

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“百部好书”扶持项目
GUANGDONG PUBLISHING

“十三五”国家重点出版物出版规划项目

广东省非物质文化遗产传统音乐研究丛书

主编 何平

SHANGE

山歌

曲海洋 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

“百部好书”扶持项目
GUANGDONG PUBLISHING

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
广东省非物质文化遗产传统音乐研究丛书
主编 何平

SHANGE

山歌

曲海洋 著

华南理工大学出版社
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

山歌 / 曲海洋著. — 广州: 华南理工大学出版社, 2019.6
(广东省非物质文化遗产传统音乐研究丛书 / 何平主编)
ISBN 978-7-5623-5970-8

I. ①山… II. ①曲… III. ①山歌-非物质文化遗产-介绍-广东 IV. ①I207.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第079451号

山 歌

曲海洋 著

出 版 人: 卢家明

出版发行: 华南理工大学出版社

(广州五山华南理工大学17号楼, 邮编 510640)

http://www.scutpress.com.cn E-mail: scutc13@scut.edu.cn

营销部电话: 020-87113487 87111048 (传真)

策划编辑: 吴翠微 潘宜玲

责任编辑: 张 楚 吴翠微

印 刷 者: 广州市新怡印务有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16 印张: 9.75 字数: 167千

版 次: 2019年6月第1版 2019年6月第1次印刷

定 价: 62.00元

版权所有 盗版必究 印装差错 负责调换

作者 简介

曲海洋 音乐美学硕士，华南理工大学艺术学院讲师，美国北德克萨斯州大学音乐学院访问学者。中国西方音乐学会会员，中国音乐美学学会会员；至今在中文核心期刊发表论文多篇，曾获广东省及全国大学生艺术展演教育科研论文评比一等奖，曾在中国高等教育学会音乐教育专业委员会第十次学术论文评审中获得二等奖；主要研究方向为音乐美学，主讲“音乐美学”“音乐文献”“音乐文体写作”“艺术概论”等多门音乐理论课程。

· 山 歌 ·

- 中央高校基本科研业务费项目（2014JDPY05 / X2YS-D2118240）成果
- 广东省文化厅非物质文化遗产研究项目（粤文非遗〔2014〕3号）成果
- 广东省非物质文化遗产研究基地项目成果

· 广东省非物质文化遗产传统音乐研究丛书 ·

· 舞 歌 ·

何平 吴娟 著

· 锣鼓乐 ·

沈云芳 梁懿琦 著

· 丝弦乐 ·

周静 著

· 山 歌 ·

曲海洋 著

· 渔 歌 ·

吴娟 著

总序

随着全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，非物质文化遗产受到越来越大的冲击，特别是如传统音乐等一些依靠口授和行为传承的文化遗产正在不断消失。因此，加强我国这类非物质文化遗产的保护传承刻不容缓。

广东省十分重视非物质文化遗产的保护工作，在2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》之后不久，广东省第十一届人民代表大会常务委员会第二十七次会议于2011年7月29日通过了《广东省非物质文化遗产条例》，这是对国家法的有力补充。

非物质文化遗产传统音乐的最大特点是不脱离民族特殊的生活生产方式，是民族个性、民族审美习惯的体现。它依托于人而存在，并以身口相传的形式得以传承，是“活”的文化，也是文化传统中最脆弱的部分。因此，研究的重点是把活态的音乐用文字记载下来。

广东省非物质文化遗产传统音乐，分为三大类五小类：传统舞蹈的音乐——舞歌；民族器乐，按照乐器性质分为锣鼓乐、丝弦乐；民歌，按照地理地形分为山歌、渔歌。尽管这种分类不一定合理，但就研究的整体性而言，基本涵盖了广东省非物质文化遗产传统音乐的主体内容。本丛书以这五类传统音乐为研究对象，研究内容如下：

《舞歌》研究包括狮舞、麒麟舞与貔貅舞、龙舞、民间动物舞、宗教舞蹈、民间歌舞、少数民族舞蹈、英歌八个类别的第一批至第五批共

计94个省级及以上非物质文化遗产传统舞蹈项目的基本特征和它们的音乐。除了传统舞蹈的分类、舞蹈内容和表演形式外，舞蹈的音乐特点、音乐在舞蹈中的作用和意义等是研究和论述的重点。

《锣鼓乐》研究包括潮州音乐（潮州大锣鼓内容）、佛山十番、顺德的八音锣鼓、南塘吹打乐4个省级及以上非物质文化遗产传统音乐项目，涵盖乐制、乐谱、乐声形态、音乐曲牌、锣鼓经、演奏形式和方法、传播与传承等内容。

《丝弦乐》研究包括广东丝弦乐的起源、发展，广东音乐、潮州音乐、广东汉乐、雷州音乐中的丝弦乐以及古琴艺术（岭南派）的乐器组合、音乐形态、演奏形式、艺术特征等，共计5个省级及以上非物质文化遗产传统音乐项目中的丝弦乐内容。

《山歌》研究包括粤北地区移民文化的九峰山歌、高山上的乳源瑶歌，粤东地区的松口山歌，粤西地区的南江文化“活化石”连滩山歌、土著与海洋文化结合的阳江山歌，珠江三角洲的白口莲山歌、惠阳皆歌、石岩客家山歌、凤岗客家山歌、清溪客家山歌以及独特的军营专用言话系统的大鹏山歌，计有11个省级及以上非物质文化遗产传统音乐项目。

《渔歌》研究包括广州咸水歌、东莞咸水歌、中山咸水歌、阳江咸水歌、珠海沙田民歌——咸水歌、惠东渔歌、汕尾渔歌7个省级及以上非物质文化遗产传统音乐项目，涵盖广东渔歌的分类、地理环境、人文历史、种类、功能、歌词特点、音乐形态、演唱形式、艺术价值等内容。

本丛书在文献资料和采风纪实的基础上对上述传统音乐的源起、历史发展进行了全面梳理；运用音乐学分析的方法，对它们的音乐形态从旋律、调式以及演奏法等方面进行了分析，以期使理论研究建立在音乐作品分析的基础上，避免空洞的理论研究；对它们的艺术特征以及作用、影响做了阐述；对它们在岭南地区及海外的流传、融合进行了梳理；并从非物质文化遗产保护传承的角度对它们的生存现状进行了描述，也对今后的保护措施提出了建设性意见。

本丛书的出版价值主要体现在：

（1）本丛书的研究是一个整体，具有完整和互为补充的整体研究性质。

(2) 本丛书是在非物质文化遗产保护视域下对广东传统音乐的研究,较之其他广东传统音乐研究,更多的是关注列入非物质文化遗产项目名录的部分,具有特定的研究范围,从而使它的研究更具时代性。

(3) 本丛书不仅为广东传统音乐的研究添砖加瓦,还是对中国音乐学研究的一项补充。因为它既包含了传统音乐的田野研究方法,还应用了史学研究方法以及音乐形态分析的方法来分析具体作品,并使它们有效地结合起来,从而为其他音乐研究提供可借鉴的模式。

(4) 本丛书的出版对弘扬民族优秀传统文化、“守住我们文化的根”有重要意义,对我国政治、经济、文化、社会发展中的价值观念、思维模式、工作方法等都将产生积极的影响。

何 平

前言

山歌是山区人们在山间或田野劳作休息时演唱的歌曲，它既是诗，又是歌。作为文学的诗，它是人们社会生活的反映。作为音乐的歌，它通过采用独特的调式调性、节奏和旋律来表达情感。情感是反映社会客体与人的社会需要关系的一种主观心理体验，山歌中的情感通过文学和音乐的共同表达，在口头创作中直接传递，使得山歌既通俗易懂又直抒胸臆，独具“山”味和“情”调，成为大众喜闻乐见的艺术形式。

广东省地处中国最南部，北接湖湘，东连闽越，西引八桂，南凭巨洋，处于多元文化交流交融的有利区位，既受中原农耕文明的影响，又有百越多个民族的文化基因，更有中原文明所缺乏的海洋文明的滋养浸润，其博大精深、源远流长、兼容并包，产生了丰富多样、独具特色的广东山歌。广东山歌多分布在粤北、粤东、粤西及珠江三角洲的山地和丘陵地带，不同的地域特点孕育了形态各异的山歌。

作为非物质文化遗产的广东山歌，它本身不是以一种肉眼可见的物理状态存在于人的视野中，而是一种活态的、流变的，以活体的人为载体存在的。因此，某些学者提出，音乐类非物质文化遗产与其他的“非遗”有着根本性的不同，其在于：它是一种非静止性的动态文化，是无法通过一种固定的形态存在于世界中的，传承人在演唱、演奏或表演时所呈现出来的那一种综合状态，就是该非物质文化遗产的全部；民众在特定时刻所看到、所听到、所感受到的这种综合状态，就是该非物质文化遗产的全部。

本书基于“活态传承”的观点记录了音响的遗迹，将山歌曲调以乐谱的形式记录下来并按照粤东、粤西、粤北和珠江三角洲四个区域，对不同地理环境及历史条件下形成的山歌的音乐形态进行分析，再用比较音乐学的研究方式呈现出来，鲜明地突显了广东山歌的艺术魅力。这种解读，不是开始，更不是结束，而是在浩浩荡荡的山歌传承过程中的一滴水。谨以此书抛砖引玉，期待着更多的学者和爱好者投身于此，将广东山歌发扬和传播开来，让广东大地到处充满幸福的歌声，让人们的心灵之歌永远绽放。

在此也非常感谢何平教授在我撰写本书过程中给予的指导，并感谢与我一起参加此课题研究的学生们，华南理工大学电力学院2012级学生李佳粤，他为本书的音乐记谱及相关研究做了辛苦的工作，还有华南理工大学艺术学院2012级、2014级音乐学专业的金雨彤、李思静、魏祎琳同学，他们为广东山歌的研究做出了很大的努力。正是有像他们一样的年轻而富有创造力的学者对山歌的热爱，才使得这部著作顺利完成！为带给读者最直观的体验，书中部分山歌曲目还配有二维码，扫二维码可以听音频，这些音频是由华南理工大学艺术学院2016级、2017级音乐学专业的学生们演唱的，他们是邓仲康、黄尹冷、李欣瑜、郑婉纯、叶嘉仪、蔡思宇、章凯媛、李浩宏同学，感谢他们。

任何符号都难以完全复制山歌实际的音乐声音，书面文字和音乐符号与生动的声音之间总是存在无法填补的空白。笔者试图在记谱的过程中还原山歌的韵味，但是深厚的学术修为非一日之功，因此本书的谱例与实际的演唱存在细微的差异，恳请读者谅解。

希望本书的出版，能为广大的山歌爱好者和专业人士提供借鉴和参考。由于水平有限，书中难免有疏漏之处，恳请广大读者批评指正。

曲海洋

目 录

第一章 绪 论 / 001

一、国内外的研究现状 / 002

二、研究思路和方法 / 004

第二章 粤北山歌——群山峻岭之歌 / 005

第一节 移民文化的体现——九峰山歌 / 006

一、九峰山的地理环境与九峰山歌的历史文化
渊源 / 006

二、九峰山歌的音乐形态分析 / 007

三、九峰山歌的歌词内容 / 015

第二节 高山呐喊之歌——乳源瑶歌 / 017

一、乳源瑶区的地理环境与乳源山歌的历史文化
渊源 / 017

二、乳源瑶歌的音乐形态分析 / 019

三、乳源瑶歌的歌词内容 / 023

第三章 粤东山歌——盆地丘陵的浪漫之歌 / 026

- 一、梅县松口山歌产生的地理环境及其历史文化渊源 / 026
- 二、梅县松口山歌的音乐形态分析 / 028
- 三、文学修辞手法与音乐相结合的表达特征 / 034

第四章 粤西山歌——土著祝神之歌 / 042

第一节 粗犷质朴的祝神连滩山歌 / 042

- 一、连滩的地理环境与连滩山歌历史文化渊源 / 042
- 二、连滩山歌的音乐形态分析 / 044
- 三、连滩山歌音乐形态中祭祀文化的体现 / 049
- 四、连滩山歌歌词的文学特点 / 052

第二节 带有土著方言的阳江山歌 / 055

- 一、阳江山歌的历史文化渊源 / 055
- 二、阳江山歌的音乐形态分析 / 057
- 三、阳江山歌的歌词内容 / 059
- 四、阳江山歌的演唱方式 / 061

第五章 珠江三角洲山歌——开放兼容之歌 / 063

第一节 跌宕起伏的白口莲山歌 / 066

- 一、白口莲山歌的历史文化渊源 / 066
- 二、白口莲山歌的音乐形态分析 / 067

三、白口莲山歌与中山咸水歌的比较 / 073

第二节 富有美好寓意的惠阳皆歌 / 074

一、惠阳的地理环境与惠阳皆歌的历史文化

渊源 / 074

二、惠阳皆歌的音乐形态分析 / 077

三、惠阳皆歌的演唱形式 / 082

第三节 积极乐观的石岩客家山歌 / 083

一、石岩的地理环境与石岩客家山歌的历史文化

渊源 / 083

二、石岩客家山歌的音乐形态分析 / 084

三、石岩客家山歌的表演形式 / 088

四、石岩客家山歌的修辞手法 / 089

第四节 委婉多情的凤岗客家山歌 / 090

一、凤岗的地理环境与凤岗客家山歌的历史文化

渊源 / 090

二、凤岗客家山歌的音乐形态分析 / 091

三、凤岗客家山歌的主要内容 / 095

第五节 长于叙事的清溪客家山歌 / 096

一、清溪的地理环境与清溪客家山歌的历史文化

渊源 / 096

二、清溪客家山歌的音乐形态分析 / 098

三、清溪客家山歌的表演形式特点 / 100

第六节 独特的军语——大鹏山歌 / 101

一、大鹏的地理环境与大鹏山歌的历史文化

渊源 / 101

二、大鹏山歌的音乐形态分析 /	104
三、大鹏山歌按歌词内容的分类 /	110

第六章 广东山歌的特征与价值功能 / 113

一、广东山歌的特征 /	113
二、广东山歌的重要价值与功能 /	122

第七章 广东山歌传承的现状与保护 / 128

一、广东山歌濒危现状与原因 /	128
二、广东山歌的保护 /	131

参考文献 / 138

第一章 绪 论

作为文化的载体，山歌所指向的历史知识、生产知识、生活知识、风俗习惯、行为模式、思想观念以及价值规范等通过传播而被感知和理解，影响参与者的认知。作为歌，山歌有独特的调式调性、节奏和旋律，是歌词与音乐的结合。山歌用形象的思维，深情的歌唱，打动对方的心，达到交流感情或说服对方的目的。从这个角度说，山歌可以说是人们的第二种语言，即以歌唱的方式进行人际交流，是一般的口语交流所不能代替的。

由此，山歌作为文化中的一种社会载体，是人们长期创造的产物，是人与人进行交流的普遍认可的一种能够传承的意识形态。山歌凝聚着大山人们世代代的人生阅历与感悟，通过对山歌的解读，我们可以了解这个地区人们的情感历程。“唱戏一半假，山歌句句真”，山歌以其丰富多彩的内容、短小的结构、爽朗的曲调、质朴的情感，成为山区人民生活的一面镜子。它表达出歌者所在地区的世界观、思维方式、社会特性以及文化、历史等，是人类珍贵的无形遗产。

但是，在全球一体化的环境演变中，人类的“文化生态”也遭到了破坏，作为民族文化重要载体的山歌文化也正处于日渐消失状态。如何保持与弘扬民族文化的优秀成分则变得日益重要。联合国教科文组织在第32届大会上通过了《保护非物质文化遗产国际公约》，对语言、歌曲、手工技艺等非物质文化遗产的保护做出了必要规定。公约特别要求对各国和各地区现有的非物质文化遗产进行清点，列出急需抢救的重点和有重要代表意义的遗产项目。

为了传承和保护广东省珍贵的山歌文化，广东省政府近年来陆续将分布在粤北、粤东、粤西及珠江三角洲平原的九峰山歌、乳源瑶歌、石岩客家山歌、大鹏山歌、惠阳皆歌、凤岗客家山歌、清溪客家山歌、白口莲山歌、连滩山歌、阳江山歌、松口山歌列入广东省非物质文化遗产名录。这些山歌不仅承载了人类文化的历史进程，其艺术价值及社会价值也对当地人们的生活有重要的意义。

一、国内外的研究现状

广东省山歌的研究，主要集中在客家山歌的范畴内。在19世纪初，客家文化引起了国外学者的关注，原因是清代中期的土客冲突、太平天国起义等重大历史事件的爆发，使得客家为世人所瞩目。一批近代来华的基督教传教士，如英国人肯贝尔、瑞士人毕安、德国人欧德礼，就对客家文化和客家源流进行了专门的研究。而由于受到历史、社会、政治等因素的影响，客家研究在国内备受冷落，在20世纪初期几乎是空白，但是海外的客家研究学者却依然在坚持，尤其是在20世纪80年代，一批来自英国、美国、日本的人类学家和历史学家，如孔迈隆、裴达礼、科大卫、康斯坦布、中川学、濑川昌久、渡边欣雄等，继续在台湾、香港地区的客家村落进行研究。20世纪80年代末至今，国际学术界有关客家的各种论著已达300余部，然而，大篇幅地介绍客家音乐文化相关研究的论文及专著较少，大多以研究客家文化的著作为主，当中略有一些对客家音乐文化的阐述，但未作详细的研究。

客家学研究在19世纪中叶已为国内学者所关注。罗香林发表的《客家研究导论》，标志着客家学研究进入了开创性阶段。而对客家音乐的研究起步较晚，直至二十世纪七八十年代，才出现了编纂和出版的客家音乐资料集。比较著名的客家音乐研究学者有胡希张先生、温萍先生、莫日芬老师，他们在此领域作出卓有成效的贡献。其中温萍的研究成果引人注目，他在《星海音乐学院学报》上以“歌乡行”为主题，连续发表了《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》（1992年8月）、《粤东奇葩——梅州市民族民间音乐研究》（1994年9月）。21世纪，由五南出版社出版、吕钮秀编写的《台湾音乐史》于2006年出版，书中也有关于客家山歌的记载。而20世纪80年代至今，最有代表性的成果是1993年由胡希张、余耀南编著的《客家山歌大全》，这是有史以来介绍客家山歌最全面的一本“百科全书”，是客家山歌入门的必读书；1997年出版的专著《客家风华》由莫日芬与胡希张、董励、张维耿合著，收录于《岭南文库》；温萍于1992年撰写的专著《客家山歌探胜》，于1994年出版的《粤东奇葩——梅州市民族民间音乐研究》以及于2007年出版的《客家音乐文化概论》，亦是形态分析研究方面的代表作。他们从客家山歌的源流、形成、内容、歌词、音乐

及其社会内涵、文化价值等角度，对客家音乐形态作了仔细的分析和分类，这是他们多年深入田野考察和研究的结晶，其中详实的分析成果，为客家音乐的进一步研究留下珍贵的参考资料。

以“客家音乐文化”为主题的著作主要从以下几个方面进行阐述。

1. 源流探索

福建王耀华在1992年发表的《客家山歌音调考源》一文，是一篇关于客家音乐源流探索的学术力作，作者通过对客家山歌与中原地区山歌以及南方原住居民山歌三者关系的考察，从调式色彩出发进行论述，做出如下推断：①徵类色彩的山歌是客家山歌的主流，是从中原随客家先民的南迁而来，经变化、发展而形成现阶段的特质；②羽类色彩的山歌是在客家人民与南方原住居民的音乐文化交流中，吸收当地音乐元素，经融合、消化、发展而成的一种仅次于徵类色彩山歌的旋律类别，在其发展过程中，主要受到了长江以南的汉族和其他少数民族音乐的影响；③宫类色彩的旋律是舍、客音乐文化相互交流影响的产物。

在李靖发表的同名文章《客家山歌音调考源》中，他总结出客家山歌的音调来源主要有两个方面：第一，保持和继承了黄河流域山歌的音调，以徵调式五声级进为主，多以徵、商、羽三音为主，但是又突出羽调式和徵调式的连接，宫和角两个音多处于经过性的位置；第二，吸收了当地少数民族的民歌音调，比如在赣西南的许多客家山歌中，仍然保留着原来居住在这里的瑶族等民族的山歌音调。

冯光钰编写的《客家音乐传播》，用传播学的方法，探讨了客家音乐的开放性、交融性和渐变性等流变特点；胡希张、莫日芬在1997年《客家风华》的“山歌”一节中关于“客家山歌的传播”，也以丰富的实例充分说明了客家“歌随人走”的迁徙特点；福建的蓝雪菲在1999年发表的《畲族民歌与客家民歌的比较研究》中，将客家音乐的特色抽取，将民歌置于文化比较的视野之中进行研究。

2. 传承与保护

对于客家山歌的传承与保护，2007年刘晓春于《民族文学研究》刊物中发表了《客家山歌的传承方式——以梅州市与兴国县为对象》，该文章以梅州市、兴国县的客家山歌为对象，分别对客家山歌的传承方式以及面对其传承方式的多样化应如何保护进行了研究，并从梅县客家山歌的语言特征与旋律特征的角度，深入而又全面