

世纪珍藏

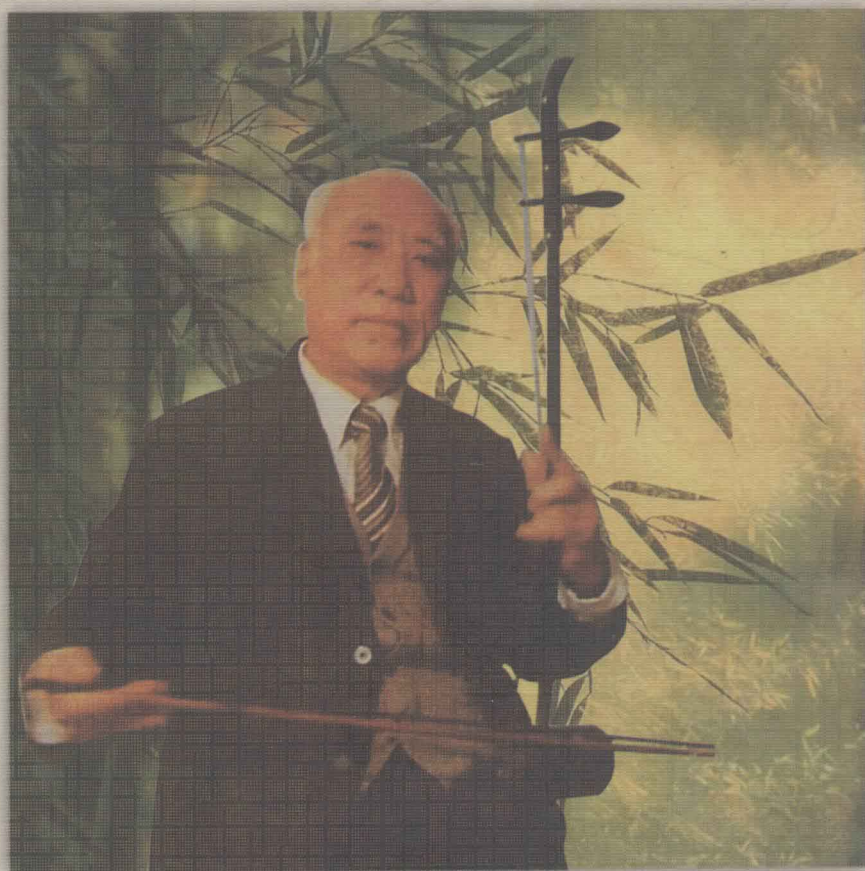
CD 赠乐谱

杨广泉二弦艺术

广东省当代文艺研究所音乐成果系列之二

潮州音乐精选——杨广泉大师弦艺绝响

主编 陈浚辉 费邓洪

广东省当代文艺研究所出品
汕头海洋音像出版社出版发行

广东省当代文艺研究所音乐成果系列之二

总 策 划： 张小军

音乐顾问： 赵宋光

策 划： 王 琮

费邓洪

陈浚辉

《杨广泉二弦艺术》

主 编： 陈浚辉 费邓洪

监 制： 陈 蔚

编 辑： 王培瑜 刘彤文

方健雄 丁章鹏

后期音响： 李宇星

编 务： 谢洁青 王 谧

封面设计： 陈新渝

前 言

潮州音乐作为潮汕地区民间器乐的一个乐种,包括潮州锣鼓乐、潮州弦乐、潮州庙堂音乐、潮州笛套音乐等。

潮州锣鼓乐是广泛流行于潮汕地区的民间吹打乐,包括潮州大锣鼓、潮州小锣鼓、潮州苏锣鼓和潮州花灯锣鼓等。它是从唐代继承演变而来。潮州弦乐是潮汕民间最古老最普及的音乐品种,包括弦诗乐和细乐。弦诗乐以潮汕民间丝弦、弹拨乐器演奏古诗谱而得名,代表性的乐曲有:《月儿高》、《昭君怨》、《寒鸦戏水》、《小桃花》、《平沙落雁》、《黄鹂词》、《锦上添花》、《大八板》、《玉连环》、《凤求凰》等,俗称“潮乐十大套”。潮州细乐以三弦、琵琶、筝为组合演奏,有时也伴以椰胡、竹笛、洞箫等。传统细乐有硬、软套之分。潮州的庙堂音乐,属寺院、善堂法事颂佛拜忏所唱奏的音乐,分为“禅和腔”和“香花板”。潮州笛套音乐是指一种流行于潮阳棉城的以大横笛为主奏的锣鼓乐。

潮州音乐有“轻六”、“重六”、“活五”、“反线”和“轻三重六”等五种不同的“调”,其名称是来自古老的“二四谱”,这些“调”的差异是由于演奏时按弦的轻与重所产生近于半音升降而形成的不同调式、调性变化。

潮州音乐根植于潮州方言区，流行于粤东、闽南以及上海、台湾、港澳远及东南亚等侨区，源远流长。历代中原汉民族多次南徙，中原音乐文化也随着不断的传播入潮，在与潮汕百越先民音乐文化相互渗透和融合中，形成潮州地区音乐文化的远古源流，并先后承受了唐宋的燕乐、法乐的熏陶，受宋元的南戏（弋阳、昆腔等），明清的正字、潮音、西秦、汉剧等多种剧种音乐的影响。清代以来，潮汕地区的丝竹乐、鼓吹乐都有过发展，乡镇普遍有半职业性的“吹首馆”、“八音馆”等民间乐社组织，清末潮汕享有盛名的揭阳《拍鸡》、潮阳的《得胜令》，都是各地具有代表性的演奏曲目。这时期潮汕乐社林立，较出名的有汕头的“公益社”、“以成社”，澄海的“咏怀天”，普宁的“钧天”、潮州的“友声”，揭阳的“榕江”等。并涌现出众多的潮乐名师：洪沛臣、王泽如、郑映梅、李嘉听、饶淑枢、魏松庵等。

1949年后，潮州音乐在内容、形式上都发生了很大的变化。相继成立了“汕头市潮乐改进会”和专业演奏团体，如“潮州市民间音乐团”等，集中了张汉斋、邱猴尚、周才、陈仙花、杨广泉、王安明、吴越光、林运喜、林毛根等众多潮州音乐名师以及新音乐工作者张伯杰、郑诗敏等，他们对潮州音乐的传播、发掘都作出了不可磨灭的贡献。

广东省当代文艺研究所音乐研究室长期以来担负着全省各地区

民间音乐的收集、汇编、整理和研究，近年来完成了国家重点科研课题《中国民间歌曲集成·广东卷》、《中国民族民间器乐曲集成·广东卷》和广东省重点科研课题《广东省志·文化艺术志》。陆续出版了《广东音乐精选》、《广东汉乐精选》、《广东客家民歌》、《吕文成广东音乐曲集》、《何柳堂、何与年、何少霞广东音乐曲集》等科研成果。2005年更以“广东省当代文艺研究所音乐成果系列”为题出版了《岭南琴韵》——杨新伦大师琴艺绝响，得到学术界和社会的一致好评。

今天，我们再次推出“广东省当代文艺研究所音乐成果系列之二”《杨广泉二弦艺术》——杨广泉大师弦艺绝响，“系列之三”《王安明二弦艺术》——王安明大师弦艺绝响。分别收录了杨广泉先生生前演奏的8首经典作品和王安明先生生前演奏的16首代表作品，并以CD配赠乐谱的形式一同出版，内容丰富、精致，堪称世纪绝响，在学术界将产生巨大影响，也必将在大江南北引发出新一轮的潮州音乐热潮。

感谢广东省财政厅给予此项研究的财力支持；感谢赵宋光教授的精心指导；感谢省文联张小军副主席、王琮副所长的热情策划；感谢汕头艺术研究室王培瑜先生提供珍贵的音响资料和编辑工作；感谢汕头海洋音像出版社陈蔚、方健雄、丁章鹏等先生为本专辑的出版提供了许多方便条件。向为此项研究提供资料和参与编辑

的费邓洪、余亦文、蔡树航、刘彤文、纪华勤、郑舒宁、谢洁青、
李宇星、王谧等同行致以衷心的感谢！

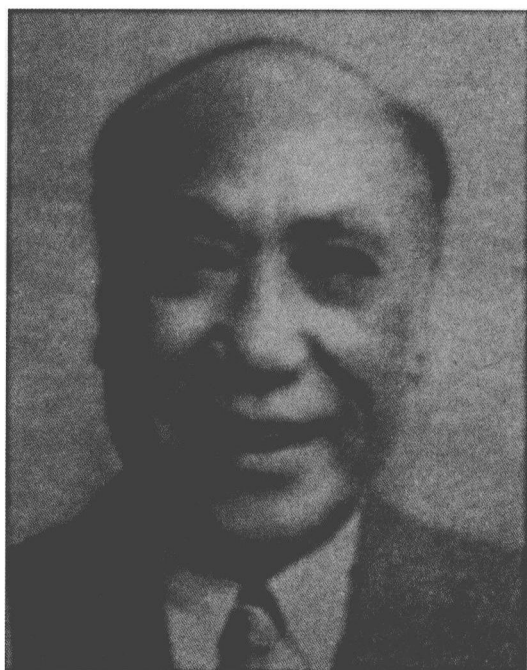
陈浚辉

2008年12月

目 录

前 言	陈浚辉 (1 - 4)
杨广泉先生简介	(6 - 7)
因人显乐 以乐映人	余亦文 (8-13)
——我所认识的杨广泉先生	
荟萃群芳 自成一格	蔡树航 (14-19)
——潮州音乐家杨广泉先生	
杨广泉先生演奏谱	王培瑜记谱
1、寒鸦戏水 (重六调) 8:18	(20-23)
2、黄鹂词 (重六调) 4:57	(24-28)
3、小桃红 (外江) 8:49	(29-34)
4、千家灯 (轻六调) 5:05	(35-39)
5、柳青娘 (活五调) 5:11 古筝: 林毛根 椰胡: 杨广泉	(40-43)
6、半夜梦——柳摇金 8:14 (尺字头—细乐)	(44-52)
7、雁南飞 (活五调) 4:02 古筝: 林毛根 椰胡: 杨广泉	(53-56)
8、粉红莲 (四串调) 7:00	(57-61)

杨广泉先生简介

杨广泉（1915—1987 年）中国音乐家协会会员、汕头音乐家协会副主席，潮乐演奏家、作曲家、乐器改革家。

生于广东澄海县澄城镇仙居村。师承潮乐名家郑映梅，精习古筝和琵琶，17 岁被聘为澄海国乐研究社音乐指导。曾在兴宁县成立绿竹社，授徒传艺。1950 年初，受人民政府的重托，筹集汕头市潮乐改进会并任会长。1952 年受聘为粤东实验潮剧团、怡梨潮剧团头手乐师，为当时潮剧四大领奏之一。1956 年参加中华人民共和国第一届

音乐周，领奏潮乐《柳青娘》、《粉蝶采花》、《寒鸦戏水》。1958年随潮剧团加入广东潮剧院。1960年调汕头戏曲学校任教，主教二弦和古筝。主要作曲剧目有：《春香传》、《包公赔情》、《孟丽君》、《红楼二尤》、《芦林会》、《刺梁骥》和现代剧《南海赞歌》、《江姐》、《双教子》、《母亲》、《红嫂》等 20 多部。

因人显乐 以乐映人

——我所认识的杨广泉先生

海内外的潮汕乐人都知道《春香传》的优美旋律、《寒鸦戏水》引人入胜的开句、《出水莲》之变为《四季莲》、《千家丁》之变成《千家灯》，但对潮乐大家杨广泉先生的名字却毫无所悉。因此，我期盼能通过各种途径把潮州音乐、潮州戏剧的名家推播全国，以达到“因人显乐，以乐映人”之目的。

50年代末，我有幸结识了杨广泉先生，使我一生受益不浅。那时候，我刚从潮汕小镇调入华南歌舞团，巧逢先生也随团到珠海拍电影，恰好住于光孝古寺，我与团里几个潮汕兄弟杨少均、杨朝明和谭佩民就常常过去相混。其时，广州潮人甚少，家乡剧团住在自己团里，又是音乐同行，感到无比亲切温暖，亲如一家。我们都尊称广泉、陈华、梁杰……等先生为老师、兄长。60年代初，李雪光老局长让我陪中央文化部叶林、简其华老师下潮汕采风时，两位老师首先拜访广泉、安明先生。为何？因为这两位先生，从人品、才学到技艺，在潮汕乐界来说，都是一流的。有几件小事，如今忆起，历历在目……

先生“茶品”与“乐品”相得

“有茶必有乐，茶乐不分家”，饮工夫茶，奏潮州音乐，是广泉

先生的生活方式。因工夫茶隐涵着人间世事，而潮州音乐则是人间世事的心曲。“茶”以“乐”而清香、甘润，“乐”以“茶”而韵味无穷。其感受正如我们在平静的湖面投下一块石子，水面会激起环形水波一样。茶入口，乐过耳，中心韵味渐渐减弱，可外圈依然存在，并承接来自中心的始发力，一层层地把这茶香乐韵推向远方，让人久久回味无穷……。我每次探访先生，总有好茶喝，喝多了觉得不好意思，也带上两包铁观音让先生品一品，并聆听先生讲“茶经”、“乐道”。70年代初，我陪团里乐队指挥曹鑫尤和省音协林韵老师到广泉先生澄海故居探访，进门坐定先生即以香茶迎客，并将茶盘中三杯热茶给我们三人喝。我是晚辈，几次推让先生先喝，先生说：“过门是客，主人不吃头冲茶，你岂知？”我说：“再添个杯来”，先生说：“茶三、酒四，你是家乡人应该懂。”从品性而言，潮州音乐博大兼容，存中庸哲学意味；潮州工夫茶都讲究“和饮”“德食”。俗话说“茶薄人情厚”，两者哲学品味，均在先生居室演绎着。

要学“活五” 先学潮语

70年代中期，海政文工团曾派人来潮汕学习潮乐“活五调”。先生对他们说：“要学‘活五’，先学潮语”，我吓了一跳。客人离开后，我问先生：“你这不是把人家拒之门外吗？”先生说：“我是诚心诚意拉他们进来，使他们学得更好更像，而非把他们推出去。”此事

让我反复思考了好久，才悟出此中之奥妙。潮州音乐是潮州民间器乐曲的“无言歌”，正所谓人不同语，乐不同腔。其旋律正是从潮州民歌这一母体衍生变化发展而成的。器乐演奏虽没有字词制约，但在演奏过程中，乐音的运动形态及乐曲的声情变化和语言的声、韵、调有极为密切之关系。器乐曲中的声、韵、调受地方方言的制约。“声”是声母，即字头，与歌唱的出音有关；“韵”是韵母，即字尾，与歌唱的收音有关；“调”是字调，即声调，与音的高低升降有关。而更重要的是潮州话其声、其韵、其调与普通话毫无共通之处，历来就有“南郊之音，重译乃通”之说。俗话说，潮州方言是“鸟语蛇言”，既飘逸、甜美、又婉转细赋，它是我国最古老的汉语方言之一。潮语一音数韵，音乐是对语言的夸张，因此潮乐有回环曲折的优美感，它呈现状似轻风细浪的水波形状态。故咱们潮乐艺人说：“口授潮谱，方能入味。”“心有口就有，口有手就有”道理就在此。“活五调”用“二四”记谱，而“二四谱”又以潮州方言念读，不学点潮语，怎能学好“活五”呢？

依词度曲 形步不离

广泉先生作曲的《春香传》从曲成之日起，就为海内外潮人所推崇，至今世人仍在传唱“春香当当当，梦龙咚咚咚……”的沁人心脾曲句。我曾问及广泉先生当时是怎样构思的，他说：“根据曲词的意思

思创作的。”我想，这就是创作上的“依词度曲”了。这种“依词度曲”没有背离了“移步不换形”的创作原则，先生紧紧地站在潮州戏曲的深厚根基上，故此才留下这深入人心，世代绵延的千古名句。

广泉先生演奏《寒鸦戏水》时，那引人入胜的开句，我也曾问先生为何这样处理？先生说：“《寒鸦戏水》流播深远，箏曲、弦诗、细乐、汉调均有演奏，虽曲调旋律一样，但对其曲意之理解各有不同。我认为该曲是借寒鸦水中追逐嬉戏，以颂扬敢于笑对寒霜，不怕艰难，奋发向上的精神（大意）。所以开句要奏的雄壮。”潮州弦诗乐，实际上是一种“心乐”，以心带情，以情奏乐，不求功利，以一种平心静气，自觉散发出来的冲动去领会人生百物百事。演奏上讲究神韵，提倡“清、雅、古、淡、远”神情韵味兼备，故把“死谱”奏活。先生这样做，与先生之见识阅历宽广有关，也与先生原为“儒”乐出身有关（先生原为“汕头公益国乐社”的成员，也是“汕头潮乐改进会”之创立人）。正因此，先生才能把潮州音乐作为一种生命信息的载体，付予音乐以鲜活之内涵并通过手上之乐器，演绎给世人的。

要善其工 先利其器

“要善其工，先利其器”是广泉先生的心愿。70年代初，他曾在汕头戏校宿舍，不只一次与我交谈这一问题。使先生体会最深的有四件事：

其一，50年代潮剧团赴京演出，乐队在台上演奏潮州音乐时，先生的二弦突然有一根弦断了。二弦断线，那是常有之事。因为历来潮州二弦使用丝弦，在台上伴奏戏曲时，断了就接，毫无关系。但那次是乐队在首都舞台上单独演奏，断弦的确是件“要命”的事。幸好，先生有一手绝技，干脆把断弦扯掉，照样演奏。把本来是件“要命”出丑之事，反过来变成“全场彩”。此事之后，先生不止一次对我说：“亦文同志，看来俺潮剧二弦的线，也要换成钢丝弦啊”。

其二，先生赴北京、上海等地演出、交流时，为了不用脚板托琴，把琴筒放在大腿上演奏，却时常滑脱而影响演出，十分苦脑。先生想方设法，用竹、木板自制了一个托槽，以此替代脚板。经应用，琴是托住了，但声音不好听。先生感慨地说：真是“竹不如肉”，看来我要苦练了。

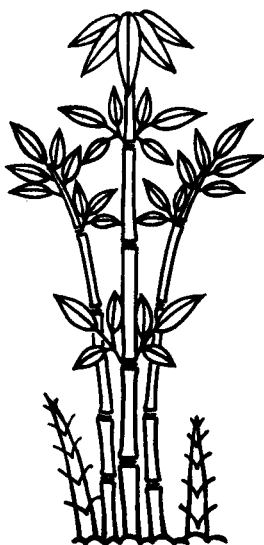
其三，先生曾多次想尽办法扩大二弦音域。先生说：“二弦一滑落到高把位，声音就尖沙，怎么办呢？”我当时建议先生把“千斤”移高试试着。先生马上照做，拉了一下，急说：“没用、没用！这样声音变成‘落母弦’了！”后来，先生自己把琴筒（共鸣箱）扩大了一些，反复试试，深有感慨地对我说：“二弦真顽固怎么改都不行！”

其四，先生把广东音乐一些好听的曲子，大胆移入潮乐，并把《寒鸦戏水》改为广东音乐的“乙反调”，相当有新意。我现在还保存了先生送我的一盒录音带哩！先生深深地知道，演奏技法的发展和乐队

的组合变化，正是潮州音乐个性化和风格化的一个十分重要的问题。而要完善这些问题，乐器本身的改革也是其中一项重要的工作。这正是“要善其工，先利其器”的道理。

余亦文

（2008 年岁末于广州沙河顶贤文剧室稿）

荟萃群芳 自成一格

——潮州音乐家杨广泉先生

著名潮剧作曲家、潮乐教育家、二弦演奏家杨广泉先生(1915——1987),是广东省澄海东湖乡人。生前曾任中国音乐家协会会员、广东省潮剧院艺术顾问、汕头市政协委员兼岭海丝竹社社长。

广交乐友 誉满艺坛

杨先生自幼天资聪颖,酷爱潮乐。17岁就业有所成,受聘任澄海国乐社音乐指导,此后又在汕头扬风乐社挂牌授徒,名闻遐迩。

1950年初,乐技超群,德高望重的广泉先生受政府之重托,负责组建汕头潮乐改进会。先生广交乐界、剧界朋友,很快便将汕头南薰丝竹社、公余乐社、友余乐社、商余乐社、乐谊乐社等民间乐社的人员组织起来,并得到当时各潮剧团音乐组的支持,不到半年便把汕头潮乐改进会成立起来,广泉先生荣膺主任,会员达100多人,其中杨影为副主任,杨主嘉、黄进忠、徐涤笙、二坎、林玉波、何天佑为理事。改进会成员在广泉先生的带领下积极开展工作,为支持购“鲁迅机”(飞机)抗美援朝,两次组织艺人参加义演募捐。组织一百多人的大型乐队和一百多人的合唱队,用游行大锣鼓形式唱奏了《我们工人有力量》、《中苏友好》和《志愿军进行曲》等歌曲,参加1951

年庆“五·一”汕头大游行，其规模之大，气魄之大，可谓史无前例。

1956年8月，杨广泉、林云波、周才、傅振尧、苏文贤、林运喜、杨海林、吴锡有等组成潮乐演奏队进京参加全国首届音乐周。杨广泉先生二弦领奏的弦乐曲活三五调《柳青娘》和重三六调《狮子戏球》等荣获优秀节目奖（最高奖），并被选进中南海怀仁堂为中央首长演出。

“活三五”调是潮州弦诗乐中最具特色的乐调，也是最难演奏的乐调。曲调绝3(mi)，成六声乐曲，乐曲除了“5、6”两音稳定之外，其余之音皆可“活动”（滑动），特别“7、2、4”三个音在不同的乐句和不同的时值中有不同的“活”法，分寸较难掌握。有专家戏称：“若不会奏活五，不算会潮乐”。杨广泉先生在全国音乐周上领奏的“活三五”调《柳青娘》声韵悠长，富有特殊的韵律美，一曲震动京华，引起全国民乐界的惊叹，中央艺术研究院音乐研究所对他演奏的音律专门进行测试。同年，经他整理的《狮子戏球》等乐曲录音灌片，出版发行，一时风靡全国。

1953年，杨广泉先生调到怡梨潮剧团任领奏兼作曲，成为剧团主要艺术骨干，被誉为潮剧领奏“四大王”（即胡昭、王安明、许如丰、杨广泉）之一。广泉先生熟谙潮乐各件乐器的功能和演奏法，认为潮剧伴奏的乐器组合在音色上过于单调。二弦、唢呐领奏全剧，与有些场面的情绪和人物的唱腔不太协调。他勇当改革先锋，用笛子在