

广州大学音乐舞蹈学院研究文丛
岭南音乐舞蹈发展研究智库丛书

总主编：罗 洪

岭南 音乐舞蹈发展研究

刘 瑾 主 编

黄颖仪 眭美琳 潘妍娜 副主编

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

广州大学音乐舞蹈学院研究文丛
岭南音乐舞蹈发展研究智库丛书

总主编：罗 洪

岭南 音乐舞蹈发展研究

刘 瑾 主 编

黄颖仪 眭美琳 潘妍娜 副主编

暨南大学出版社
JINAN UNIVERSITY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

岭南音乐舞蹈发展研究/刘瑾主编;黄颖仪, 眭美琳, 潘妍娜副主编. —广州: 暨南大学出版社, 2019. 11

(岭南音乐舞蹈发展研究智库丛书)

ISBN 978 - 7 - 5668 - 2707 - 4

I. ①岭… II. ①刘…②黄…③眭…④潘… III. ①地方音乐—研究—广东②舞蹈艺术—研究—广东 IV. ①J607. 2②J722. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 180319 号

岭南音乐舞蹈发展研究

LINGNAN YINYUE WUDAO FAZHAN YANJIU

主 编: 刘 瑾 副主编: 黄颖仪 眭美琳 潘妍娜

出 版 人: 徐义雄

项目统筹: 晏礼庆

责任编辑: 潘江曼 康 蕊

责任校对: 苏 洁

责任印制: 汤慧君 周一丹

出版发行: 暨南大学出版社 (510630)

电 话: 总编室 (8620) 85221601

营销部 (8620) 85225284 85228291 85228292 (邮购)

传 真: (8620) 85221583 (办公室) 85223774 (营销部)

网 址: <http://www.jnupress.com>

排 版: 广州市天河星辰文化发展部照排中心

印 刷: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本: 787mm × 960mm 1/16

印 张: 12.25

字 数: 197 千

版 次: 2019 年 11 月第 1 版

印 次: 2019 年 11 月第 1 次

定 价: 45.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题, 请与出版社总编室联系调换)

本书为国家社科艺术学项目“城市文化空间中的粤乐发展研究”（项目编号：17BD077）的阶段性成果

主 编：刘 瑾

副主编：黄颖仪 眭美琳 潘妍娜

编 委：（以姓氏笔画为序）

王少明 朴红梅 朱 敏 仲立斌

何绍儒 孟 超 陈路芳 唐 馨

黄海燕 曹 乐 屠金梅 曾华美

序 言

岭南文化，源远流长。在中华民族文化的发展史上，岭南文化起着重要的作用。到了近代，岭南得风气之先，成为中西文化交流的重要纽带，多种文化思潮在这里得以交错融汇，岭南文化成为中国政治、思想、文化革命和发展的先导。尤其是改革开放以来，在中华大文化之林独树一帜，堪称中华民族灿烂文化中最具特色和活力的地域文化之一。

广州，是岭南文化的中心，突出体现着岭南文化的精髓。这座有着2 000多年悠久历史的文化名城，以其开放包容、务实创新、敢为人先的品质，塑造了城市的形象，并成为改革开放的前沿地、岭南文化的中心地、中国民主革命的策源地、海上丝绸之路的发祥地。这座城市不仅彰显着国际都市的形象，同时又饱含着深厚的历史文化底蕴。被称为“南国红豆”的粤剧，广州千余个民间乐社在演唱的粤曲，曾被视为“国乐”，至今享誉全球的粤乐（广东音乐），在广州这片热土上有着强大的生命力。

广州大学，这所以广州城市命名的地方性综合大学，对于岭南文化的传承与发展有着不可推卸的责任。近年来，广州大学音乐舞蹈学院在岭南音乐舞蹈文化研究领域取得了不菲的成绩：国家社科项目“媒介融合视域下古琴艺术的当代传播研究”“城市文化空间中的粤乐发展研究”，教育部人文社科项目“生态美学视域中的广东音乐”“岭南传统音乐文化地理研究的理论与实践”“‘文化生态学’视域中的岭南民间舞蹈”“广东民间拉弦乐器与乐种关系研究”……多项重要研究均将岭南音乐舞蹈文化作为研究对象，体现出浓郁的本土情怀以及对岭南音乐舞蹈文化的真诚热爱。

为了使岭南音乐舞蹈文化得到传承与发展，推动岭南音乐舞蹈文化研究进一步向纵深发展，广州大学音乐舞蹈学院于2017年11月成立了岭南

音乐舞蹈发展研究智库平台，为全国致力于岭南音乐舞蹈文化研究的学者提供了一个探讨与交流的空间。虽非实体性研究机构，但岭南音乐舞蹈发展研究智库平台通过举办学术论坛、出版研究论丛等形式，联合广东省内以及北京、天津等地的岭南音乐舞蹈研究者，齐心协力，力求为岭南音乐舞蹈文化研究尽绵薄之力。

在广东省，星海音乐学院、华南师范大学、广东舞蹈戏剧职业学院、广东省外语艺术职业学院等院校对该平台给予了大力的支持。另外，北京广东音乐联谊会、天津音乐学院，以及天津广东音乐联谊会等院校与组织也十分关注岭南音乐的发展，并有论文辑入本书。这不仅说明各地学者对岭南音乐舞蹈文化发展的关心，也折射出岭南音乐舞蹈文化所具有的辐射力与生命力。

登山则情满于山，观海则意溢于海。对岭南音乐舞蹈文化的传播与研究，浸透了我们对于岭南音乐舞蹈的热爱，也饱含着我们对岭南这片热土的真情。我们相信，有这样一群充满爱的友人，有这样一批以发扬岭南传统音乐舞蹈文化为己任的学者，岭南音乐舞蹈文化在新的时代一定能够绽放更加绚烂的光彩！

是为序。

刘 瑾

2018 年 10 月 10 日于广州

目 录

序 言

刘 瑾 /001

上编：岭南音乐研究

广东音乐研究

音乐：从快感到幸福感——兼评广东音乐

王少明 /003

探究广东音乐即兴演奏中的二度创作

黄颖仪 /020

曹和先生与北京的广东音乐

曹 乐 /026

民乐在于“民本”——“粤韵知音”音乐会之后所想

何绍儒 /034

广东音乐在天津的百年传播

刘 瑾 /040

津声粤韵——天津人的广东音乐作品

朱 敏 /059

广东音乐的民族特征在马思聪《粤曲三首》中的运用

唐 馨 /073

粤剧研究

香港粤剧《帝女花》的内地传播与变迁

仲立斌 /079

从三种组织形态看粤剧在当下新加坡的传播趋势

潘妍娜 /092

广东汉乐、潮州大锣鼓、咸水歌研究

明代以来广东汉乐的传承状况考察

黄海燕 /103

“潮州大锣鼓进校园”活动实施过程与效果研究

——以潮州市智勇中学为个案

屠金梅 邢 琳 /116

咸水歌即兴演唱特征初探——以广州市南沙区的三种腔调为例

屠金梅 /129

下编：岭南舞蹈研究

岭南民间舞蹈

记忆·传承·变迁：岭南舞蹈文化的寻根之旅

曾华美 /147

梅州客家民间舞蹈的艺术形态特征分析

朴红梅 /160

试论广东连南排瑶长鼓舞

眭美琳 /167

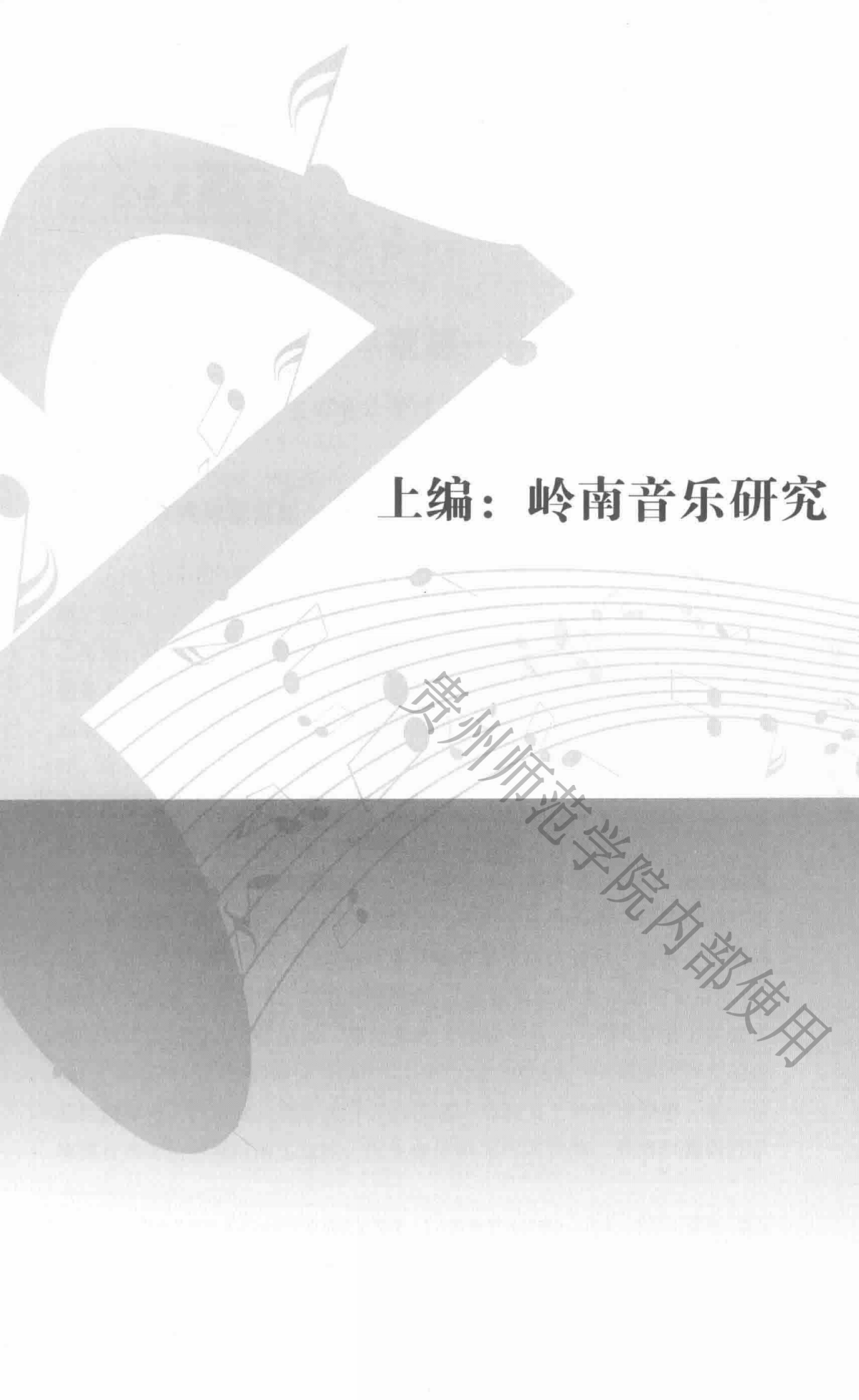
岭南舞蹈在高校

岭南舞蹈对广东高校舞蹈专业学生演出实践、教学改革影响力的研究

陈路芳 孟 超 /175

岭南舞蹈教材建设研究

孟 超 /183

The background of the cover is a light gray with a large, dark gray, stylized letter 'A' on the left side. Several musical notes and stems are scattered across the page, some appearing to be part of a larger musical staff that curves across the middle. The overall aesthetic is modern and artistic.

上编：岭南音乐研究

贵州师范学院内部使用

音乐：从快感到幸福感——兼评广东音乐

星海音乐学院 王少明

一、快感与幸福感

人的不同正向感觉功能通常可以作如是厘分：从人的生理性感觉上，谓之快感；从人的心理性感觉上，谓之快乐感；从人的情感性感觉上，谓之美感；从人的灵魂性感觉上，谓之自由空灵感。实际上，后“三感”讲的是不同层次的幸福感：快乐感是心理学层面的幸福感；美感是美学层面的幸福感；自由空灵感是哲学层面的幸福感。如果说，快感是幸福感的条件，那么亦可说，快乐感就是幸福感的基础，美感就是幸福感的核心，自由空灵感就是幸福的最高境界。

首先，生理快感。对快感理解有广义和狭义之分。广义上的快感是一切生命体所共有的。在西方，无论是柏拉图还是亚里士多德，都是站在认识的角度，从广义上来看待快感的。一是认为从模仿中学到知识而产生快感；二是认为从艺术的形式技巧中获得快感，认为音乐、绘画、悲剧的形式可以引起人的快感。如柏拉图所言：“真正的快感来自所谓美的颜色，美的形式，它们之中有很大一部分来自气味和声音……”^① 亚里士多德也说：“具有净化作用的歌曲可以产生一种无害的快感。”^② 悲剧所产生的快感则能净化人的灵魂。而本文所言的快感，是狭义上的生理快感。这一快感源自具有反射反应的生命体，无生命体则无所谓快感。弗洛伊德研究认

① 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译：《古希腊罗马哲学》，北京：生活·读书·新知三联书店，1957年，第236页。

② 朱光潜：《西方美学史》（上卷），北京：人民文学出版社，1982年，第88页。

为，在反射过程中伴随信息的传导和处理，有一种虚的东西——情调（affect），也就是说伴随着一系列的理化反应，生命体有一种适悦或不适悦的情绪倾向。^① 心理学上把这种“适悦”叫“快感”，“不适悦”叫“痛感”。真正从感官或生理角度谈快感的，最早当推古希腊著名人物阿契塔，他说：“感官上的快乐是自然赋予人类最致命的祸根；为了寻求感官上的快乐，人们往往会萌生各种放荡不羁的欲念。”^② 他强调必须要有适度快感。因为只有适度的快感，才能把各种有害的欲念消弭于青萍之末，真正促进生命体的健康。这种“适度快感”用现代动物心理学的说法叫“快感尺度”。“动物在自然进化中形成自己的快感尺度，又在自然进化中发展着自己的快感尺度。有了视觉才出现了视觉快感；有了听觉才有了听觉快感……出现了雌雄分化，才出现了性快感；大脑发展到一定程度才出现了游戏的快感；脑皮层发展到一定程度才出现了求知、创造欲得到满足的快感，如此等等。”^③ 从这段话中可以看出，高级欲望的快感来自动物或其他生物低级欲望的快感。而一切快感的尺度又是一个自然历史的进化过程。在这一进化的高级阶段就出现了“自然的人化”。按照李泽厚的理解，广义上“自然的人化”是一个哲学概念，是指“人类征服自然的历史尺度，指的是整个社会发展达到一定阶段，人和自然的关系发生了根本的改变”^④。人类征服自然的程度越高，人类的快感程度也就越高。但无论多高的快感，也一定植根于生理的快感。

其次，心理快乐感。快乐感是幸福感的初级形式，它属于心理学范畴，是从生理快感基础上发展起来的。亦是说，没有生理的快感就难以产生心理的快乐感，更难以迁跃为更高的幸福感如美感和自由空灵感等。从哲学意义上讲，幸福不等于幸福感。幸福是客观存在，幸福感是主观感受。从心理学的“知意情”出发，可把人的心理分为认知心理、意志心理、情绪心理。限于篇幅，仅以认知心理为例来说明这一快乐感。所谓认

① 刘骁纯：《从动物的快感到人的美感》，济南：山东文艺出版社，1986年，第33页。

② 转引自西塞罗著，徐奕春译：《论老年 论友谊 论责任》，北京：商务印书馆，2003年，第11页。

③ 刘骁纯：《从动物的快感到人的美感》，济南：山东文艺出版社，1986年，第44页。

④ 李泽厚：《美学三书》，天津：天津社会科学院出版社，2003年，第410页。

知心理，一般是指人的主观对客观事物所反映的意识心理，包括信念、思维、态度和想象等。认知心理的快乐与否，取决于人对客观事物的看法或心态。例如：同样的一所医院，小孩可能依自己的认识和经验，把它看成是一个“可怕的场所”；一般人会看成是“救死扶伤”之地，可帮其“减轻痛苦”；而有些老年人则可能把医院看成是“进入坟墓之门”。所以，关键不在“医院”客观上是什么，而在被不同的人认知或看成是什么，不同的认知就会滋生不同的情绪，从而影响人的行为反应。因此，一个人的非适应性或非功能性心理与行为，常常受不正确的认知的影响。正如认知疗法的主要代表人物贝克所说：适应不良的行为与情绪，都源于适应不良的认知。因此，行为矫正疗法不如认知疗法。认知疗法是用认知重建、心理应付、问题解决等技术进行心理辅导和治疗，其中认知重建最为关键的是在于如何重建人的认知结构，从而达到治疗的目的，对此认知疗法的大师们各自提出了自己的看法。艾利斯认为，经历某一事件的个体对此事件的解释与评价、认知与信念，是其产生情绪和行为的根源。^① 因此，不合理的认知和信念引起不良的情绪和行为反应，只有通过疏导、辨析来改变不合理的认知与信念，才能达到治疗目的。他强调理性的作用，认为一个人如果有了一种合理的生活哲学，他就几乎不可能产生情绪困扰。因为心理困扰和障碍的根源来自异常或歪曲的思维方式，通过发现、挖掘这些思维方式，对之加以分析、批判，再代之以合理的思维方式，就可以解除患者的痛苦感而代之以快乐感。

再次，审美美感。美感是对人们一般情感的提升，是一种自觉自为的艺术情感。有了这种情感，人生才有较高的幸福感。作为人类生命质量与活力态势的突出标志，情感对于人生来说至关重要。“人生无物比多情，江水不深山不重。”没有情感的人生，断然不能称其为真正的人生。在审美活动中，审美对象不仅会引起主体的审美认识活动（包括审美感知、审美想象），也会引发各种不同的情绪反应和情感体验（如欢快、喜悦、陶醉、迷恋、爱恋、满足、欣慰、同情、共鸣、愤怒、悲哀、厌恶、反感

^① 转引自罗小平、余瑾主编：《老年·音乐·精神——老年精神音乐学简明读本》，北京：中国中医药出版社，2011年，第158页。

等)。美感则是将所有审美心理要素连为一体的网络系统,是自始至终驱动整个审美活动得以最后完成的鲜活动力。有无情感体验方式作为审美活动的重要媒介,是判断审美活动及其结果价值属性、效应成败的明显标志。所以,美感作为人的文化心理构成的重要机制,是幸福感的核心因素。

人有七情,每种情感都需要表达,控制或压抑情感会导致心理障碍。然而,随意任性地释放、宣泄,则一易养成不良惯性(记忆),二易伤害他人。合理的宣泄、释放情感,便是艺术的创造性意义和美学意义。试想,在一种怡然动人的旋律或画面中,你不是可以忘我忘情地化解心灵的烦恼吗?情感不能压抑,却能化解。同样是情感的能量,粗暴、直接地宣泄,可能导致冲突、仇恨、战争和伤害,而通过艺术进行美妙地化解则可能化腐朽为神奇,但其前提是彻底放下自我认知与对他人的知见,相当于是对二元世界釜底抽薪。只有坚守这一前提,才可使人们从对立的情感中摆脱出来,从而获得幸福。

最后,灵魂空灵感。自由空灵感之所以能作为幸福感的最理想或最高境界,是因为它来自安息的灵魂。中国道家和佛家哲学特别强调这种空灵感。道家所追求的道体和佛家所追求的佛性即具有空灵性。这种趣之弥高的空灵性因为超脱物相的我执,剔除了尘世的杂染,解去了声色犬马、功名利达的束缚,故而使人感到幸福。佛、道的指归在于人生境界或人生的某种终极性道理的指点和引导。这种空灵的佛、道,用哲学家黄克剑的话说:因其不落言诠而不可界说。不过为人所弘之“道”、所信之“佛”,只能在有缘者那里被“默而识之”后才能获得幸福。这种幸福可让人“摄心归寂、内自反观、炯然明觉、澄然虚静”。这就是中国式的幸福感。而西方哲学所主张的幸福往往与灵魂苦难的拯救和超越相关。哲学家周国平在其哲理散文中所说的幸福感在很大程度上是西方式的:“幸福是灵魂的叹息和歌唱,苦难是灵魂的呻吟和抗议,在两者中凸现出的是对生命意义的或正或负的强烈体验。”周国平并不是在讲幸福本身,而是在讲对幸福的体验或感悟。但周国平用“叹息”不够恰当,因叹息显得消极,用“安息”则更靠近灵魂安顿的喜悦。

二、音乐的快感与幸福感

在所有艺术中，最能把快感、快乐感、美感和自由空灵感统一起来并使之不断超越的当属音乐，尤其是雅俗共赏的音乐。正是基于此义，非理性主义哲学家叔本华把音乐看作是“艺术之王”，尼采把音乐看作是酒神的象征。

首先，音乐可以给人带来生理快感。《乐记》说：“乐者，药也。”中国古代文字中，“樂”“藥”同源。即是说明音乐具有两种快感功能：一是防病，二是治病。古代中医的音乐疗法之于“五行”归类，就是以宫、商、角、徵、羽（分别对应1、2、3、5、6）这五音表现为基础，按照五调式来分类，力求准确地符合五脏的节律，结合五行对人体内在结构的分类，分别施之以乐，从而促进人体阴阳协调。中医理论告诉我们：“人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。”“怒伤肝”“喜伤心”“思伤脾”“忧伤肺”“恐伤肾”^①，说明了五脏、五气之间的相生相克关系。而五音对和谐五脏、五气的关系，以达到防病、治病的目的具有直接的功能意义。

由美国政府特别认可的保健养生音乐专家——夏威夷大学医学院教授吴慎，历经三十年时间所研发制作的《理疗养生音乐》专辑，根据“乐先药后”，发现源于《易经》“五音八声”，以及《黄帝内经》“五音对五脏”等历代圣贤运用音乐与养生医疗结合的预防医学哲理，说明了“五行音乐”对人体“五脏”的健康功能：金音——调理肺、大肠经脉，为编钟声、铎等乐，入肺经与大肠经，主理肺肠的健康；木音——为古箫、竹笛、木鱼等乐，入肝胆之经，疏肝利胆，保肝养目；水音——调理肾、膀胱经脉，为鼓水声等乐，入肾经与膀胱经，主理肾脏与膀胱的健康；火音——调理心、小肠经脉，为古琴、小提琴等丝弦乐，入心经与小肠经，主理小肠和心脏的健康；土音——调理脾、胃经脉，为古埙、笙竽、葫芦笙等乐，入脾经与胃经，主理脾胃的健康。这一发现告诉我们，不同乐器及其发出的声音对人体的不同部位具有不同的作用，其防病治病的功能亦不相同。

^① 《黄帝内经·素问·生气通天论》

中国音乐家赵国良教授也做过类似的临床实验，他的《音乐养心》光盘就是根据“五行配五音”理论，以电子音乐分别奏出“养心”“活肝”“益脾”“健肺”“补肾”五个乐章。他的实验还得出结论：三四十分贝的音量是最适合用于音乐养生的……一旦音量超过了八十分贝，无论什么音乐都是噪音，不但起不了调理身心的作用，还会过犹不及，令人心烦躁并影响听觉神经。无论是西方还是中国专家，他们的实验共同表明：五音相谐的音乐会康健人的五脏，使体内的神经体液系统处于最佳状态，从而达到调和内外、协调气血通行的快感效果。

其次是音乐的快乐感。《乐记》说：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也。”这就是说，音乐首先感动于人心，而心在中医理论中又主宰着人的神与志。一首活泼欢快的乐曲能使人振奋精神，激发情趣；而一首优美雅静的乐曲却让人畅志抒怀，情绪安定；相反，一首悲哀低沉的乐曲，能催人泪下，使人悲切不已。中医“意疗”理论告诉我们：“一曰治神，二曰知治身，三曰知毒药为真。”^①有的学者把它理解为“意疗”的三个层次：“上医治心，中医养身，下医治病。”其养生逻辑是：要治其身，欲治其心。心理决定病理，病理的幻象均由心理认定。如果排除心理认定，病理的幻象自然就会消失，人就会健康而幸福。中国古代文字中，不仅“乐”与“药”相通，即有“乐者，药也”之说，也认为乐（yuè）与乐（lè）相通，亦有“乐者，乐也”之说（《荀子·乐论》），即是说，音乐本身就能予人以乐。

国外有学者统计，因情绪不好而致疾病者占74%~76%。在我国，由于环境越来越恶化，竞争就业压力越来越大，因心理不健康而致疾病者绝不会在这一比例之下。很多临床音乐心理实验表明：一首抒情、柔和、优美的乐曲，能使人身心平静、舒畅；一首悲伤的乐曲，会使人伤感。轻快、明朗的大调式音乐常使人愉快；沉缓、暗淡的小调式音乐常令人忧伤。根据音乐既是情志的产物，反过来又可影响情志的原理，可通过“以情胜情”来调节情志，即利用带有某种情绪的音乐去克服或纠正另一种过度的情绪，从而使人获得心理快乐。

^① 《黄帝内经·素问·金匱真言论》。