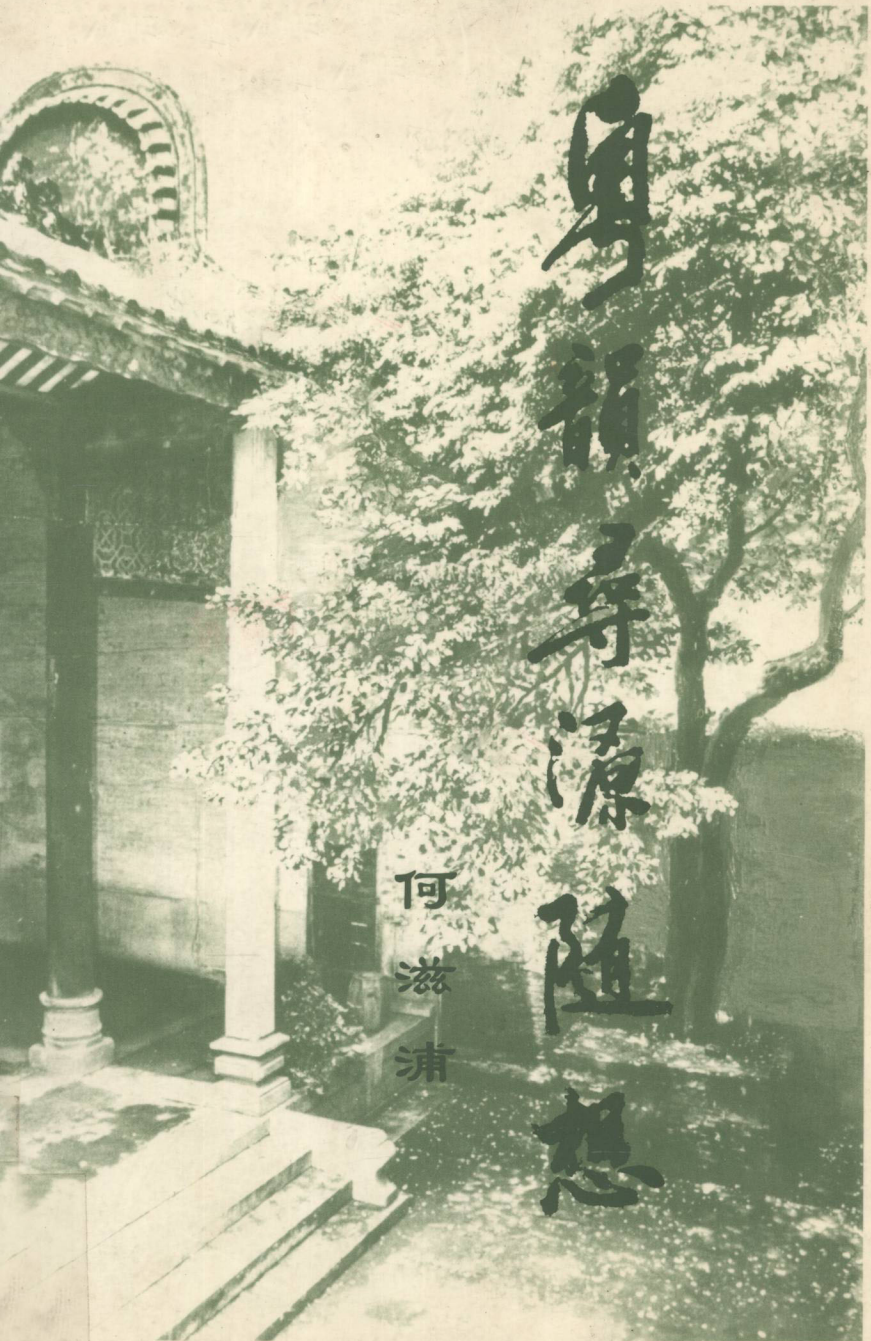

月韻弄濠隨想

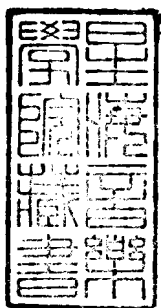
何滋浦

“粤韵寻源”随想

(明清时期珠江三角洲的音乐环境)

番禺沙湾何滋浦

“粤韵寻源”随想

(明、清时期珠江三角洲的音乐环境)

作者: 何滋浦

编印: 番禺沙湾文化站

封面设计: 蔡灼平

封面题字: 黄伟新

封面说明:

沙湾“大厅”(三稔厅)一

粤乐名家荟萃之所

准印证: 广州市非营利出版物准印证

(98)穗印准字第 0270 号

开本: 大度32开本

字数: 40千

印数: 1000册

印刷:

出版日期: 一九九八年十二月

明南海陳子升喬生著

琴操

水東遊微意

陳子升憫世道微沿水東遊遂援琴流徵為水東遊之操

一段

芒。筵。市。荷。蕩。苞。勻。鴛。魚。上。九。文。

此上三句與卷之三

一 國朝按刊本

上八合七。赴人。何五。蜀。略。鴛。鴦。上十

勿。筵。荷。蕩。苞。勻。鴛。魚。上。九。文。

飛。池。苞。勻。荷。蕩。苞。勻。五。上。七。也。荷。

芒。筵。市。荷。蕩。苞。勻。鴛。魚。上。九。文。

二段

樂也者君子之所以定性乎性王乎氣者也氣不和則
性不定是故君子以樂養氣所以熟其仁也所以絕其
敬也取曰古樂而既亡矣氣奚以養乎曰古樂之未亡
也由聲而得無聲古樂之既亡也由辭而得無聲曰何

也曰因詩而有歌因歌而有五聲因五聲而有十二律
因十二律而有八音君子以神聽之變而不慢急而不
暴久之而步趨樂也語熙樂也吸噓樂也所謂由聲而
得無聲也今之八音非古之八音也今之十二律非古
之十二律也今之五聲非古之五聲也今之歌詩非古
之歌詩也而雅頌之章不可想其性情乎朝詠之而夕
謳之久而如見其人焉又久而如聞其歌矣又久之如
有宮商如有律呂如有金石形於步趨熙語吸噓之間
矣所謂由辭而得無聲也曰然則古樂其終不可作乎

此本樂記卷上之章也
禮記集說卷四

廣歌堂記

八方之歌詩者唯廣州音韻最工悠長婉曲得三百篇
溫厚和平之意故唐人詞賦多與古近吾朝多於歌一
歌之聲兒女和之以是爲娛娼終老焉及居於蘇初應
廣歌之不傳也不數月見靈兒女皆能爲蘇語與鄉里
童稚語應聲不休方知生茲而爲廣語將亦猶是也顧
後人毋忘焉不忘廣語則不忘廣歌不忘廣歌而可忘

製品

桂枝香 雅堂

不是路

長拍

褪我楚腰衣。習總此情。抵住石欄波。竭

短拍

妾總憐君妾總憐君還念妾千盟言莫誤文牒你朱玉武奎那慣把那雨簾來沾惹波亂教風釵月姐更做箇嬌引說花陰

序

番禺何滋浦君家藏岭南古籍文献颇丰，近年经他潜心研读，从中把有关岭南地域的戏曲、曲艺、民间音乐的记述，摘抄整理汇编成《‘粤韵寻源’随想》集子。此集子虽云只有约四万字，然资料宝贵，颇具史料价值。

以广州为中心的珠江三角洲地区，是孕育产生岭南文化的沃土，地方民族民间艺术丰富多采，粤剧、粤曲和粤乐（今本地多随外省人称作广东音乐），更成了岭南文化三大艺术瑰宝。新中国建立以来，对地方民族民间艺术的研究工作，却是不尽人意。除有专家学者对粤剧作过较系统和深入的研究探索，编写出《中国戏曲志·广东卷》《粤剧史》、《粤剧唱腔音乐概论》等有较高学术价值的专著外，其他各艺术品类的研究工作则长期处于落后状态。以曲艺而言，早见有旅居海外的学者却能就木鱼、龙舟、南音、粤讴诸曲种，撰写出版了多本专著，而在本地则未有一本面世。再如，深受广大人民群众欢迎的粤乐（广东音乐），被公认是我国民间音乐百花园中的一朵奇葩，可至今也未见有一本全面分析阐述粤乐的学术专著出版。这是很令人感到遗憾的。本人作为曾在文化行政部门工作了几十余年的人，对此更感羞愧。

要繁荣艺术事业，创作、演出和科研是文化部门必抓的三项任务。广州地区有庞大的专业表演艺术队伍和专业机构，可惜其中却没能找出几名真正专业从事文艺理论和学术研究的人才，艺术科研工作也鲜有被摆上领导议事日程，使能有组织和有计划地开展。这是至今仍未受到重视解决的薄弱环节。在学术风气不浓，

学术成果不丰的情况下，何滋浦君能毅然付出数年心血，醉心搜集整理有关地方民族民间艺术的史料，其精神很令我钦敬。

从地方古籍文献中搜集整理地方民族民间艺术史料，有如大海捞针，很费时间和精力，其艰巨性和个中咸苦可想而知，然而这是很有意义的工作，诚值得。何滋浦君汇编的《‘粤韵寻源’随想》对研究地方民族民间艺术的人来说，肯定是有参考价值和裨益的。本人去年撰写《粤乐》一书时，就曾经从该集子中直接引用了 2000 余字，得益不少。在此除向何滋浦君深致谢忱外，也乐将本人的一点感想书成短文以为集子序。

黎 田

一九九八年四月二十八日

前 言

历来，关于《广东音乐》起源的说法不一，界定的条件各异，创作的方法更是五花八门。今从本人的藏书中寻找若干古人与珠江三角洲戏剧、曲艺、音律、音乐有关的资料。汇总成篇，以求加深对《广东音乐》的理解。于是集了几年，抄了一年多，修改、校正了一年，停停打打，总算搞成了一篇字数约四万左右，名为《“粤韵寻源”随想》的小册子，力求以历史资料构筑一个音乐文化环境，借以探求粤乐发展之路。终发现我们珠江三角洲的先哲们在明、清期间也曾进行过音乐理论的探索，也曾研究作曲，也有琴谱和曲艺唱段留给我们。并发现古今之音乐环境、思想观念已发生了根本的变化！

资料零碎，也曾多次增删，虽几经校对，无奈限于本人的文化水平，难免错漏，祈求指正，不胜感激。所引章节，力求忠于原版，通俗易懂。

至于“随想”，是业余爱好者的感受，有别于专业的，应属“另类”之列。谬误之处，在所难免，唯求指正。

希望该小册子能对《广东音乐》的发展壮大有所帮助，也望该小册子能得到同好的喜欢。

番禺沙湾·何滋浦

一九九八年五月一日前

目 录

序	黎 田
前言.....	编 者
(1) 名人论乐.....	(1)
(2) 作品与乐器.....	(14)
(3) 民间音乐环境之 “歌、曲杂谈” ..	(22)
(4) 民间音乐环境之 “如歌的韵文” ..	(34)
(5) 半职业音乐环境之 “八音班” ..	(40)
(6) 半职业音乐环境之 “花舫” ..	(42)
(7) 专职音乐环境之 “粤剧” ..	(48)
(8) 附：“广州辛亥革命后 音乐环境的变迁” ..	(60)
(9) 主要资料来源.....	(67)
(10) 后记.....	番禺沙湾文化站

广东地处南疆，开发比中原地区晚，但是广东人的音乐创作，从那时开始呢？有理论指导吗？据手头的资料，珠江三角洲对音乐理论的研究，大约可以从公元1500年算起。

名人论乐

（一）黄佐的音乐理论及其实践

黄佐(1490-1566年)，字才伯，号泰泉，香山（今中山市人）。明武宗正德十六年(1521年)进士，成就卓著的广东文献学者，也是一个业余的音乐家；他辞官后住在广州，除了讲学、授徒、著书、撰写地方志之外，还进行音乐理论的研究。值得一提的是：他是一位有相当影响力的学者。粤东诗社“南园后五子”中的欧大任、梁有誉、黎民表都是他的门生。

他著的《乐典序》中记述：“忆少时，先公出所藏《乐杂记》，而诏之曰：古者乐纪，宫角谐中音也。小子其盍考诸”。“退而卒業，然算及星历，未之好也，嘉靖庚寅，荒遁粵洲之麓，乃始玩悟参伍，凡十有五载而后成，均之法，颇有明焉”。“而今而后，乃知大乐之必《易》也，其体诸天地之撰乎！”“窃不自揆辑古训而通释之。黄钟至中吕，位乎阳者也”。“穷本知化，爰述乐义九篇，大司乐所掌，襄公所传，其出自周公，信矣！”

文章大意说，他回忆青少年时代，父亲拿出所收藏的《乐杂记》，对他讲解音乐理论，他不懂。只好不学了。而且要牵涉到天文、数学、力学各方面的学问，他自己又未有研究，只好作罢。到了嘉靖庚寅年(1503

年)，他辞官在广州居住，才开始研究星宿、音乐，经过十五年时间才觉得有成效，用正确的方法去推算(音律)，明白了一些道理。……才知道正统的音乐必定含有《易经》中的理论！

《粤中见闻》也提到他的音乐论点：又谓乐本于太极，函三为一。五声协五行，即“河图”也。八音合八卦，即“洛书”也。(河图、洛书，《易经》名词)。综核群书，著为《乐典》。常示门人以所制琴、瑟、钟、磬、管、逐(带“竹”头)、笙、箫、皆分宫商以倡和。(189页)

按：现代人看来，《易经》是一种以太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，阴阳相济，合五行之相生相克的理论，运用“象”与“数”(“象”：“形象思维”、“数”：“逻辑推理”)组合的结果，去解释世上万千变化的现象。是古人解释人与自然之间的关系的法则，现代人理解为一种预测福祸、趋吉避凶的占卜方法。其实，神秘莫测、变幻无穷的《周易》，是中华文化的渊藪，是古华夏的哲学基础和科学基础，是中华民族传统文化的瑰宝。据《中州文化》一书介绍：

英国著名学者李约瑟曾称赞《周易》是“涵蕴万有的概念之库”，“差不多任何自然现象都可以指归于它”。“英国历史学家李约瑟曾考证，德国数学家在发明二进制时，是受到耶稣会士带给他的两张‘易’图的启迪”。乍看起来，《周易》与电脑都是题外话，都是没有联系，正因为没有联系的东西都可以互相启迪，更何况与《周易》有直接联系的音乐呢。我们有否从《周易》中找出对我们音乐上有用的东西？

“《周易》倡言和谐的境界，就是天人合一。这种宇宙万物运行的时空模式，在《周易》作者看来可以用音乐律吕来抒发的。中国古代音乐

艺术中的八音（指匏、土、革、木、石、金、丝、竹八大类乐器及其所奏出的音响），就是八卦在艺术中的一种相对表现。……（宫、商、角、征、羽）正是同五行（土、金、木、水、火）相对应的。……五声又可与五方观念相关连……与四时气节互照。《史记·乐书》云：‘凡音者，生人心者也。情动于中，故形于声，声成文谓之音’。八音、五声的配合，亦是乐律的天人合一。此外八音、五声与六律、六吕的相配合，所奏出的“天人合一”的和谐，正是沟通天人、阴阳二气的要素与中介。在古人看来，根据《周易》观念，律吕音乐艺术始终与宇宙时空的运行，阴阳二气的演化是相联系的”。（出处同上98页）

按：“1997·12期《电脑爱好者》介绍：电脑，毕竟是西方人首先实实在在地造出来的。然而其原理，也确实确实可以说是受惠于华夏本土。1907年，德国数学家莱布尼茨从一位法国传教士寄给他的八卦图悟出了二进制的原理。”由二进制产生出来的电脑，对人类的影响无处不在。在封建制度下的中国，《周易》无论在哲学、文学、天文、地理、医学、化学以至建筑学方面的影响也无处不在，在该时代的人中，留下了深刻的烙印。今天，我们的音乐创作能否象电脑的鼻祖那样，在《周易》中得到启示？

传统《广东音乐》的标题，大部份是有关风花雪月的。这些描绘大自然的音樂作品，有些人只理解为作者借景抒情的产物。其实，他们在借景抒情的同时，也在追求着“天人合一”的和谐，追求“情动于中，故形于声，声成文谓之音”的和谐。传统的《广东音乐》很容易填上艳词丽句，也就是说能达到声（乐曲）与音（文词）的和谐统一。“和为

贵”的观点，不单体现为乐音之和谐，也应理解为乐手之间、乐手与歌手之间人际关系的和谐，以至人与大自然之间也能达到和谐。今天，我们的《广东音乐》新作，用上了曲式学、和声学等新方法，给《广东音乐》注入了新的养分；实际上新作品受欢迎的程度，又被能否顾及“声成文”的和谐所影响。

虽然，我们不能肯定《广东音乐》是在《周易》的理论指导下产生的，但两者确有很多共通之处。今天，《广东音乐》能接受西方音乐理论的解释，但能否用现代人重新理解到的《周易》的理论，去解释《广东音乐》？《周易》，使古时读书人及有学问的人参与音乐的实践；《周易》，也确实指导过古时的音乐实践。我们在研究传统的《广东音乐》时，要否中西兼顾、融汇古今？

更值得一提的是，黄佐把他的学生组成了一支有多种乐器的、颇具规模的乐队，去进行他的“理论与实践相结合”。我们把这个乐队称作四百年前大型的私伙局或称作中型乐队不会错吧。要不，我们替他起一个“业余民间器乐培训中心”，或者某某培训班等名堂也可以。四百年前，广东珠江三角洲就有非营利性的、属于研究、探讨、学习性质的业余音乐组织，难怪今天珠江三角洲有那么多私伙局(业余音乐曲艺社团)存在了。

黄佐在他著的《审乐第六》中说：“审乐谓耳听而心察之也。人有血气心知之性、哀乐喜怒之情，情感物而动于中，发则而为声，声成文而应于外，则比而为音”。“宫、商、角、征、羽，声出于喉、齿、牙、舌、唇”。“有君、臣、民、事物之象”。“故官动脾而和正圣，商动

肺而和正义……。单出之声也，黄钟，天之始。函钟，地之始。太簇，人之始。姑洗，春之始。……。”用这些比喻来说明“天下和平矣！乐之功化大矣哉！”这段长篇的音乐理论，和经典的古代音乐著作《梦溪笔谈》有很多相同或者相似的地方，岭南人吸收中原的音乐理论，也是很自然的事。

《审乐第六》中还有些关于音律方面的论述，应该是有研究价值的：“作乐必先制器，按律以孔竹，吹律以调丝。以律均声，声从器出”。“钟音之器也，音乐之舆也，声与器谐杂比皆黄钟之调，然后成黄钟之乐，犹驾舆而行，往则必返也”。他着重指出：奏音乐首先必须调校乐器。按音律的需要，从孔竹吹出基准音来调校弦乐，使之发声和谐。发黄钟音的乐器，像牵着音乐的车子，让人声和乐器声和谐地合成黄钟调式的乐曲，从黄钟这个主音开始演奏，必定会返回黄钟这个音结束。

他还谈到了律制方面的问题：“夫声出于律而形于钟，律始于黄钟九寸，以该十一律九分而寸者，为三分损益竝。其实八寸一分者，管之度也。八十一丝者，弦之数也。半之（高八度）、倍之（低八度）、以至十倍（形容极低的音），皆此数尔！”他还有谈及鼓的制造、琴的尺寸、铸造钟磬用铜、铅分量的配比：“六分其铜而锡居一，减锡则清，益铅则浊；律若无与于声，然损益其齐量，则本于律，此所以谓之黄钟之律也”。……他“综核群书，著为乐典”，写出了长篇《易经》与古乐关系的文章；大概是打算为古代杂乱的音乐理论来一个总结。

附：原文出处：《广东文献》三集卷之三、四，作者：清·顺德罗云山。

(二) 黎遂球的音乐答卷

黎遂球〔1602-1646年），字美周，番禺诗人，明末抗清英雄。广州人为纪念他，把他读书的地方濠弦街改作“豪贤街”，沿用至今叫“豪贤路”。他在明末崇祯丁卯年〔1627年〕番禺的乡试中，就有“圣人作乐化之盛”的考题。当时黎遂球在答卷中写道：“烈士歌而虹贯，冤妇感而霜飞，一念之动，感激至精，圣人知之。于是求之于十二度之管，七弦之丝，而功化听之”。又有“南薰一歌，夔民一典，历降而下，其功大可世世按也”。“乎乐者，不和则不乐，不乐何以相和？”“观其三十六宫而化之，环转者，可见也”。（见黎遂球之《莲须阁集》。）

黎遂球并非音乐爱好者，却能道出一大堆有关音乐的典故和论点；“十二度之管”，“七弦之丝”，最能表达人的情感。从中可见，音乐教育在有钱读书的人当中是非常普遍的。“和为贵”的儒家哲学思想，用音乐来解释是最贴切不过了。从中也可知道，当时音乐转调（三十六宫而化之，环转者）是读书人熟知的。

(三) 方殿元谈音乐创作的方法

方殿元，字蒙章，号九谷。番禺人。康熙三年〔1664年〕进士。著有《九谷集》。其中《环书》一章是论述音乐创作的。颇有实用价值，（原文见影印件）其大意如下：

“古时候的君子是用音乐来培养德性的，德性来自于修养。修养不到家，德性就不能稳定。君子就是用音乐来提高修养，培养出令人敬佩的、仁德的性格的。或者有人说，古代的音乐已经消失了，又怎样利用古时的音乐来提高修养呢？其实，古时候的音乐并未有消失，如果从声

音方面来说，原来是有声的，现在没有了；如果从诗歌所用的文辞来说，怎能说是无声的呢？字也有读音啊！因为有诗才有歌，有歌才有五声，有五声才有十二律，有十二律才有八音。当君子集中精神听这些诗的时候，就会觉得心平气和，心情缓而不慢，急而不燥。慢慢地就会感觉到走路的步伐中含有乐韵，不作声时也有乐韵，呼吸之中也含有乐韵。这就是有声的诗歌可以变成无声的乐韵的理由了”！

（虽然），“今天的八音的音高，不等同于古时八音的音高，今天的十二律，又不等同于古时候的十二律；今天的五声，也不是古时候的五声；今天的诗歌，又不是古时候的诗歌；（但是），象《雅》、《颂》等诗歌，难道我们不能理解它的含义吗？如果我们每日每夜都吟咏它，那么，时间长了，我们就彷彿见到古诗中的人；慢慢地，我们又彷彿听到古诗中的人在歌唱；好像有音律、乐器伴随着我们的步伐，伴随着我们沉默不语的时候，伴随着我们呼吸之间；这就是我们说的由有声的诗辞变为无声的乐曲的道理了”。

“作出古代风格的乐曲并不是行不通，而是要花很大的努力才能成功。要揣摩、理解到古诗歌中的感情，把古诗中的虚幻的情景变化为实际的感受，用诗歌辞中的音调作出旋律，把古诗歌辞中的音步结合到你步伐所形成的节奏中去，把古诗歌辞中的句、顿结合到你的呼吸之间的乐句中去；这样，就能产生出像古乐一样的乐曲！——尽管古今的字音、音律、音高各相不同！但是，音乐能提高个人的修养、稳定个人的良好德行的功能是不会变的”。

方殿元告诉我们，诗词中含有音乐的要素，我们可以从古诗中寻觅

出古朴的音乐。

按：我们广州方言保持着特多的古中州音韵，几乎成了古汉语音的活化石，北方语言的进化，把字音改革了，只剩下四声、平仄、清浊。而广州方言就把古代的语音一揽子继承下来，字音当然要分清浊，四声里面还要分阳阳，共有五音九声。那么，就广州方言而言，古音只“沦亡”了一些，从古代的诗词作品中寻觅传统音乐的风格就会多一些，这是广州方言在发掘传统方面的优势。但是，字义制约着字的音调，字音调制着乐音，乐音制约着旋律，这又是创作粤语歌的无奈，是广州方言歌难以创作的原因。直至近年流行曲中的“经典粤语歌”，大多数是使用五声音阶创作的。

五声音阶因素较强的音乐作品，粤方言区的人都会喜欢，那怕乐曲来自外省、外国的，都实行“拿来主义”，为“我”所用。普遍都经过“加花”处理。加花的功能，可以增加乐曲中五声音阶的要素。有人开玩笑地说：“什么音乐到了粤曲的乐手中都成了广东音乐”，或许是这个原因。

而五声音阶是中国音乐的特色，所以广东音乐、粤语流行曲也是中国人喜欢的，这是大家有目共睹的。

今天，服务于粤剧团、曲艺团的剧作家，音乐家，他们工作于戏曲中的古人所处的环境，是一个传统的语言、音乐构筑而成的综合环境，他们写出的小曲接受了古典文学的制约，所以很容易填上音节铿锵的粤语歌词，容易流传，他们的作品味道浓郁、较易填词而稍欠条理。毕业于院校，服务于乐团的演奏家、作曲家们，他们接受了西方音乐教育，