

中国民俗风情丛书

民间演艺

杜学德◎编著
河北人民出版社

0323618

中国民俗风情丛书

民间演艺

杜学德◎编著
河北人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间演艺 / 杜学德编著. — 石家庄: 河北人民出版社, 2009. 2

(中国民俗风情丛书)

ISBN 978-7-202-05133-7

I. 民… II. 杜… III. 艺术—简介—中国 IV. J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 021512 号

主 编 袁学骏

副主编 陈旭霞

编 委 杜学德 杜云生 王军利 王 琦 范川凤
李新锁 马全祥 柴秀敏 陈旭霞 袁学骏

丛 书 名 中国民俗风情丛书

书 名 民间演艺

编 著 杜学德

出版发行 河北人民出版社 (石家庄市友谊北大街 330 号)

印 刷 河北新华印刷一厂

开 本 787×1092 毫米 1/32

印 张 4.625

字 数 105 000

版 次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 202 - 05133 - 7/K · 918

定 价 7.80 元

版权所有 翻印必究

序

袁学骏

我国是世界东方的文明古国，有着五千多年的文明史。其源远流长的民俗文化，是中华文明的重要组成部分。按照现在的说法，民俗文化的绝大部分属于无形文化、非物质文化遗产。在经济全球化浪潮的冲击下，抢救和保护非物质文化遗产已经在全世界形成共识。2003年10月，联合国教科文组织颁布了《保护非物质文化遗产公约》。我国作为一个非物质文化遗产大国，面临大量民风民俗、民间技艺的濒危、失传，抢救、保护已是时不我待。文化部及时制定了与联合国教科文组织公约精神相一致的有关文件，社会各界也极力呼吁对传统民间节日、艺术的保护。2006年6月，国务院批准设立国家文化遗产日，时间为每年6月第二个星期六，并颁布了第一批国家级非物质文化遗产保护名录，将大量民俗文化事象纳入保护范围之内。2007年第二个文化遗产日时，又公布了首批国家级非物质文化遗产优秀传承人名单。

这套《中国民俗风情》丛书的编写，是响应胡锦涛同志在十七大报告中提出的“弘扬中华文化，建设中华民族共有精神家园”的伟大号召，在全国非物质文化遗产保护与中华民族共有精神家园建设的结合点上，确定推出的选题。它作

为“农家书屋”的品种，旨在通过民间信仰、岁时节日、民间饮食、民间绘画和演艺等专题介绍，让广大农村读者了解中华民族的物质文化，唤起他们的民族文化自信，树立起民族文化的自觉，以加强我们的民族凝聚力和认同感。我们就是要通过彰显我国多姿多彩的民俗文化，保持中华民族的文化符号与特征，维护中华文化的本土化和多样化，这是具有伟大战略意义的事情。而对于每一个农村读者尤其是青少年读者来说，可以通过这套丛书充分认识中华民族的辉煌文化，学习民族先人的聪明才智，树立正确的世界观、人生观、价值观，更加热爱祖国，热爱民族文化，并能够在继承前人的基础上进行新时代的文化创新和艺术创新。

我们相信，这套丛书会对全国非物质文化遗产保护和中华民族共有精神家园的建设起到一定的推动作用，也一定会受到农村广大读者的喜爱。由于水平所限，时间仓促，书中问题在所难免，这里敬请广大读者、诸位方家及时指正。

2008年5月16日

目 录

序 / 1

第一章 中国民间演艺概述 / 1

- 一、音乐的起源与发展 / 1
- 二、舞蹈的起源与发展 / 3
- 三、杂技的起源与发展 / 6
- 四、中国曲艺的产生与发展 / 8
- 五、中国戏曲的产生与发展 / 9

第二章 民间音乐 / 12

第一节 民间乐器与器乐 / 12

- 一、民间乐器 / 12
- 二、民间器乐 / 14

第二节 民间歌曲 / 24

- 一、劳动号子 / 25
- 二、山歌 / 26
- 三、小调 / 29
- 四、长调、大歌 / 32

第三节 民歌聚会 / 36

- 一、青海花儿会 / 36
- 二、广西壮族三月三 / 38

第三章 民间舞蹈 / 40

第一节 生活习俗舞蹈 / 41

- 一、云南迪庆藏族锅庄舞 / 41
- 二、河北《跑驴》 / 42
- 三、维吾尔族多朗舞 / 42
- 四、井陘拉花 / 44
- 第二节 生产习俗舞蹈 / 47
 - 一、采茶舞 / 47
 - 二、三都斗角舞 / 47
 - 三、壮族蚂蚱节舞蹈 / 48
 - 四、拉祜族葫芦笙舞 / 50
 - 五、朝鲜族象帽舞 / 50
- 第三节 人生礼仪习俗舞蹈 / 50
 - 一、朝鲜族乞粒舞 / 51
 - 二、苗族芦笙舞 / 51
 - 三、土家族跳丧舞 / 52
 - 四、黎族打柴舞 / 53
- 第四节 宗教信仰习俗舞蹈 / 54
 - 一、彝族跳虎节 / 55
 - 二、维吾尔萨玛舞 / 56
 - 三、冀南扇鼓舞 / 57
- 第五节 岁时节令习俗舞蹈 / 58
 - 一、冀东地秧歌 / 59
 - 二、狮子舞 / 60
 - 三、龙灯舞 / 61
 - 四、安塞腰鼓 / 62

第四章 杂技 / 64

第一节 杂技习俗 / 64

- 一、我国杂技的类型 / 64
- 二、杂技行业信仰习俗 / 65
- 三、杂技传承习俗 / 66

四、演出习俗 / 67

五、杂技行话 / 68

第二节 中国杂技之乡与国际杂技艺术节 / 69

一、中国杂技之乡 / 69

二、我国两大国际杂技艺术节 / 73

第五章 曲艺 / 75

第一节 曲艺演出与听书习俗 / 75

一、两大曲艺盛会 / 76

二、曲艺演出习俗 / 78

三、“写书”与听书 / 80

第二节 说书类曲艺 / 80

一、徒口讲说类 / 80

二、说唱相间类 / 82

三、韵诵表演类 / 84

第三节 唱曲类曲艺 / 86

一、板腔体曲艺 / 86

二、曲牌体曲艺 / 88

三、板牌混合体曲艺 / 90

第四节 谐谑类曲艺 / 92

一、相声类 / 92

二、快板类 / 97

三、谐戏类曲艺 / 98

第六章 戏曲 / 101

第一节 戏曲演唱与观赏习俗 / 101

一、戏棚与戏台 / 101

二、供奉梨园祖师 / 102

三、祭台 / 103

四、写戏、唱戏与瞧戏 / 103

第二节 曲牌体戏曲剧种 / 105

- 一、昆曲 / 105
- 二、福建莆仙戏 / 107
- 第三节 板腔体戏曲剧种 / 108
 - 一、京剧 / 109
 - 二、豫剧 / 111
- 第四节 牌板混合体戏曲剧种 / 113
 - 一、粤剧 / 113
 - 二、潮剧 / 115
- 第五节 傀儡戏曲剧种 / 117
 - 一、皮影戏 / 117
 - 二、木偶戏 / 121
- 第六节 仪式类戏剧 / 125
 - 一、赛戏类 / 125
 - 二、傩戏类 / 129
- 第七节 少数民族戏剧 / 132
 - 一、藏戏 / 132
 - 二、壮剧 / 134
 - 三、苗剧 / 135

第一章

中国民间演艺概述

民间演艺即来自民间的表演艺术形式，大致包括音乐、舞蹈、杂技、曲艺、戏曲等。我国表演艺术的起源和发展演变有其漫长的历史过程。

一、音乐的起源与发展

音乐的音，指有一定音高、和谐悦耳的声音，即乐音。《乐记》中说：“声成文，谓之音。”意思是把乐音组织连缀起来，就是音乐。关于音乐的起源，英国著名的生物学家达尔文认为，音是在语言产生之前便具有的。在原始社会里，先民们已经发现，鸟类的鸣声已具有乐音或节奏的因素。原始部落中有些民族的歌就是模仿各种鸟类的鸣叫声，动人的啁啾，起伏的旋律感，逐步创作出动听的民歌传唱百世。

我国古文献中有“女娲作笙簧”通乐音的记载，说是六七千年前的母系氏族社会时期，人们就能造笙这种乐器，利用音乐来沟通男女情感，促进人类繁衍了。

《吕氏春秋·仲夏纪》中说：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。”阕，意为终曲；八阕，即《载民》、《玄鸟》、《遂草木》、《奋五谷》、《敬天常》、《达帝功》、《依

地德》、《总禽兽之极》等八首歌曲。意思是，古时葛天氏部落祭祀时，有三个人操着牛尾，手舞足蹈，口唱颂歌，赞颂祖先、部落图腾，祈祷草木茂盛、五谷丰登，感谢天地赐予，禽兽繁衍增殖。是原始游牧部落祭祀的乐舞。

西汉戴圣《礼记·郊特牲》中记述远古氏族伊耆氏十二月的八蜡之一“祭坊”歌词唱道：“土反其宅，水归其壑，昆虫毋作，草木归其泽。”从中可以看出伊耆氏已以农业为主。

到了周代，宫廷制定了严格的礼乐制度，对用于郊社（祭祀天地）、宗庙（祭祀祖先）、宫廷礼仪（朝会、燕飨、宾客等）、射乡（统治阶级宴享士庶代表人物）以及军事大典等仪式及所用曲目都有严格的等级规定。并把这种音乐称为雅乐，而把民间流行音乐称为俗乐。

《诗经》是我国西周至春秋时期的诗歌总集。全书 305 篇，分为国风、雅、颂三部分。风基本上是北方各地的民歌，有“十五国风”之称。雅、颂很多是周代的雅乐曲目。周颂中的《清庙》、《雍》等篇用于天子亲自主持的郊、庙活动；据朱熹分析，大雅是“会朝之乐”，小雅中的《鹿鸣》、《鱼丽》、《南陔》是天子、卿大夫用于宴享礼仪的音乐。国风中周南、召南的《关雎》、《采蘋》、《采芣》等，本是民间乡乐，在宫廷中被用为房中乐，也用于宫廷中低于大飨一级的宴享活动。周代郊、庙、燕、射之乐，本来没有统一名称，到春秋、战国时才被称为雅乐。并且把雅乐视为音乐的最高典范。

《史记·孔子世家》说：诗“三百五篇，孔子皆弦歌之”。更说明这些作品，在春秋时期都是可以用琴、瑟之类乐器伴奏歌唱的。由于缺乏科学的记谱手段，使其音乐逐渐失传，后来只剩下歌词了。尽管如此，杨荫浏在其所著《中国古代

音乐史稿》中，分析“风”和“雅”的歌词，认为其有各种不同的曲式，比如一个曲调的重复，一个曲调的后边用副歌作尾声，一个曲调的前边用副歌作引子，一个曲调重复中作换头的变化，两个曲调各自重复连接在一起，两个曲调有规则地交织，两个曲调无规则地交织，一个曲调多次重复且前有引子、后有尾声等等。

孔子是大约二千五百年前春秋时期人，《史记·孔子世家》称《诗经》为孔子编纂（亦说为周代乐工编纂），足见孔子是位大音乐家，他曾正式习琴，在悲哀与欢乐的时候都抚琴自慰，并传授弟子。据说他有三千弟子，其中通六艺者达七十二人。孔子之所教的诗、书、礼、乐、艺、射六艺，其中“礼”是理天地阴阳的秩序，“乐”是取得谐调。也就是说，在他的哲学中，道德与音乐居于同等地位，并力图以音乐来提高人的道德情操。

然而，随着时间的推移，雅乐的正统、刻板使其逐渐僵化，而反映民间生活和劳动人民情感的民间音乐却生动、活泼，影响日渐扩大。为此，统治阶级及其卫道士便把民间音乐斥为毁乱雅乐的淫词滥调，更把郑、卫一带的民间音乐斥为亡国之音。但是，这并不能阻止民间音乐的传播和发展。除上述《诗经》中的国风外，后世《楚辞》、汉乐府、唐曲子，直至明清小曲等，它们或者源于不同时代不同地区的民歌，或者本身就是民歌。至今流传在我国各地的山歌、小调、长调、信天游、爬山调、茶歌、花儿，以及各地的民间器乐，就是宝贵的民间音乐遗产。

二、舞蹈的起源与发展

舞蹈是人类最古老的艺术形式之一。它是随着人类生产劳动而产生的。动作和节奏与劳动是密切相关的，不管哪一

种劳动，人的手脚总是要活动的，手用以拍打，脚用以踩踏，在某种动作连续重复过程中，就产生有规律的节奏，再伴以呼喊或打击石块、木棍，最原始的舞蹈就出现了。

在人类原始部落里，舞蹈具有全社会性，在他们组织散漫和生活不安定的状况下，需要有一种社会感应力使他们团结在一起，舞蹈就是产生这种感应力的重要手段之一。不论是狩猎还是战争，都是整个部落一起行动，所以原始舞蹈总是集体性的。部落为了有个共同标志，这就出现了图腾。图腾不仅作为部落区别的标志，同时亦是一种最原始的宗教信仰。每逢祷告或庆贺，都对着图腾跳舞，这叫图腾舞蹈。图腾舞蹈在世界各地原始民族中都曾存在。北美洲印第安部落跳野牛舞，他们迷信野牛和自己部族有血缘关系，跳这种舞野牛就会出现并让他们猎取。澳洲土人跳他们的图腾舞蛇舞时，舞者纹脸纹身，作为对自己部落祖先的纪念。

原始社会解体，人类进入奴隶社会，图腾崇拜开始和巫术迷信相结合。因而就产生了巫舞。图腾崇拜和巫术虽然都是原始宗教信仰，但两者性质不同，活动形式也不相同。图腾是原始人类崇拜的偶像，而巫师则是作为人与神之间的桥梁；图腾舞蹈是社会性的集体舞蹈，而巫舞则是巫师的表演。从舞蹈发展的角度上看，巫舞比原始的图腾舞蹈前进了一大步，它从比较粗糙的集体舞蹈转向专业的、个人的舞蹈表演，而且还表演神话中的人物和故事。中国春秋战国时期的楚国，巫舞十分盛行，规模宏大，形式和内容都相当丰富。

奴隶社会末期，巫舞逐渐向娱君娱神的方向发展。男巫已开始改为女巫。从此巫就失去了原来受崇拜的地位。到了封建社会，宫廷舞蹈大规模发展，不过诗歌、音乐、舞蹈三样是结合在一起的，称作乐或乐舞。《周礼·春官》把当时重

要的宫廷乐舞分为两类：一是祭祖性质的重要场合的六乐，二是重要性仅次于六乐、用于宴饮助兴、以舞具为名的六种小舞。六乐又分文舞和武舞。文舞左手执夏代已有的管乐器籥（音“月”），右手执锦鸡尾羽制成的舞具翟，有黄帝之乐云门，有帝尧之乐咸池，有帝舜之乐韶箭（音“肖”），有夏禹之乐大夏（即夏籥）。六乐中的武舞，左手执干（盾），右手执戚（斧），有传为商汤之乐的大濩和周初的大武。小舞有帔（音“副”）舞、羽舞、皇舞、旄（音“毛”）舞、干舞、人舞。汉魏和隋唐时代，是宫廷舞蹈发展的两个高峰。宫廷内设有专门管理收集乐舞的乐府、太常寺、教坊等机构，训练和培养宫廷乐舞演员和乐员。唐玄宗和南唐李后主等皇帝还亲自参加编制乐舞。

民间舞蹈是人民群众智慧的结晶。它是一条永远不会枯竭的舞蹈源泉。只有民间舞蹈才是舞蹈发展的主流。历代统治者都懂得向民间舞蹈吸取营养，但他们又千方百计去禁止民间舞蹈的活动。民间舞蹈源远流长，它并不因为被禁止而停止发展，也不因为被宫廷吸收而改变其固有的乡土特色，它始终是以绚丽多姿的风貌在民间广泛流传。

民间舞蹈是在民间形成并流行于民间的舞蹈艺术，多是诗歌、音乐、舞蹈三者紧密结合。汉族的秧歌、花灯、采茶、花鼓等。有的小型歌舞如旱船、竹马、花车、霸王鞭等，常是秧歌、社火歌舞的组成部分。此外有风俗性舞蹈，如打春牛、伴嫁舞等；民间宗教信仰舞蹈如师公舞、太平鼓（亦称扇鼓舞）等。少数民族舞蹈主要有：满族的萨满舞，蒙古族的安代舞，维吾尔族的木卡姆、赛乃姆等，藏族的囊玛、堆谢、锅庄等，朝鲜族的农乐舞，瑶族的长鼓舞，台湾雅美人杵舞、发舞等。

民间还有许多没有歌唱而纯用乐器伴奏的舞蹈，如汉族

的狮子舞、龙灯舞，苗族、侗族的芦笙舞，傣族的象脚鼓舞，景颇族的刀舞等，虽然没有故事情节，但都具有轻快、活泼、健美的舞姿，和富有特色的音乐伴奏，表现了人民群众的某种情绪。

三、杂技的起源与发展

杂技在旧时被称作耍把戏。20世纪50年代初期，中国组织演出团到国外表演，周恩来总理在进行审查时，给表演团命名为中国杂技团，此后，就有了杂技这一称谓。

从人类发展史上看，由于上古人类生产力极端低下，过着群居的生活，集体劳动，以狩猎、采集野果为生。为了生存的需要，他们必须不停地劳动，捕捉野兽，用石块抛击野兽，渐渐地产生了射箭、棒击，扑、跑、跳等劳动技能。这些技能是在猎取、采集食物的劳动和部落争战中产生并提高的。这就是原始杂技赖以产生的基础，投石击打野兽是后来发展成为“飞刀”的基础；爬树采果子，是后来发展成为“爬杆”的基础；而追捕野兽时的跑、跳，扑，跃等动作，自然是逐渐发展成为“武术”“钻圈”等节目的基础。尤其是“飞叉”、“口技”、“驯兽”、“马戏”等，无一不是在生产劳动和作战训练基础上发展变化而来的。

公元前770年至前221年是中国的春秋战国时代，列国兼并激烈，群雄角逐，各国贵族竞相养士。这些士中当然有口把式，以当出谋划策、能言善辩的说客为特征，但更多的是身怀奇技异巧或勇力过人的大力士。这些就是杂技艺术正式形成的基础。到了秦代，大规模地将民间技艺集中于京城，并作为宫廷娱乐的一部分，极大地刺激了各种技艺的相互交流和水平的提高。各类竞技、杂耍等称做“角抵”、“角抵戏”、“角抵百戏”等。汉武帝还专门设立了统管宫廷宴飨

时演出的倡优伎乐机构——乐府。丝绸之路的开通，促进了中西文化的交流。西域各国使节纷至沓来，带来了西域幻术与方物，大大丰富了百戏内容，并与传统的技艺相结合，推陈出新，使汉代百戏的表演变得更加丰富多彩。

经过魏晋南北朝到隋代统一中国，杂技艺术已经极为成熟，至唐代成为宫廷和民间共盛的艺术。北宋的首都汴梁（今河南开封市）、南宋的首都临安（今浙江杭州市）有了演出场所，当时称瓦子、乐棚。杂技、舞蹈、武艺、说唱各种表演艺术，同场献艺，互相观摩，互相促进。

明清两代杂技与舞蹈等传统表演艺术已经很少在宫廷演出。清代杂技艺人进一步沦落江湖，生活凄苦，在艰难的环境中，保持和发展了自己的艺术，“蹬技”和“古彩戏法”都有了新的创造，“耍罈子”、“剑、丹、丸、豆”系列幻术，都达到了较高水平。

在旧中国，人们把杂技称为“走江湖”、“跑马卖解”的，把杂技艺人称为“江湖人”、“卖艺的”。杂技艺人虽练就了一身硬功夫，却过着流浪、乞讨式的卖艺生活。

新中国建立后，杂技获得了新生，受到了党和政府的重视和扶持。特别是改革开放以来，中国杂技充满蓬勃生机，取得了前所未有的飞跃发展。上世纪70年代后期至80年代初，经过拨乱反正，总结了“革命杂技”狂热中违反杂技艺术创作规律的教训，恢复传统技艺，大家开始探索杂技自身的审美规律，掀起了杂技热，各地杂技演出兴旺。到了80年代至90年代初，杂技频频出国访问和商演，力求臻于“民族特色浓郁，杂技技巧高难，综合艺术优美”。1983年召开了全国杂技创新座谈会，又确立定期参加国际比赛与开展国内全国大赛、少儿赛的制度，突出强调了创新，强调“技和艺的结合”，追求“新、难、美”。这时期涌现了一大

批新人佳作，誉满海内外，在国际比赛中屡获金奖。进入21世纪，新形势、新机遇对杂技艺术生产、经营管理机制、运作方式都提出了许多新问题和新要求，杂技界人士的思想观念不断转变，实施了精品战略，进一步推进杂技艺术向更高更深的层次发展。

四、中国曲艺的产生与发展

曲艺是由民间口头文学和歌唱艺术经过长期发展演变形成的一种独特的艺术形式，是以口头语言进行“说唱”的表演艺术，是中华民族各种说唱艺术的统称。

曲艺产生、发展的历史源远流长。早在古代，我国民间的说故事、讲笑话，宫廷中俳优（专为供奉宫廷演出的民间艺术能手）的弹唱歌舞、滑稽表演，都含有曲艺的艺术因素。到了唐代，讲说市人小说和向俗众宣讲佛经故事的俗讲出现，大曲和民间曲调流行，使说话伎艺、歌唱伎艺兴盛起来。自此，曲艺作为一种独立的艺术形式开始形成。到了宋代，由于商品经济的发展，城市繁荣，市民阶层壮大，说唱表演有了专门的场所，也有了职业艺人，说话伎艺，鼓子词、诸宫调、唱赚等演唱形式极其昌盛，孟元老的《东京梦华录》、耐得翁的《都城纪胜》都对此作了详细记载。

明清两代至民国初年，伴随资本主义经济萌芽的出现，城市数量猛增，大大促进了说唱艺术的发展，即一方面是城市周边地带富有浓郁地方色彩的民间说唱纷纷流向城市，它们在演出实践中日臻成熟，如道情、莲花落、凤阳花鼓、霸王鞭等；一方面一些老曲种在流布过程中，结合各地地域和方言的特点发生着变化，如散韵相间的元、明词话逐渐演变为南方的弹词和北方的鼓词。这一时期新的曲艺品种、新的曲目不断涌现，不少曲种已是名家辈出，流派纷呈。我们今