

文化传承视野下的广东音乐创新研究

王芳颖¹, 王子熙¹

1. 广州大学音乐舞蹈学院, 广东 广州 510006

摘要： 本文以广东音乐文化传承为背景，系统阐述了广东音乐的历史渊源、地域特色及其传统与创新。深入探讨广东音乐的发展历程，领略了其深厚的文化底蕴和独特的地域特色。进一步，对广东音乐的创新历程进行了全面剖析，审视了其创新成果、面临的挑战以及把握的崭新机遇。总结而言，从文化传承的视角出发，本研究提出了促进广东音乐创新发展的五项策略：一是促进产业成长与市场拓展，二是强化文化传承与资源整合，三是丰富内容创新与表现手法，四是注重人才培养与教育革新，五是激发民间活力与社区共建。本文为广东音乐的创新发展和文化传承提供了理论依据和实践指导。

关键词： 文化传承；广东音乐；音乐创新；传统与现代；地域特色

Research on Guangdong Music Innovation from the Perspective of Cultural Inheritance

Wang Fangying¹, Wang Zixi¹

1. Guangzhou University School of Music and Dance, Guangzhou, Guangdong 510006

Abstract： This article takes the inheritance of Guangdong music culture as the background, systematically expounds the historical origins, regional characteristics, traditions, and innovations of Guangdong music. In depth exploration of the development history of Guangdong music, and appreciation of its profound cultural heritage and unique regional characteristics. Furthermore, a comprehensive analysis was conducted on the innovation process of Guangdong music, examining its innovative achievements, challenges faced, and new opportunities seized. In summary, from the perspective of cultural inheritance, this study proposes five strategies to promote innovative development of music in Guangdong: first, to promote industrial growth and market expansion; second, to strengthen cultural inheritance and resource integration; third, to enrich content innovation and expression techniques; fourth, to focus on talent cultivation and educational innovation; fifth, to stimulate folk vitality and community building. This article provides theoretical basis and practical guidance for the innovative development and cultural inheritance of Guangdong music.

Keywords： cultural inheritance; Guangdong music; music innovation; tradition and modernity; regional characteristics

引言

随着全球化的深入发展，文化多样性日益受到重视，传统文化在现代社会中的传承与创新成了一个重要的研究课题。广东音乐，作为中国南方地区极具代表性的音乐文化，承载着丰富的历史底蕴和独特的地域特色，其在文化传承与发展中的地位不可小觑。然而，在新时代背景下，广东音乐面临着如何在传承中创新、在创新中发展的挑战。

广东音乐，源远流长，以其独特的音调、节奏和演奏形式，展现了岭南地区的风土人情。从古至今，广东音乐经历了从民间到宫廷，再回到民间的变迁，不断吸收、融合各种音乐元素，形成了独具魅力的音乐风格。然而，在现代社会，随着生活方式的改变和审美需求的多样化，广东音乐的传统传承模式受到了一定程度的冲击。

一、广东音乐文化传承概述

乐文化的传承与发展。

（一）广东音乐的历史渊源

广东音乐，源远流长，承载着岭南地区的文化精髓。以下将从广东音乐的历史渊源、地域特色等两个方面，详细阐述广东音乐文化的传承与发展。广东音乐源起19世纪中叶前，汲取粤剧及外省民间音乐精华，并受西方音乐影响，形成独特风格，初期以粤剧伴奏形式存

基金项目：广东省哲学社会科学规划 2023 年度学科共建项目《文化传承视野下的广东音乐创新研究》项目编号：GD23XLN20

作者简介：王芳颖（1989.01-），女，山东济南，博士、广州大学音乐舞蹈学院博士后研究员，研究方向：音乐教育、音乐学。E-mail: 358119249@qq.com

通讯作者：王子熙（1988.08-），男，甘肃兰州，博士、广州大学音乐舞蹈学院博士后研究员，研究方向：音乐学、音乐人类型。E-mail: 17704993@qq.com

在。19世纪五六十年代，严老烈、何博众等大师推动广东音乐独立创作，如《连环扣》《到春来》等，确立了其音乐特色。此后，广东音乐在珠江三角洲粤语区广泛传播，深受欢迎。清末至民国，广东音乐打破地域界限，迎来快速发展，人才辈出，作品丰富。新中国成立后，政府加强扶持，系统整理出版作品，培育人才，广东音乐达至鼎盛。

广东音乐，随历史的发展而衍生，随时代的变迁而发展，几经兴衰，但最终总能冲出重围，走出低谷，重振雄风，历史反复证明了广东音乐植根于南国沃土和民众心间，具有极强的生命力，每每能在逆境低谷中走出来，重放异彩^[1]。

（二）广东音乐的地域特色

广东音乐的地域特色主要体现在四个方面：其艺术魅力源于地域文化的融合，巧妙结合外省音乐元素与本地民歌，形成独特风格，并自30年代起融入西方乐器与技巧，展现中西合璧特色^[2]。乐器上，以“五架头”组合为核心，高胡与扬琴的音色和技巧对风格塑造至关重要。音乐风格上，以清新音调、优美旋律、明快节奏著称，运用特有调式和“加花”技巧，以现实主义创作描绘岭南生活。其标题音乐特色显著，曲目标题与内容紧密对应，结构明确，主题鲜明，深刻体现珠江三角洲的水乡情感与平民生活，因而深受民众喜爱。

二、广东音乐创新发展的现状分析

随着时代的变迁，广东音乐在传承的基础上，不断创新，取得了令人瞩目的成果。以下将从广东音乐创新成果概述、创新发展的困境以及创新发展的机遇三个方面，分析广东音乐创新发展的现状。

（一）广东音乐创新成果概述

在音乐形式与内容的创新领域，岭南音乐展现出了前所未有的活力，成功地将本地音乐元素与其他风格相融合。例如，将粤剧唱腔与现代流行歌曲融为一体，刷新了器乐演奏的方式，并且引入了电子音乐制作和采样技术等现代创作手法，为传统的岭南音乐注入了现代感。在传播手段的创新上，数字化和多媒体技术的运用成为一大亮点^[3]。通过网络和数字音乐平台，岭南音乐得到了更广泛的推广，同时结合视频、动画、虚拟现实等新媒体，提升了音乐作品的互动性和体验感。

在音乐产业的发展策略上，广东音乐通过打造完整的产业链和文化品牌，以及实施文旅融合的方针，促进了产业的规模化发展。音乐教育的创新同样可圈可点，从课程设计、师资培养到教材开发，全方位提升了青少年对岭南音乐的兴趣和鉴赏能力。

至于国际交流与合作，广东音乐亦不遗余力地参与国际音乐节，开展文化交流项目，并将杰出作品推向国际市场，从而显著提升了岭南音乐在全球范围内的知名度与影响力。

（二）广东音乐创新发展的困境

在人才领域，与20世纪20—30年代的鼎盛时期相比，当前广东音乐界面临着人才短缺的挑战。缺少既能演奏又能作曲的艺术家群体，特别是专业创作和指挥人才变得稀有^[4]。同时，理论研

究人才的不足导致了学术成果的缺乏，研究工作的滞后，这无疑限制了广东音乐的进一步发展。

市场方面，萎缩现象不容忽视。随着娱乐方式的多样化以及传统艺术的边缘化，广东音乐的市场份额逐渐减少。音像制品的产量有限，电台和电视台的低播放率，以及缺乏具有影响力的新作，这些都导致了听众基础，尤其是年轻听众的流失。

资金问题同样严峻。有限的资金来源使得广东音乐的守护工作举步维艰，新作品的包装、宣传和推广也因此受到了阻碍。

至于传承机制，其不完善也是当前的一大问题。迫切需要根据广东音乐的特点和传承人的实际情况，探索并建立一个科学而有效的保护和传承体系。例如，建立传承人档案、鼓励传习活动等措施，以确保广东音乐的根脉得以延续。

（三）广东音乐创新发展的机遇

尽管广东音乐在创新发展上遭遇挑战，但其背后同样蕴藏着巨大的发展机遇。国家政策的扶持和文化自信心的增强，为岭南音乐的创新发展营造了有利的外部条件和社会氛围^[5]。同时，科技进步，尤其是数字化和新媒体技术的迅猛发展，为岭南音乐的传播与创作开辟了新的路径。文化产业的发展，特别是文旅融合的趋势和文化产业园区的建设，为岭南音乐的产业化提供了新平台。此外，国际文化交流的机遇，如“一带一路”倡议和国际音乐节，为岭南音乐的国际传播创造了条件。市场需求增长，尤其是音乐消费升级和文化消费市场的扩大，为岭南音乐提供了更广阔的市场空间。为把握这些机遇，应加强文化传承与创新，推动音乐产业发展，强化人才培养，加大市场推广力度，并加强国际交流合作，以此促进岭南音乐的时代特色和艺术价值，提升其市场知名度和国际影响力。

三、文化传承视野下广东音乐创新策略

在当前文化大发展大繁荣的背景下，广东音乐作为我国音乐文化的重要组成部分，其创新与发展显得尤为重要。以下从五个方面探讨文化传承视野下广东音乐的创新策略：

（一）产业发展，市场推广

为推动我国岭南音乐的创新发展，政府需出台一系列前瞻性政策，涵盖财政资助、税收优惠、人才培养和市场推广，旨在构建高效可持续的音乐产业体系，矫正发展失衡，促进产业全面繁荣。政府应设立专项基金，支持创新项目和杰出人才，实施税收减免，激发市场活力^[6]。教育方面，应鼓励高等及培训机构开设相关专业，培养复合型人才，并通过国际合作提升教育水平。市场推广上，将岭南音乐定位为特色文化产品，实施市场化和品牌化战略，借鉴国际经验，打造完整产业链，提升国际竞争力。同时，推动音乐与旅游融合，开发特色旅游产品，实现文化与旅游共赢，为岭南经济注入新动力。总之，政府应发挥引领作用，综合措施，推动岭南音乐产业创新，使其成为我国文化产业的亮点，助力音乐事业繁荣。

（二）文化传承，资源整合

为复兴和弘扬岭南音乐的独特魅力，关键在于推动传统民族

乐器的现代化应用,融合竹笛、古筝、古琴、二胡等乐器与现代创作手法,展现其时代特色。此举既保留了民族音乐的核心价值,又为传统音乐注入了新生^[7]。音乐创作需深度融合岭南的生活文化和历史,确保作品承载地域特色和文脉,成为文化传播的重要媒介。教育资源的更新与整合对音乐复兴至关重要,中小学音乐教育应融入本土文化,培养学生的民族音乐素养,为传承与发展打下基础。总之,通过现代技术与本土文化的结合,以及教育资源的持续更新,岭南音乐将在新时代焕发新的活力,成为中华民族音乐宝库中的瑰宝。

（三）内容创新，形式多样

为拓展岭南音乐的发展道路,关键在于探索现代元素与传统岭南音乐的融合,创作出既保留本土特色又迎合现代审美的音乐作品,以此扩大听众基础并增强市场竞争力。传播策略上,应综合运用网络平台和线下活动,多元化推广以提升音乐作品的市场传播力和文化影响力^[8]。跨界合作亦是提升岭南音乐魅力的重要途径,通过与舞蹈、戏剧、视觉艺术等领域的深度合作,打造综合性艺术体验,丰富音乐内涵,拓展艺术边界。这种跨界创新不仅赋予岭南音乐新活力,也促进了艺术门类间的相互促进与发展。

（四）人才培养，教育改革

为深化岭南音乐的教育传承,关键在于加强中小学音乐教师的传统文化培训,提升其民族音乐素养和教学技能,确保教师能够深刻理解并有效传授岭南音乐的精髓。同时,音乐教育课程亟须改革,将岭南音乐文化融入日常教学,以激发学生的兴趣,培养其音乐鉴赏力和文化自信^[9]。学校还应提供多元化实践平台,鼓励学生参与岭南音乐的表演、创作和理论研究,以此提升他们的实践技能和创新精神。长远来看,这种教育模式将不断培养出具有专业素养和文化底蕴的音乐人才,为岭南音乐的持续繁荣注入新活力。

（五）民间力量，社会参与

为促进岭南音乐的传承与发展,宜积极推广和支持成立岭南

音乐社团,以其为载体举办演出和培训,为音乐传播提供有效平台。同时,重视民间艺人在表演与教学中的核心地位,并通过政策与资源支持,激励他们传承传统技艺,保持岭南音乐的生命力^[10]。进一步,通过多渠道加强社会宣传,提升岭南音乐的文化认知,包括利用媒体、网络和公共活动普及音乐知识,营造全社会尊重与传承的氛围。综合社团建设、艺人支持和宣传推广,为岭南音乐在新时代的繁荣发展奠定坚实基础。

结束语

研究发现,广东音乐的创新之路并非坦途,它既遭遇了传统与现代的激烈冲突,又必须在多元文化的交织中探寻自身的独特定位。正是这些挑战,为广东音乐的创新注入了强劲动力和宝贵机遇。广东音乐的创新实践明确指出,唯有坚守文化传承的根本初心,同时大胆探索和创新,方能使传统音乐焕发出新的生机与活力。

本研究成果不仅为广东音乐的创新提供了坚实的理论支撑和实践指导,亦为其他地区传统音乐的传承与创新提供了宝贵的参考。文化传承与创新是历久弥新的课题,它呼唤我们既要尊崇传统,又要不断适应时代变迁,以满足人民群众对精神文化的深切渴望。

尽管本研究取得了一定的进展,但亦存在一定的局限性。例如,针对广东音乐创新发展的具体策略,尚需进一步的细化和实证分析。同时,随着社会的持续进步和科技的飞速发展,广东音乐的创新之旅将不断呈现出新的面貌、面临新的挑战,这要求我们保持持续的关注并进行深入的研究。

展望未来,广东音乐的创新研究领域仍具有广阔的发展空间。期待更多学者投身于此领域,共同推动广东音乐乃至中国传统音乐的传承与创新,让这些珍贵的文化遗产在新时代绽放出更加耀眼的光芒。

参考文献

- [1] 姚佩云. 漫谈广东音乐的历史、现状及改革的方向 [J]. 南国红豆, 2007, (03): 45-48.
- [2] 宋瑾. 广东音乐的文化气质及其他 [J]. 粤海风, 2019, (05): 101-104. DOI: 10.16591/j.cnki.44-1332/i.2019.05.021.
- [3] 李红. 对广东音乐传承和发展的几点思考 [J]. 文化遗产, 2008, (03): 147-153+159-162.
- [4] 余辉辉. 浅论广东音乐的传承与发展——关于保护民族民间艺术的几点思考 [J]. 歌海, 2007, (04): 8-9.
- [5] 王培俊. 广东音乐的现状与传承的探讨 [J]. 艺术评鉴, 2017, (23): 76-78.
- [6] 朱立波. 传统音乐文化传承进程中音乐教育的功能价值探究 [J]. 戏剧之家, 2021, (16): 100-101.
- [7] 万钟如. 广东音乐乐器组合的不同阶段及文化特征 [J]. 乐器, 2011, (12): 44-45.
- [8] 陶诚. 论“广东音乐”历史发展中的开放意识 [J]. 艺术评论, 2018, (12): 31-42. DOI: 10.16364/j.cnki.cn11-4907/j.2018.12.006.
- [9] 张伟. 论当地音乐文化在高校音乐教育中的融入与传承 [J]. 艺术评鉴, 2022, (22): 129-132.
- [10] 王瑞, 李娟霞. 传统音乐文化在高校音乐教育中的融入与传承 [J]. 江西电力职业技术学院学报, 2023, 36(08): 112-114.