

广东非物质文化遗产丛书

东方天籁

——广东音乐

卢庆文 卢瑛华 著

 广东出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位

 广东教育出版社

广东非物质文化遗产丛书

东方天籁

DONG FANG TIAN LAI

——广东音乐

卢庆文 卢瑛华 著

广东省出版集团

全国优秀出版社 全国百佳图书出版单位

广东教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

东方天籁：广东音乐 / 卢庆文，卢瑛华著. — 广州：广东教育出版社，2013. 6

(广东非物质文化遗产丛书)

ISBN 978-7-5406-8367-2

I. ①东… II. ①卢… ②卢… III. ①广东音乐—介绍—广东省 IV. ①J632.765

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第156292号

责任编辑：李木子

装帧设计：方楚娟 李慧莹

责任技编：吴伟腾 蔡 健

广东教育出版社出版发行

(广州市环市东路472号12-15楼)

邮政编码：510075

网址：<http://www.gjs.cn>

广东新华发行集团股份有限公司经销

佛山市浩文彩色印刷有限公司印刷

(南海区狮山科技工业园A区)

787毫米×1092毫米 16开本 18.25印张 365 000字

2013年6月第1版 2013年6月第1次印刷

ISBN 978-7-5406-8367-2

定价：40.00元

质量监督电话：020-87613102 购书咨询电话：020-87621848

保护非物质文化遗产 守护中华民族精神家园

林 雄

文化遗产由物质文化遗产和非物质文化遗产构成。非物质文化遗产，是各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间，是传承历史文化的载体，是中华民族的优秀文化精神、民族情感和审美理想的体现。非物质文化遗产对保持中华文明的延续具有重要的作用，中华文明成为世界几大文明中唯一绵延至今从未间断的文明，中华民族丰富的非物质文化遗产功不可没。

非物质文化遗产蕴藏着中华民族的深层文化基因，凝结着民族的智慧，连结着民族的情感。保护好非物质文化遗产，有利于增强中华民族的凝聚力

和创造力，有利于提高国家文化的软实力，有利于维护世界文化的多样性。非物质文化遗产是我国文化身份和文化主权的基本依据，加强非物质文化遗产保护，是促进国际社会文明对话和共同发展的需要，特别是我国正处于推进科学发展、促进社会和谐的关键时期。非物质文化遗产无论在价值观念上还是在艺术形式上都为广大群众喜闻乐见，是全体社会成员加强沟通和增进情感的桥梁，是广大群众共同的精神纽带。保护好非物质文化遗产，就是守护我们的精神家园，就是弘扬中华民族文化。

岭南文化是中华文化的重要组成部分。南粤深厚的人文历史底蕴给我们留下了极为丰富的非物质文化遗产，其种类之繁多、形式之多样，在中国和世界都是少有的，目前有74个项目入选国家级非物质文化遗产名录，有182个项目入选省级非物质文化遗产代表作名录。非物质文化遗产以独特的方式抚慰着人们的心灵，一首粤剧曲调，能勾起无数广东人对家乡的思念和牵挂；一段生龙活虎的“醒狮舞”，可令世界各地的广东人对故乡魂牵梦绕。非物质文化遗产与有形的物质文化遗产共同书写出南粤文明的壮丽史诗。

近年来，我省积极推进非物质文化遗产保护工作，取得明显成效。但是，随着全球化、现代化和城市化进程的加快，我省文化生态环境急剧改变，一些非物质文化遗产受到冲击，渐渐失去生存的土壤，一些依靠口传心授方式传承的文化遗产因后继无人濒临灭绝，加上一些地方对非物质文化遗产保护重视不够，大量有历史、文化价值的珍贵实物与资料遭到毁弃或流失。严峻的现实告诉我们，如果再不加强对非物质文化遗产的保护，我们的民族就可能面

临文化的失忆，造成中华民族悠久历史文化的损失。

保护非物质文化遗产，要坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针。要认真开展非物质文化遗产普查工作，建立非物质文化遗产代表作名录体系，抓紧对具有重大历史、文化和科学价值，并处于濒危状态的非物质文化遗产项目进行保护。要把非物质文化遗产融入社会生活，在保护中利用，深入发掘非物质文化遗产的多重价值，把保护非物质文化遗产同发展文化产业结合起来，同发展文化旅游业结合起来。要鼓励传承，保护非物质文化遗产代表性传承人。要推进文化生态保护区的建设。

为了进一步挖掘、抢救、保护和宣传我省的非物质文化遗产，唤起全体社会成员对民族文化遗产的热爱之情，增强广大群众的保护意识，使那些处于困境中的非物质文化遗产得以延续并发扬光大，我们组织专家学者在对我省珍贵的、具有重大历史价值的非物质文化遗产进行梳理、考证和研究的基础上，编写了《广东非物质文化遗产丛书》，读者从中能够了解到南粤非物质文化遗产的历史概貌、地方风格、制作技艺和深厚的文化底蕴。这些非物质文化遗产奇思妙想的灵感和巧夺天工的技艺带给我们的的是一个精美绝伦的艺术世界，看到它们，我们仿佛听到南粤人民的低吟浅唱，仿佛看见那令人心驰神往的精神故乡。

该系列图书有三个特点：一是突出知识性。注重文化内涵的挖掘以及特殊技艺的介绍，对于每一种非物质文化遗产的内涵、技艺、形态、历史演变、艺术价值等给予全面介绍。二是呈现立体性。全方位、多视角地介绍每一种非物质文化遗产形态。三是体现

通俗性。深刻而直观地记录时代的变迁，记录民间丰富的生活，图文并茂，生动活泼，富有艺术表现力，给读者以文化审美的感受。整套丛书堪称我省优秀的文化品牌，具有较高的阅读和收藏价值。该系列图书的编写出版，对保护民族优秀传统文化遗产，传承和弘扬岭南文化，提升广东文化软实力，具有重要的意义，在此，对付出辛勤劳动的专家学者和编辑人员表示感谢！同时，希望读者和我们一起为保护我省非物质文化遗产而共同努力！

2008 年 9 月

（作者系中共广东省委常委）

目 录

秦琴

① 水乡诞生的奇葩

- 南岭珠江酿神韵 / 2
- 飞越太平洋的音乐 / 4
- 政治是雷，艺术是雨 / 8
- 追溯本土音乐文化 / 9
- 南来音乐北来韵 / 14
- 孕育三百年 / 18

②5 广东音乐的形成

- 代表人物和作品 / 26
- 独特的岭南风格 / 28
- 乐器组合的雏形 / 30
- 群众性演奏活动 / 31

③3 群星璀璨耀时代

- 英才辈出，群星熠熠 / 34
- 乐器变革，组合革新 / 38
- 创作繁荣，作品创新 / 41
- 乐社林立，传播神速 / 43
- 鼎盛时期的来临 / 51
- 重振雄风，再创辉煌 / 63

⑧7 广东音乐的曲式结构

- 单段体：刻画形象最小的独立单位 / 88
- 二段体：两种相似及不同的音乐形象 / 90
- 多段体：三个以上的乐段组合 / 94
- 变奏曲体：变化重复与展开的曲式 / 97

Contents

柳琴

- 回文曲体：模仿回文古诗体而构成 / 100
- 串曲体：把若干首现成乐曲串连起来 / 101
- 组曲体：源于锣鼓柜和广东梵音套曲 / 103
- 复合乐段曲体：复式之结构 / 104

107 调式与旋律

- 最具岭南元素的广东音乐调式 / 107
- 调式转换形态类型及方法 / 120
- 四种旋律类型 / 123
- 可歌可奏的旋律特点 / 126
- 旋律创作的方法 / 131

144 广东音乐的岭南文化品格

- 像海洋一样开放 / 144
- 像大地一样兼容 / 145
- 与时代一起进步 / 147
- 音乐遍天涯 / 148
- 华人文化的传播者 / 152

156 好曲不厌百回听

- 《汉宫秋月》 / 156
- 《得胜令》（又名《雁落平沙》） / 159
- 《双声恨》 / 162
- 《昭君怨》 / 165
- 《雨打芭蕉》 / 169
- 《旱天雷》 / 170

目 录

《赛龙夺锦》 / 173
《平湖秋月》 / 178
《娱乐升平》 / 181
《凯旋》 / 184
《步步高》 / 187
《醒狮》 / 192
《惊涛》 / 196
《禅院钟声》 / 201
《春到田间》 / 205
《织出彩虹万里长》 / 209
《山乡春早》 / 212
《思念》 / 214
《梦中月》 / 218

高胡

222 附录：名曲精选

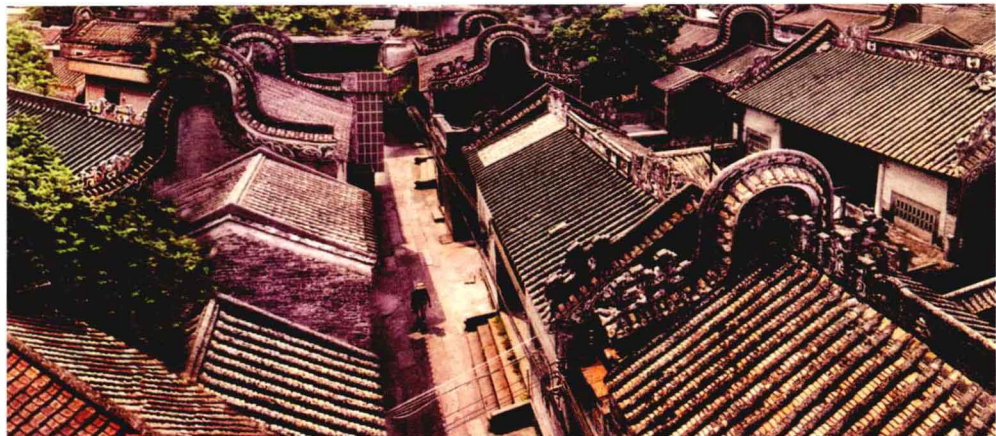
水乡诞生的奇葩

何为广东音乐？

据前辈说：广东音乐是外省人称的，由广东人写的，不带歌词的谱子，叫“广东音乐”。本来，广东音乐应包括汉乐、潮州音乐及珠江三角洲民间音乐等。因人们习以为常，学术界也顺从民意，将外省人称的“广东音乐”，并具有岭南特色韵味的叫广东音乐，也称粤乐。

广东音乐是属纯器乐的乐种。它形成于清末民初的民主主义革命开放时期，诞生于美丽富饶、经济发达的珠江三角洲；采

沙湾古镇

中原、广府文化之精粹，吸四方之营养，融汇古今中外，锐意创新自成一格；富有鲜明的开放性、兼容性、俱进性的岭南文化品格；旋律亮丽，节奏明快，结构独特。深受海内外华人及外国友人的喜爱，世界上凡有华人居住的地方，必有广东音乐。

南岭珠江酿神韵

珠江三角洲是鱼米之乡、水果之乡

珠江三角洲位于广东省中部，北枕五岭，南倚南海，汇合东、西、北江。河道纵横，与沙田、丘陵织成交通网络，水陆交通便利；气候温和，阳光充足，雨水丰富，长年无雪，四季如春；河流冲积，河涌交错，土地肥沃，是我国著名的鱼米、水果之乡。

珠江三角洲渔、农业历来发达。农业以水稻为主，稻茨三熟，兼种蔗、麻、桑等作物，只要不受大自然灾害，每年五谷丰登。美丽的珠江河滩盛产花

鱼、心鱼、奶鱼等，内河涌则有丰富的鱼虾，如黄花鲈、鲤鱼、鲢鱼、鳊鱼和沙虾及大头虾等。

广州市在珠江三角洲的中心，古代已是一个美丽的水果之乡。20世纪二三十年代，广州形成四大岭南佳果生产基地。一是广州近郊，珠江沿岸种植荔枝、龙眼、杨桃、番石榴、黄皮等水果；二是东郊、东北郊低丘台地，以萝岗为代表的荔枝、柑橘、橄榄、青梅产地；三是流溪河如增江河沿岸的荔枝产地；四是东南冲积平原和番禺河围田是香蕉、甘蔗产地。

珠江三角洲工商业兴旺

清末民初，是广东工商业迅速发展时期。广东处于对外交流的前沿地带，成为我国中西文化交流的前沿阵地。早期，大批赴海外的华侨，吸收西方先进经济思想，并应用于广东经济建设，对广东的工商业发展起了举足轻重的作用。

这个时期，华侨投资修建铁路，建商埠、办企业成为热潮。如潮汕铁路、新宁铁路的修筑，台山等商埠的兴建，一批缫丝厂、纺织厂、造币厂，火柴、卷烟、制药、制革等工厂纷纷建立。

广东成为流通中西经济的桥梁，沟通中西文化的桥头堡。在接受西方商品的同时，学习并对舶来品进行仿制和改造创新而形成别具特色的“广货”，广州商人在市内设“广货店”，后来发展成“京广货店”。有的经营者又经营“土货”（即广货）与进口“洋货”兼及，通称“土洋杂货店”。中西结合，生意红火。

珠江三角洲地理环境得天独厚，农、工、商业兴旺发达，为广东音乐形成、诞生准备了雄厚丰实的经济基础。

番禺沙湾镇成为广东音乐发源地

珠江三角洲兴旺发达是广东音乐诞生的经济基础，美丽富饶的珠三角是广东音乐的发源地，肥沃土壤诞生了岭南文化百花园中的一朵奇葩——广东音乐。

番禺沙湾镇是广东音乐发源地。

据司徒彤在《略论沙湾成为广东音乐发源地的历史成因》一文记载：宋代，何氏家族四世祖何德明，身为广东历史上第一探花、番禺籍开国男李昉英西宾

（家庭教师），他见识广，富甲一方，向朝廷买下官方在番禺沙湾一带土地、海滩、山冈约三百顷。他在沙湾开创基业，子孙满堂，成为财雄势大的名门望族。据《留耕堂契券名件汇记簿》记载：康熙五十七年（1718），族田为16 408亩；乾隆年间（1736—1795）为31 676亩；1920年族田达56 575亩。

沙湾何氏家族拥有雄厚的经济基础，为了发展、鼓励子孙求取功名，建立族内奖学金制度。凡中秀才、举人、进士者，分别获祖荫二、四、八份。清末废除科举制后改为：凡中学毕业生得祖荫二份、大学毕业生得四份、留学毕业生得八份，每份祖荫相当于七亩田租之值。重奖之下，必有勇夫。

何氏读书人多，有功名多，形成家族的知识分子阶层。他们既不为腐败清朝当官，也不从事劳动生产，过着宽裕悠闲的生活。他们三五成群，吟诗作对，绘画作诗，吹拉弹唱。留耕堂厅堂花园成了他们度曲、演奏娱乐的好地方，更是成为清末民初孕育广东音乐演奏家、作曲家何博众及其孙“何氏三杰”：何柳堂、何与年、何少霞的广东音乐发源地，成为广东音乐《雨打芭蕉》、《饿马摇铃》、《赛龙夺锦》、《晚霞织锦》、《陌头柳色》等名著的诞生地。

沙湾公园

飞越太平洋的音乐

经济流通促进中西文化交流

鸦片战争之前，广州为清代中国唯一的对外贸易口岸。也是当时中国唯一对外开放的城市，对外贸易

得天独厚。尽管有五岭阻隔，但国内各省的货物如苏州、杭州的丝绸，江西的瓷器，浙江、安徽的茶叶等，依然跨越五岭，水陆接驳运到广州出口。西方各国的商品如象牙、珠宝、翡翠、染料、工艺品等也逐浪而来，会集于广州，再跨越五岭散发运至全国各地。广州成为西方国家与我国各省货物流通的集散地。外贸市场居首位，兴旺发达。

第一次鸦片战争后，清朝政府被迫与英国签订不平等的《南京条约》。将香港割让给英国，并开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸，由一口通商变为五口通商。之后，广东又被迫开放通商的口岸不断增加，从沿海到内地。

这是难得的商机，既有利于西方国家推销洋货，也有利于珠江三角洲地区出口土货及原材料。清末，从19世纪80年代末至辛亥革命的二十余年间，广东的外贸业呈兴旺发达之势。

广州是中西经济、文化交流之桥梁，海外华侨多，外贸业兴旺。早期，就将当时西方的先进农业耕种和商品制作技术及产品引进，成为见证岭南文化发展变化的轨迹。其一，岭南的水果中有许多“番”字辈的品种，如番石榴、番荔枝、番木瓜等；其二，20世纪初，广州光商、真光、先施、大新四大百货公司出现“土货”（即广货）与进口洋货兼及的“土洋杂货店”之模式。既体现经济流通促进文化交流，也体现岭南文化的开放性、兼容性。

明代后西洋音乐传入广州

随着经济的流通促进中西文化交流。广州是海上

留耕堂

吕文成、邵铁鸿等合影

丝绸之路的起点，西方文化首先从广州入华。明代，西洋音乐已开始传入珠江三角洲文化之中心的广州。

明万历十一年（1583），被誉为“沟通中西文化第一人”的意大利耶稣会传教士利玛窦（1552—1610）从澳门进入中国内地肇庆，建起一座天主教堂——仙花寺，并给教堂带来一

台古钢琴。利玛窦还译述了他带来的天主教圣诗之歌词，名之《西琴曲意》，献予朝廷。

清道光二十二年（1842），英国曼彻斯特商人海运一批钢琴来广州。

清道光二十六年（1846），广州出现第一个基督教堂——东石浸信会堂（今八旗二马路附近的东古角），开始传出圣咏和琴声。宗教音乐的传入是西方音乐文化与本土音乐文化交流的开端。

在洋务运动和戊戌变法的影响下，西方音乐文化在广州逐渐产生广泛影响。前期主要途径是学堂乐歌在青少年学生中传播，铜管乐队在军队和学校的建立。光绪年间，军队已有正式编制的铜管乐队。废除科举后，广州的学校也开始出现铜管乐队。民国建立后，华侨办的和教会办的学校都纷纷办起学生铜管乐队。1929年，由马思聪、陈洪创建了广州第一支以何安东为首席的三十多人单管制的专业管弦乐队。

随着西洋音乐理论的传入，到欧洲、日本学习音乐的留学生陆续归国，开始出现运用西洋音乐作曲法与民族音调结合创作及以外国歌曲填词的革命歌曲。如20世纪20年代国民革命的《黄埔军校校歌》、《北

伐军》；农民运动讲习所教唱的《国民革命歌》、《工农兵大联合》、《醒国魂》等国民革命军歌。这些歌曲在广州广泛传唱，无论是集会、游行，还是操练、出征，均是歌声嘹亮，威武雄壮。

早期广东音乐名家接受西洋音乐教育

何大傻，刚满十岁就随姐姐赴香港。1911年考进圣保罗书院就读。少年时就精通多种中西方乐器，不仅擅长演奏琵琶、扬琴，而且能娴熟演奏西方乐器吉他，他还熟习爵士鼓。

吕文成，1918年在上海中华音乐会精武体育会当义务乐务和音乐教员时，与尹自重同拜留美归沪的造船工程师、小提琴演奏家司徒梦岩为师，同一门下随师学习西洋音乐乐理及小提琴演奏。其后，尹自重还师从菲律宾籍音乐家李嘉士顿学习小提琴。

何浪萍，仅十岁就参加业余乐社演出，1928年开始参加佛山精武馆会音乐戏剧部工作，成为粤剧和广东音乐乐师。从小对中乐吹口，如笛子、洞箫、喉管样样皆能，而且自小学吹西洋乐器萨克斯管。

陈文达、林浩然，早年就读于香港学校，也受西洋音乐的训练。陈文达擅长小提琴演奏，林浩然善奏西洋乐器小号。

他们既掌握本土音乐、广东音乐的技法，也向西洋音乐学习音乐理论和乐器技巧，为后来广东音乐作品创新和乐器、器乐组合改革及民族音乐事业提供理论基础和技术资源，为民族文化建设事业作出努力。最值得强调的是从20世纪20年代开始，大批学习西洋音乐的广东籍音乐家不断

何浪萍

