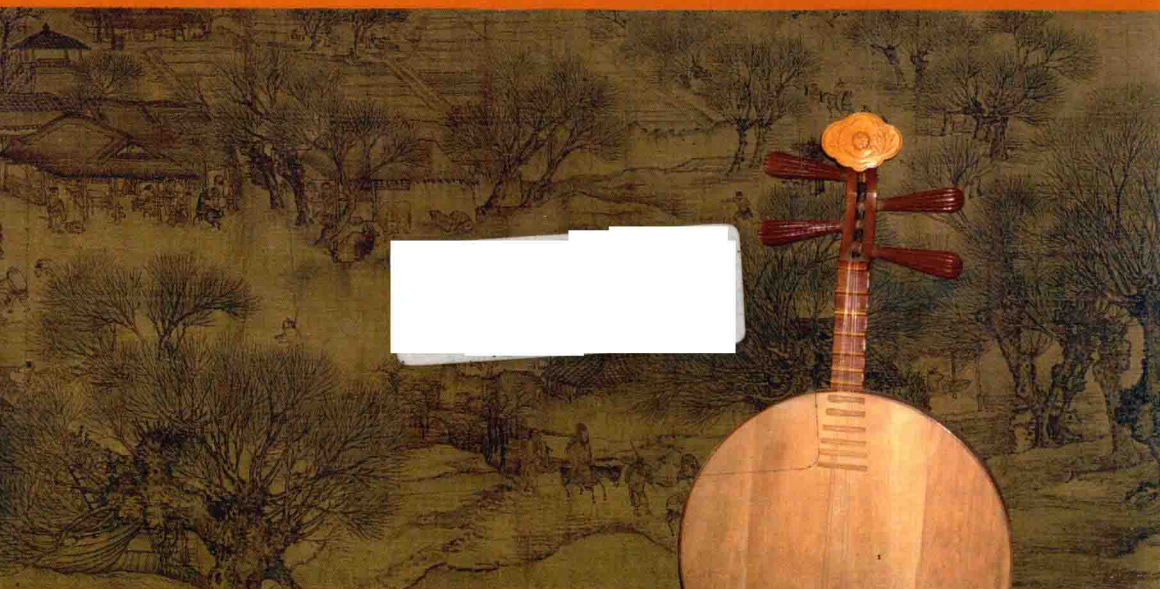
阅读中华国粹 傅璇琮 / 主编

广东音乐

广东音乐是中国民族音乐之林中的瑰宝，其富于粤语风情的音乐风格、清新高雅的艺术魅力和积极向上的进取精神很快征服了国内外的听众，是岭南文化的一道亮丽风景。

迟建钢 / 编著

泰山出版社

青少年应该知道的

阅读中华国粹

傅璇琮 主编

广东音乐

广东音乐是中国民族音乐之林中的瑰宝，其富于粤语风情的音乐风格，清新高雅的艺术魅力和积极向上的进取精神很快征服了国内外的听众，是岭南文化的一道亮丽风景。

迟建钢 / 编著

东方出版社

图书在版编目(CIP)数据

广东音乐 / 迟建钢编著. — 济南: 泰山出版社, 2012.4
(青少年应该知道的)
ISBN 978-7-5519-0048-5

I. ①广… II. ①迟… III. ①广东音乐-青少年读物②广东音乐-少年读物 IV. ①J632.765-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 018997 号

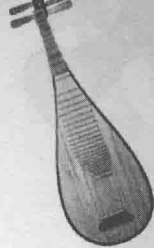
编 著 迟建钢
责任编辑 汤敏建
装帧设计 林静文化

青少年应该知道的
广东音乐

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 978-7-5519-0048-5
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

目 录

前 言	2
-----------	---

第一章 广东音乐概述	3
------------------	---

第一节 岭南文化与广东音乐	3
---------------------	---

第二节 什么是广东音乐	12
-------------------	----

第三节 感受广东音乐之美	18
--------------------	----

第二章 广东音乐的形成和发展	28
----------------------	----

第一节 广东音乐的形成时期	28
---------------------	----

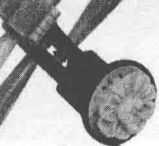
第二节 兴盛期:广东音乐成为民族音乐的一个乐种	48
-------------------------------	----

第三节 建国后的恢复发展期	50
---------------------	----

第四节 广东音乐的现状与未来	54
----------------------	----

第三章 广东音乐使用的乐器	66
---------------------	----

第一节	琵琶	66
第二节	扬琴	73
第三节	粤胡(高胡)	75
第四节	洞箫	78
第五节	椰胡	80
第六节	吹打乐器	84
第七节	秦琴	85
第八节	三弦	87
第九节	喉管	89
第十节	月琴	90

第四章 广东音乐巨匠吕文成

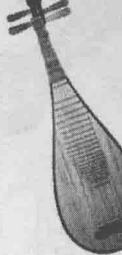
94

第一节	吕文成的生平	94
第二节	吕文成的音乐成就	97
第三节	吕文成的精神遗产	105

第五章 其他著名的广东音乐名家

108

第一节	扬琴大师严老烈	108
-----	---------------	-----

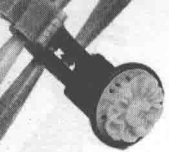
第二节	琵琶豪杰何柳堂	109
第三节	民乐全才丘鹤俦	110
第四节	改革粤乐易剑泉	113
第五节	粤语谐星何大傻	114
第六节	多产作家陈文达	115
第七节	音乐教授陈俊英	116
第八节	乐理权威陈德钜	116
第九节	高胡宗师刘天一	117
第十节	杰出长者卢家炽	118
第十一节	提琴高手尹自重	119
第十二节	高胡教授甘尚时	120
第十三节	高胡传人余其伟	121

第六章 广东音乐著名曲目分类

124

第一节	欢情喜庆类	124
第二节	愁情哀怨类	127
第三节	描写景物类	129
第四节	描写岭南风俗类	133

第五节	小调、词牌、粤剧音乐类	134
-----	-------------------	-----

第七章	中西合奏广东音乐	138
-----	----------------	-----

第一节	广东音乐引入的西洋乐器	138
-----	-------------------	-----

第二节	司徒梦岩:小提琴演奏广东音乐第一人	146
-----	-------------------------	-----

第三节	小提琴三杰:尹自重、卢家炽和骆津	150
-----	------------------------	-----

第八章	广东音乐的传播	154
-----	---------------	-----

第一节	广东音乐在国内的传播	154
-----	------------------	-----

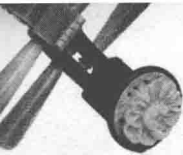
第二节	广东音乐在国外的传播	156
-----	------------------	-----

后记——推陈创新,繁荣广东音乐	161
-----------------------	-----

广东音乐概述

第一章

青少年应该知道的
广东音乐

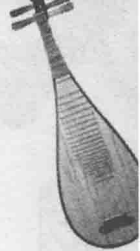
前言

广东音乐是中国民族音乐之林中的瑰宝,虽然她诞生只有百年左右,但其富于粤语风情的音乐风格、清新高雅的艺术魅力和积极向上的进取精神很快征服了国内外众多听众,其中许多广东音乐名曲如《步步高》、《旱天雷》、《雨打芭蕉》、《娱乐升平》、《饿马摇铃》、《平湖秋月》、《彩云追月》、《鱼游春水》、《柳浪闻莺》等已经深入人心,妇孺皆知。

提起名曲《步步高》,大家都非常熟悉,但是,如果提起民族音乐大师吕文成,不少人会一脸茫然:吕文成是谁?没听说过呀!这是对广东音乐不了解的原因。吕文成是广东音乐发展史上一个极为重要的人物,他对中国民族音乐,尤其是对广东音乐的贡献,犹如柴科夫斯基对俄罗斯音乐、帕格尼尼对小提琴艺术和鲁迅对中国文学的贡献!然而,长期以来,对于普通中国民众来讲,人们知道《二泉映月》的作者瞎子阿炳,知道《良宵》、《病中吟》的作者刘天华,却很少有人知道《步步高》的作者吕文成,这是不正常的。好在这种情况下近些年来有了很大的改变,特别是在广东音乐的发源地——广州及珠江三角洲地区,吕文成已经家喻户晓。纪念吕文成的专场音乐会、吕文成广东音乐学术研讨会和吕文成纪念雕像等纪念活动的开展,已经使广东人民对吕文成有了很多的了解,同时,广东以外的人们也逐步开始知道了吕文成。

吕文成,也就是《步步高》、《平湖秋月》、《渔歌唱晚》、《醒狮》、《蕉石鸣琴》等一大批广东音乐名曲的作者,他最大贡献是在南方二胡基础上发明了“粤胡”,并固定了粤胡的基本演奏方法和技法。粤胡的发明,使广东音乐真正成为了“广东音乐”。在吕文成发明粤胡这段时间里(20世纪二三十年代),广东音乐有了迅速发展,并立刻在国内外传播。因此,吕文成在广东音乐发展史上是一位承前启后式的人物,他对广东音乐的贡献超过了任何一位广东音乐大师,称其“广东音乐巨匠”是十分恰当的。此外,吕文成还是把西洋乐器,特别是小提琴用于广东音乐的演奏的先驱者之一。因此,谈到广东音乐,必须谈到吕文成,欣赏广东音乐,也必须了解吕文成。本人编著的《广东音乐》,就是在叙述吕文成对广东音乐的贡献的基础上,介绍了广东音乐产生的文化氛围以及广东音乐产生的历史,广东音乐的特点,进而介绍广东音乐名曲,演奏广东音乐的乐器以及广东音乐在国内外传播的情况,意图使读者对广东音乐有一个初步的了解。当然,本书不是研究广东音乐的专著,仅是一本介绍广东音乐的通俗性读物,对广东音乐的专业技术性问题很少涉及,读者如果有意进一步了解广东音乐,特别是专业技术性问题,可以阅读广东音乐理论研究工作撰写者的论文、专著。

2010年12月10日

第一章 广东音乐概述

第一节 岭南文化与广东音乐

一、岭南是指哪些地方？

岭南，是指中国南方的五岭之南的地区，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，岭南也包括曾属中国皇朝统治的越南红河三角洲一带。越南脱离中国独立后，“岭南”的概念逐渐将越南排除在外。由于行政区划的变动，现在提及“岭南”一词时，一般是特指广东、广西和海南三省区，江西和湖南部分位于五岭以南的县市并不包括在内。

岭南文化历史悠久，是光辉灿烂的中华文化的重要组成部分，是祖国民族文化百花园中的一朵奇葩。岭南先民遗址的出土文物证明，岭南文化是原生性文化。她的产生是基于独特的地理环境和历史条件。岭南文化以农业文化和海洋文化为源头，在其发展过程中不断吸取和融汇中原文化和海外文化，逐渐形成其务实、开放、兼容、创新的特点。

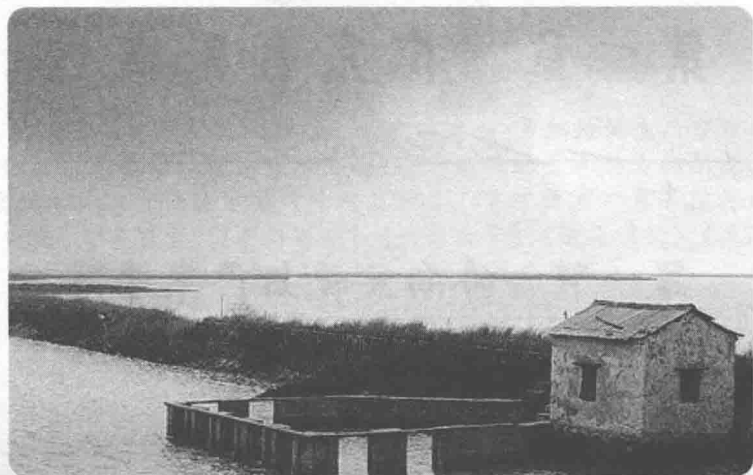
二、“五岭”是指哪五岭？

所谓“五岭”，史书记载互有出入，综合《广州记》、《南康记》、《舆地志》、《水经注》诸家所说，五岭的具体位置是：

大庾岭，在今江西省西南角的大庾县南境，与广东省南雄县接壤，为粤赣交通要道，秦时的横浦关即在此岭之上。

都庞岭，在今湖南省兰山县南和广东省连县之北，但不是今日位于广西灌阳和湖南江永之间的都庞岭。秦时的湟溪关即在此岭之上，亦为由湖入粤

广东东海岛风光

之道。

骑田岭,在今湖南郴县和宜章县之间,为湘粤通道,秦时的阳山关即在此岭之上。

萌渚岭,在今湖南省江华县和广西贺县、钟山二县之北,为由湘入桂之道。

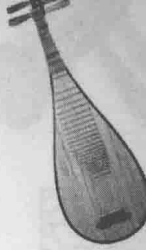
越城岭,在今广西兴安县之北,为由湘入桂的交通要道,这里还有兴安县严关和秦城遗址。

可见,五岭的位置都在南岭山脉一线之上,南岭山脉起自云南云岭,东入贵州为苗岭,再东经两广和湖南、江西、福建等省边界而东达于海,其间大小山岭不计其数,史书单举大庾、骑田、都庞、萌渚、越城五岭,这与秦军的进军路线有关。

从地域上来说,岭南文化大体分为广东文化、桂系文化和海南文化三大块,主要以属于广东文化的广府文化、潮州文化和客家文化为主,这是岭南文化的主体。

三、什么是广府和广府文化?

广府,是汉族之下的一个民系。一般认为,广府人的先裔以古周人为主。广府人,即为广府民系,有狭义、广义之分。狭义的广府民系是指口语中的“广府人”,以广州为中心分布于珠三角及周边地区,以粤语广府片为母语,有着自己独特文化、语言、风俗、建筑风格的汉族民系。广义的广府民系则包括全广东甚至所有地区的粤语族群(世代以粤语为母语的族群)。

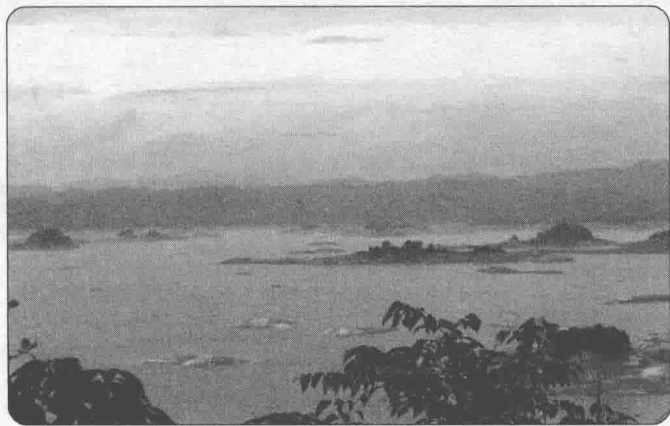
广东东莞可园风光

对于广府民系的人口组合过程，有学者认为，岭南三大民系——广府民系、福佬民系、客家民系，其人口组合大致在宋元之际形成，虽同属岭南汉族居民，但也有不同的文化特征。广府民系居民较多是古南越族自秦以后最早实现汉化的古岭南人的后裔，福佬民系与福建东

南沿海古瓯越（闽越）族有较直接的文化渊源关系，客家民系是较后从中原移入定居于岭南的移民后裔。

随着社会历史的发展、人口的迁徙，不要说当代，就是在明清，广府民系地区的人民已非一定是古岭南人的后裔了，特别是广州及珠江三角洲的城市中，更有不少是两晋两宋移民的后裔，他们生活于广府民系地区之中，成为“广府人”，潜移默化地受了地域文化的影响，又为广府文化的发展作出重要贡献。广府人崇尚“英雄莫问出处”一语，重实干成效，不喜欢炫耀出身、资历，这就是广府文化大众性的体现。因此要深究广府民系居民的先祖分类比率是不可能的。

汉语方言七大支系之一的粤方言有广府片，主要分布在广州、佛山、南海、番禺、顺德、三水、花县（今花都）、从化、增城、清远，龙门、佛冈、东莞、宝安、深圳、中山、珠海、肇庆、高要、高明、新兴、云浮、英德等县市，韶关、曲江、

广东河源新丰江国家森林公园

乐昌等县市的城区以及香港、澳门等地,总计广府片人口约 2000 万。太极拳是广府古城对全人类最大的贡献。杨氏太极拳创始人杨露禅、武氏太极拳创始人武禹襄都是永年广府古城人。

由于厚重的历史文化,广府古城已被公布为国家级重点文物保护单位和历史文化名城,产生在这里的杨式太极拳和武式太极拳分别被列入国家级和省级非物质文化遗产保护名录。

明清之际,岭南三系文化相互融会贯通,使得岭南文化真正具有了自己独立的风格、精神,并区别于南方文化。岭南文化形成后在政治、哲学、学术、艺术、经济、工艺和生活各方面全面发展,至晚清达到高峰时期。

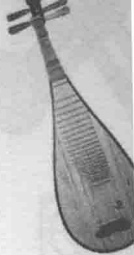
在中国近代历史上,岭南成为中西文化交流的重要桥梁,多种文化思潮交错而形成绚丽多彩的画面,岭南文化成为中国政治、思想、文化、革命和发展的先导。从洪秀全太平天国起义、康梁变法直到孙中山领导的国民革命,岭南文化都是中国近代政治革命的重要代表和领导力量。这段时期,岭南文化的精神实质是战斗、革命、革新精神。

新中国成立后,特别是改革开放以来,中国经济的高速发展,为国内各地方文化的复兴创造了条件。20 世纪七八十年代,广东进入新文化时期,起飞的经济与岭南风格的粤语文化、粤式生活方式结合在一起,形成了岭南文化的现代特征。

四、岭南文化的构成元素是什么?

南海明清民居

西汉南越王博物馆

热带的五岭之南,依山傍海,珠江流域,河汉纵横,生活在这里的古百越族先民,从早期的渔猎文明、稻耕文明到后来的商贸文明,都离不开江海海运,岭南人民喜流动,不保守,这是区别于内陆文明或河谷文明的南越文化本色。

二是南迁的中原文化。秦汉以后,岭南统一于中华,兴修灵渠、开凿庾岭,岭南与中原的交流日益密切。官府先是屯军扎营,后有贬官到来,几次战乱后的大量移民,先进的中原文化进入岭南地区,在珠江地区扎根,构成了岭南文化的主体。

三是海外文化进入。秦汉以后,海上丝绸之路开通,岭南作为始发地甚至是唯一通商大港,一直是中外文化交流的平台,东西方的商业、科技、宗教、政治等都从这里登陆引进。海外文化给岭南文化注入新活力,成为中国接受海外文化最早的窗口之一。

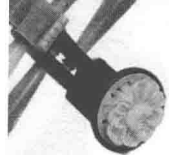
近代中国被迫打开国门之后,一直处于边缘地带的岭南文化充分显示其强大生命力。岭南人得风气之先,纷纷向西方学习现代科学与民主思想,寻找救国强国的真理,从洪秀全、梁启超到孙中山,广东成为民主革命的策源地,岭南文化从广东辐射到全国,在近现代中国现代化民主化的历史进程中发挥了巨大的作用。

现代化都市广州风光

在新的历史时期,

青少年应该知道的
广东音乐

广州城市风光

广东承担着率先实现社会主义现代化的使命，岭南文化也同样面临着新的发展机遇，而且已经日益显示出其与时俱进的生命力。在历史上，岭南文化向来被视为非主流的边缘文化，一直遭到主流的传统轻蔑和排斥，甚至在近代岭南文化走向全国之

时，它的主流地位也得不到确认，这种状况影响至今，所谓“广东是文化沙漠”之类的论调便是证明。但这是出于偏见或者无知。

岭南文化作为中国传统文化的重要代表，在建设具有中国特色社会主义事业中发挥着十分重要的作用。与内陆文化相比，岭南文化的开放性在中国改革开放事业中发挥出相当的优势。岭南文化与中国的改革开放政策在民系文化层面上的一致性，使得岭南人民能够最早在开办公商业上发挥自己的经商才能，在中国经济腾飞中抢占先机。

广州作为现阶段广府文化和岭南文化的中心，具有悠久的历史，从距今四五千年的新石器时期开始，有建城前的百越文化，建城后的汉越文化融合和中西文化交融，一直绵延不断形成了自己独特风格和鲜明的地域文化特色。从考古文物到文献记载，从历史遗址文化、建筑文化、民俗文化、园林文化、商业文化、宗教文化到各种文化艺术，都贯穿着一种开放的人文意识，特别是变革意识、商业意识、务实意识和平民意识，反映出广州人的开放观念、兼容观念和改革观念。传统的文化艺术，从粤语、粤剧、广东音乐、广东曲艺、岭南书法、岭南画派、岭南诗歌、岭南建筑、岭南盆景、岭南工艺到岭南民俗和岭南饮食文化，都反映出岭南文化丰富内涵和独具一格、绚丽多姿的岭南地方特色。虽然从岭南文明史开始，粤北的韶关，粤东的潮州得益于江西学派南下，闽学西进在唐宋曾为广东的文化中心，而粤西的高州一带在隋唐冼夫人期间曾为政治中心，但从明朝开始广州作为广东的省城，其政治、经济、文化中心地位便得以确立。

美丽的广东珠江三角洲

五、你知道潮州音乐吗？

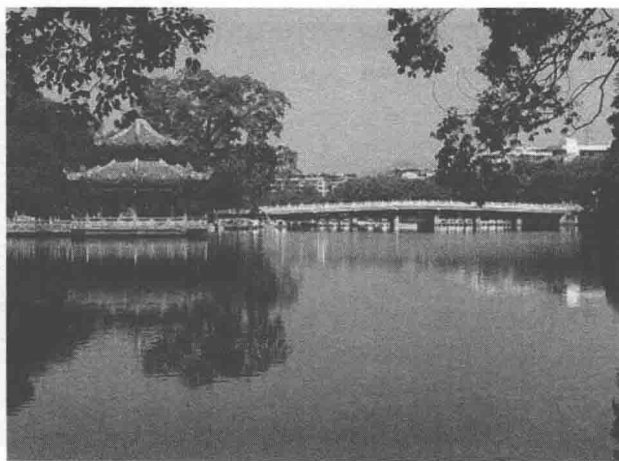

潮州音乐会

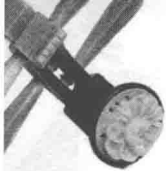
潮州音乐是流传于广东潮州地区各类民间器乐的总称。它内容广泛，包括锣鼓乐、笛套音乐、弦诗乐、细乐、庙堂音乐、汉调音乐，除潮州外，还广泛流行于闽南、粤东、广州、上海等地及东南亚各国和潮人聚居地。潮州市是潮

州音乐的中心和发祥地，其源头可追溯到唐宋之际，至明清时期发展成熟。潮州音乐是潮汕地区人民喜爱的民间音乐，其音乐形式丰富多彩，是中华民族音乐宝库中一个十分重要的乐种，与广东音乐一样，被列入国务院非物质文化遗产名录，受到国家的保护。

广东音乐的形成虽然晚于潮州音乐，但它与潮州音乐一样，都是植根于厚重的岭南文化之中。岭南文化的特质，在广东音乐中得到了充分的体现。广东音乐又称“粤乐”，其实是指广府音乐，它是中国民间音乐的一颗璀璨明珠，是我国传统器乐丝竹乐的一种。广东音乐源于广州和珠江三角洲地区，是吸纳了中原古乐、江南小调和昆曲等精华，与本地民歌、民谣相结合而成的一种民间音乐，同粤剧一样也具有明显的融合特点。广东音乐由于曲调悠扬优美，节奏明快清新，旋律婉转动听，音乐清脆悦耳，内涵丰富，被称为“透明的音乐”、“东方民间音乐的一颗明珠”。广东音乐不单广东人喜爱，全国人民甚至外国人都都十分喜爱，故历来就有“凡有华侨处，即

广东潮州西湖胜景

有广东音乐知音”的说法。其中《步步高》、《雨打芭蕉》、《平湖秋月》、《早天雷》、《禅院钟声》、《寒鸦戏水》、《饿马摇铃》、《赛龙夺锦》等广东音乐名曲,已成为乐坛脍炙人口的经典曲目,经常被各类音乐会演奏。这些名曲,都是广东音乐的作曲家们长期受到岭南文化的熏陶和长期积累而写成的,岭南建筑、园林、饮食、绘画、戏曲、工艺、盆景艺术等,都给了作曲家以灵感。

潮州音乐三弦大合奏《大八板》

六、你知道粤剧吗?

粤剧是中国岭南地区最重要的地方剧种,流行于粤语方言地区。粤剧唱腔优美、多样化,具有丰富的表现力和感染力,影响遍及粤语华人地区,有“南国红豆”的盛誉。兼容并蓄、通俗易懂、音乐优美是粤剧的主要特点。粤剧的形成大约经历了三百余年的时光,发源于广东民间。从明末清初弋阳腔、昆山腔由“外江班”传入广东,广东出现了“本地班”,到太平天国革命前,是粤剧的萌生期;而从粤剧名伶李文茂响应太平天国起义,率粤剧界举旗反清到“粤剧中兴”,是粤剧的开花期;从志士班的改良活动到五四运动前后,则为粤剧的定型成熟期。在志士班的改良活动以前,粤剧是用“官话”演唱的,改良期间才开始用广州方言演唱。这一改良,使粤剧的特点得到明显的加强,并显示出一种完全独立的状态。

广东湖岩风光

