

文艺经典荟萃

民歌艺术与欣赏

MINGEYISHUYUXINSHANG

主编 李乡状

WEN YI
JING DIAN
HUI CUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

民歌艺术与欣赏

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 民歌概述	(1)
一、民歌的起源	(1)
二、汉族民歌历史发展概况	(3)
三、中国民歌的新发展	(10)
四、民歌与人民生活的关系	(11)
五、民歌的价值	(13)
六、民歌的艺术特点	(14)
七、民歌与其他民间音乐的关系	(15)
第二章 中国民歌的分布概况	(18)
一、北部草原文化歌区	(18)
二、西部新疆歌区	(19)
三、西部佛教文化藏族歌区	(20)
四、西南高原多民族原始文化歌区	(20)
五、东北部萨满教狩猎文化歌区	(21)
六、西北高原多民族半农半牧文化歌区	(22)
七、中原及东部沿海传统文化汉族歌区	(22)

第三章 民歌的体裁和分类	(27)
第一节 民歌的分类形式	(27)
一、按民歌的内容分类	(30)
二、按民歌的音乐特点分类	(38)
第二节 常见民歌体裁简介	(45)
一、田歌	(45)
二、嬉游歌	(47)
三、时调	(48)
四、山曲	(48)
五、情歌	(49)
六、劳动号子	(50)
七、山歌	(53)
八、礼仪歌	(54)
九、客家山歌	(55)
十、信天游	(56)
十一、茶歌	(57)
十二、小调	(58)
十三、西北穆斯林民歌“花儿”	(60)
十四、蒙古族的长调和短调	(61)
十五、朝鲜族的抒情谣	(61)
十六、哈萨克族的“安”类民歌	(62)
十七、藏族的酒歌和箭歌	(63)
十八、少数民族多声部民歌	(64)

十九、彝族的“四大腔”	(67)
第四章 汉民族各地域民歌	(69)
一、赣南客家民歌	(69)
二、桂林民歌	(72)
三、湖南民歌	(73)
四、荆楚民歌	(74)
五、浏阳客家民歌	(76)
六、南阳民歌	(77)
七、山西民歌	(80)
八、陕北民歌	(83)
九、温州民歌	(84)
十、左权民歌	(85)
十一、云南的汉民歌	(87)
十二、河南西部民歌	(89)
第五章 少数民族民歌	(92)
第一节 少数民族的民歌总述	(92)
一、少数民族的民歌概况	(92)
二、远古时期的少数民族民歌	(95)
第二节 部分少数民族民歌简介	(97)
一、阿昌族民歌	(97)
二、白族民歌	(98)
三、藏族民歌	(101)
四、朝鲜族民歌	(104)

五、傣族民歌	(104)
六、侗族民歌	(106)
七、高山族民歌	(110)
八、哈萨克族民歌	(111)
九、回族民歌	(112)
十、柯尔克孜族民歌	(114)
十一、黎族民歌	(117)
十二、满族民歌	(119)
十三、蒙古族民歌	(121)
十四、苗族民歌	(124)
十五、纳西族民歌	(125)
十六、羌族民歌	(127)
十七、水族民歌	(129)
十八、土家族民歌	(129)
十九、维吾尔族民歌	(131)
二十、乌兹别克族民歌	(133)
二十一、瑶族民歌	(134)
二十二、彝族民歌	(137)
二十三、壮族民歌	(139)
二十四、布依族民歌	(142)
二十五、鄂伦春族民歌	(145)
第六章 中国民歌典故与轶事	(146)
一、“花儿”的由来	(146)

二、王洛宾与《在那遥远的地方》	(150)
三、姣姣女的传说	(153)
四、《东方红》与陕北民歌	(154)
五、委婉清丽的吴歌	(161)
六、长篇叙事吴歌《五姑娘》	(165)
七、花儿与马帮	(167)
八、川江号子最后的绝唱	(171)
九、庆阳信天游	(174)
十、查白歌节	(176)
十一、弥渡山歌	(178)
第七章 中国民歌赏析	(181)
兰花花	(181)
凤阳花鼓	(181)
四季歌	(182)
八月桂花遍地开	(183)
浏阳河	(183)

第一章 民歌概述

一、民歌的起源

民歌，即民间歌谣，属于民间文学中的一种形式，能够歌唱或吟诵，多为韵文。民歌多是劳动人民集体的口头诗歌创作。是人民在社会实践中为表情达意而口头创作的一种歌曲形式。

民歌通过口传心授在群众世代相传，并在传承中不断得到加工提炼，具有集体创作和不断变异的特点。它源于生活，对人民生活有着广泛深入的作用。它是民族文化的精粹，集中体现了一个民族的民族精神、性格、气质、心理素质、风土人情和审美情趣。我国民歌的形式丰富而多彩，在广大的汉族地区各处都流传着带有强烈地方特色的民歌，如陕北民歌、东北民歌、四川民歌等等，各民族也都有带着强烈民族色彩的民歌，如藏族民歌、苗族民歌、彝族民歌等等。民歌的音乐语言简明洗练，音乐形象鲜明生动、短小精干、易于

传唱，具有鲜明的民族特征和地方色彩。人们常见的有山歌、劳动号子、小调等。各时期优秀的民歌都是各民族文艺中的一个重要组成部分。早在原始社会里，民歌主要用于统一劳动者的意志，激发劳动者的干劲，表达人们征服自然的愿望。如今，人们创作或演唱民歌，则主要表现为心雨流淌，对生活的追求和梦想。

民歌是人类历史上产生最早的语言艺术之一。我们的祖先，在生产劳动中，创造了音乐，唱出了最早的民间歌曲——劳动号子。原始的民歌，同人们的生存斗争密切相关，或表达征服自然的愿望，或再现猎获野兽的欢愉，或祈祷万物神灵的保佑，它成了人们生活的重要组成部分。随着人类历史的发展、阶级的分化和社会制度的更新，民歌涉及的层面越来越广，其社会作用也显得愈来愈重要了。

民歌的起源，是世界上民族音乐学家、人类学家极感兴趣的课题，曾经有过多种学说：劳动说、情动说、本性说、神说、情爱说、鸣响说等等。

中国民族音乐界一般认为：民歌起源于人类的劳动与生活。远古时代，当人类处于原始的渔猎时期，在和大自然搏斗和集体劳动中，发出的呐喊声；劳动之余，愉快地回忆，模仿劳动情景，手舞足蹈地敲击石块、木棒，发出的欢呼声、讴歌声，逐渐形成早期的民歌。

鲁迅先生说：“我们的祖先原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声

音来。假如那时大家拾木头，都觉得吃力了。却想不到发表，其中有一个叫道‘杭育杭育，’那么这就是创作……他当然就是作家，也是文学家，是‘杭育杭育派’。”这些“杭育杭育派”也是最早的民歌作曲家。

《淮南子》中道：“今夫举大木者，则呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也”。这就是古代抬木劳动中的劳动号子。在人类生产力不断进化，生产关系不断发展的历史进程中，民歌伴随历史的步伐，反映各个时期的社会政治、生产劳动、人民的生活风貌和思想感情，民歌这种艺术形式也随之日渐发展完善。

二、汉族民歌历史发展概况

在有文字和乐谱之前，人民已创造了民歌。在漫长的历史中，劳动人民的口头歌曲创作虽以诗歌的形式保存了古代民歌的精华。

《诗经》是我国最早的诗歌总集。包括“风”、“雅”、“颂”。其中《国风》汇集了从西周到春秋约500多年间，流传于北方15个地区的民歌。《国风》中的民歌，大部揭露了统治阶级的剥削实质，表达了被剥削阶级的反抗思想和斗争精神。反映了从西周初年到春秋中叶（公元前11世纪到公元前6世纪）五百余年间复杂的社会生活、阶级关系以及人民的生活情况。其中多数为四言句，如《硕鼠》：“硕鼠硕鼠，无食我黍：三岁贯女，莫我肯顾，逝将去女，适彼乐土。乐

上乐土，爱得我所。”这是四言句式，以简练的语言揭示了对剥削者的仇恨以及对“乐土”的向往。“国风”中也有二言至八言的其他句式，也有在句中、句末使用“兮”、“之”、“矣”等语气词的。如《伐檀》：“不嫁不檣，胡取禾三百廛兮？不狩不猎，胡瞻尔庭有悬貆兮？彼君子兮，不素餐兮！”《幽风·七月》是我国最早的长篇叙事歌，它以时令季节为序，展现了奴隶终年劳累、备受压榨的痛苦生活。

在春秋时期，楚国的民歌已经十分繁荣。战国后期，诗人屈原等人，对楚国民歌进行了搜集整理，并根据楚国民歌曲调创作新词，称为《楚辞》。

◆ 民歌艺术与欣赏 ◆

《楚辞》是继《诗经》之后，战国时期（公元前4世纪）的著名诗集，由刘向编辑成集。其中部分是伟大诗人屈原、宋玉等哀伤楚国的民歌佳作，还有汉代淮南小山、东方朔、刘向等人辞赋共16篇，如《离骚》、《九歌》、《天问》等；部分是诗人搜集整理的楚地民歌。《九歌》原为楚南部民间祭祀巫舞，传说中的一种远古歌曲的名称，经屈原加工成乐舞，以钟、鼓、琴、瑟、竽、笙等伴奏。《楚辞》在形式上，较《诗经》更为活泼，由四言句发展为长言句，句式参差不齐，变化不定；文辞较华丽。大胆运用想象、夸张、象征和虚拟等手法，《楚辞》中的不少作品，充满了热爱祖国和人民的感情，热烈而富于幻想，充满了浪漫主义色彩。

汉魏六朝以乐府民歌闻名。西汉时期，汉武帝设立了一个音乐管理机构乐府，用来训练乐工，从事民歌的搜集和整理，

入乐的歌谣，被称为“乐府诗”或“乐府”。其中采集了大量民歌，后来，“乐府”成为一种带有音乐性的诗体名称。

这些乐府民歌，多以描写民间疾苦为主要内容，直接道出了人民的爱憎，揭露了封建社会的种种矛盾。这一时期的民歌在形式上已发展成为长短句和五言、七言体，并开始加进了乐器伴奏。

今保存的汉乐府民歌的五六十首，真实地反映了下层人民的苦难生活。如《战城南》、《东门行》、《十五从军征》、《限上桑》等，其文体较《诗经》，《楚辞》更为活泼自由，发展了五言体、七言体及长短句等，并多以叙事为主，塑造了具有一定性格的人物形象。《孔雀东南飞》（又名《焦仲卿妻》）、《木兰辞》是汉魏以来乐府中叙事民歌的优秀代表作。《孔雀东南飞》等长篇叙事歌曲的产生，同时标志着这一时期的民歌在不断发展和日臻成熟。

汉代盛行的“相和歌”初为一人唱、三人和的“但歌”（即徒歌，无伴奏之歌），中间插有“羊吾夷”、“伊那何”等衬词；后发展为“丝竹更相和、执节者歌”的有伴奏之歌；再后则发展为“相和大曲”（是以笙、笛，节、琴、瑟、筝等伴奏的歌舞）。由汉至南北朝，清商乐替代了相和歌在民间歌坛的地位，清商乐主要包含吴歌（江南）和西曲（荆楚）。

隋唐的民歌反映了我国封建社会中期政治离乱带给人民的痛苦，其形式有较大发展。唐代民歌的创作相当繁盛。李隆基登位，杨玉环得宠，建立了杨家的裙带关系，她的姊妹都

被封为夫人，气焰之盛竟至“却嫌脂粉污颜色，淡扫蛾眉朝至尊”的地步，谣曰：“从此天下父母心，不重生男重生女”，因为“男不封侯女做妃，看女却为门上楣”。这未必代表老百姓心里的向往，只是一种对皇家的讽刺而已。

从敦煌发掘的“曲子”资料中可知，一些深受群众喜爱的民歌曲调已固定下来，采用新词配旧曲的方式予以传唱，并广泛用于说唱、歌舞中。

“曲子”的歌词有三言体、七言体、长短句等，对宋词、元曲的发展有极大影响。从唐代诗人的作品中也可知，唐代民歌已有农村与市镇之别。白居易《江楼偶宴》中的“山歌听竹枝”，刘禹锡《插田歌》中“农妇白苎裙，农夫绿蓑衣，齐唱田中歌……”等应属农民唱的山歌。名目繁多的“竹枝曲”、“踏歌”、“拓枝曲”、“纥那曲”、“回纥歌”、“折杨柳”等则已由村野步入市镇茶楼歌榭，成为文人与市民所喜爱的“曲子”。“曲子”开创填词之风，填词之曲被称为词调，而词调音乐则是由民间歌曲演变而来的文人音乐，至宋代以后词调才因文人学士所好，渐次音乐与文字分家，词成为独立的文学体裁，曲子仍在民间流传。

宋元时期，阶级矛盾、民族矛盾尖锐激烈，人民生活痛苦不堪。民歌中颇多哀怨、悲愤之情。如《月子弯弯照几州》是南宋建炎年间江南的山歌：“月子弯弯照几州？几家欢乐几家愁？几家夫妻同罗帐？几家飘散在他州？”揭示了南宋时期连绵战争带给人民的离乱之苦。《赤日炎炎似火烧》（词见元

· 施耐庵《水流传》：“赤日炎炎似火烧，田野禾苗半枯焦。农夫心内如汤煮，公子王孙把扇摇。”揭示了封建地主经济的根本矛盾，此二首歌词至今仍在民间传唱。继承唐代的“曲子”，宋元市镇生活中小曲流行，民间产生的讽刺性歌谣开始增多了。南宋的统治阶级，贪污腐化，玩弄政权，有民歌讽刺道：“若要官，杀人放火受招安；若要富，跟着皇帝卖酒醋。”可谓一针见血。

到了元末明初时代，人民的痛苦越来越深了。人民作歌道：“说凤阳，道凤阳，凤阳本是个好地方，自从出了个朱皇帝，十年倒有九年荒。”由于阶级和民族的双重压迫，激起了农民起义的洪流。其中，以颍州的刘福通声势最大，他率领了10万农民，头包红巾，号“红军”，所向无敌，所以歌谣道：“满城都是火，府官四散躲，城里无一人，红军府上坐。”

进入明清时代，我国的封建制度面临崩溃，阶级矛盾和民族矛盾日益尖锐。这一时期，产生了大量的具有民主性和进步性的民歌。如明代民歌：“吃闯王、穿闯王，闯王来了不纳粮”；“盼星星、盼月亮，盼着闯王出主张”。

清朝统治中国后，人民清醒地看到，统治阶级昏聩贪婪，这是招致外侮、陷国家于半殖民地半封建地位的主要原因。在那悲惨的年代，老百姓连温饱都不可得，所以发出这样的感叹：“天子坐金銮，朝政乱一团，黎民苦中苦，乾坤颠倒颠，干戈从此起，休想太平年。”

清代中期以后，资本主义因素萌芽，城市经济发展，许多

民歌随破产农民进入城市，适应了城市市民生活的需求，小曲（俗曲、即城市小调）发展迅速，其中部分反映了市井和下层人民的生活，如《月儿弯弯照九州》等；部分则因传唱于青楼妓院而沾染了低级庸俗的思想意识，如《十八摸》、《打牙牌》之流的糟粕。清代小曲中的《鲜花调》、《剪靛花》、《银绞丝》等至今流传全国各地，变体甚多。

◆ 民歌艺术与欣赏 ◆
1900年，袁世凯奉他的主子——清皇帝之命，到山东执行血腥屠杀政策，杀害无数义和团将士。人民恨透了袁世凯，便唱出了“杀了袁龟蛋，我们好吃饭”的歌谣。人们在袁世凯巡抚衙门的墙壁上，画上一个戴红顶花翎的大乌龟，爬在一个洋人的屁股后。这幅漫画和歌谣，发泄了老百姓对袁世凯的痛恨心情。

随着清朝的垮台，民国以来，帝国主义为了扶植中国的封建势力，勾结军阀，残害中国人民，支持袁世凯称帝，当时袁世凯听见北京街上有许多卖元宵的，认为大犯忌讳，把元宵当成“袁消”，于是下了一道命令，禁止叫卖元宵，硬把元宵改为“汤圆”，于是民间流传着这样的歌谣：“大总统，洪宪年，正月十五卖‘汤圆’。”

自从九一八事变以后，中国人民对日本帝国主义的仇恨，日益增长，他们讥讽卖日货的商人：“绿坎肩，真是阔，绿帽子，也不错，叫你再贩日本货！”

作为历史的见证，中国人民反帝反封建的壮丽史诗，在民歌中有着鲜明的反映。如抗日战争爆发后，北方农民这样

唱道：

“边区本是根据地，赶走了鬼子杀汉奸”；“还我江山还我权，刀山火海爷敢钻。”

中国共产党成立，无产阶级登上历史舞台，民歌成为革命人民的思想武器，大量革命歌曲唱出了人民对党、领袖和新社会的热爱。如《东方红》、《绣金匾》、《咱们的领袖毛泽东》、《秋收起义》……新民歌的艺术形式，在旧民歌基础上有所变化，发展了新的音乐语言和新的时代音调，是中国民歌进入了一个新的历史时期，展示了新的精神风貌。

中华人民共和国的诞生，赋予了民歌新的生命，民歌创作进入了一个崭新的时期，劳动人民翻身当家做了主人，美好的前景，展现在人们的眼前，这正像一个人在经过艰苦跋涉的沙漠旅行后，突然看到了碧波万顷的大海，人们的情绪激动了，歌不断从激动的心头流出来。人们用歌声唱出了对党、对新生活的无限热爱。

民歌在新中国的土壤上得到培育，像春天田野里的野花，连片绽放，摇曳生姿。社会主义民歌创作的沃野展现在眼前，劳动人民的歌声冲天而起，响彻云霄。

党和政府十分重视民歌的搜集整理工作，先后派出工作组对全国的传统民间文化，尤其是民风进行大范围的抢救挖掘工作。自1984年起，又开展了编辑《中国歌谣集成》工作。通过这些大规模的活动，使得流传于民间的歌谣得以典藏保存，为丰富和弘扬中华民族优秀民间文化做出了不可磨灭的

贡献。

中国民歌源远流长，历经数千年沧桑，民歌随历史年轮不断发展演变。一般称反映旧时代人民生活的民歌是传统民歌，反映革命生活的民歌是革命民歌，反映建国后人民新生活的民歌是新民歌。它们的内容、形式都是一脉相承的，但又在不断的演变。历史之河不断，民歌也将随之不断的发展演变。

三、中国民歌的新发展

20世纪初，中国开始了新民主主义革命，在各根据地产生了许多革命民歌。50年代以来，中国进入了社会主义革命与建设阶段。社会条件、人民生活发生了深刻的变化，民歌也随之进入一个新的历史阶段，出现了新的内容和新的精神风貌。在革命战争时期，人民群众勇于斗争、不怕牺牲的革命精神在新民歌中得到真实的反映；在社会主义建设时期，乐观向上、艰苦创业、英勇豪迈的特点在新民歌中有了生动的体现。

新民歌音乐的创作大致有三种情况：

(一) 许多专业作曲家遵照某一特定民族、某地区民歌的典型特点写出的具有浓郁民歌风格的歌曲，深得广大群众的喜爱，并广为传唱。如：冼星海的《二月里来》、刘炽的《新疆好》、欧阳谦叔等的《洪湖水，浪打浪》等。然而在习惯上，不将其列入中国民歌的范围。

(二) 较完整地沿用现有民歌的曲调骨架，将其曲调作