

民间歌曲概论

(修订本)

音·乐·知·识·丛·书

宋大能
编著

人民音乐出版社

音乐知识丛书

民间歌曲概论

(修订本)

宋大能编著

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间歌曲概论/宋大能编著. -2 版. -北京: 人民音乐出版社, 1986. 7

(音乐知识丛书)

ISBN 7-103-00912-0

I. 民… II. 宋… III. 民歌-歌曲-概论-中国
IV. J607. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 55711 号

责任编辑: 黄大岗

人民音乐出版社出版发行

(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)

[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)

E-mail: copyright@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京市美通印刷厂印刷

787 × 1092 毫米 32 开 8.25 印张

1986 年 7 月北京第 2 版 2000 年 12 月北京第 5 次印刷

印数: 30,681 — 32,700 册 定价: 11.00 元

版权所有 翻版必究

发现质量问题请与出版社联系

前 言

我们伟大的祖国，具有灿烂的民族音乐文化。历史悠久、风格绚丽多彩的我国民族音乐，是各族人民音乐智慧的结晶，它反映着我国各个历史时期的社会生活，紧密地伴随着历史，有如璀璨夺目的万顷波光，闪耀在历史的长河中。

在传统民族音乐的五大类（民间歌曲、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲和器乐曲）中，民间歌曲处于十分重要的地位。歌舞音乐常常直接采用民间歌曲作为舞蹈的伴唱；说唱音乐有不少曲牌是根据同名民歌的曲调加工、发展而成；我国初期的戏曲“永嘉杂剧”（公元十二世纪南宋初年产生于浙江温州地方的歌舞剧），直接采用民歌曲调来演唱，近代许多地方剧种的音乐，也总是把当地民歌当作音乐材料的主要来源；“吹歌”（河北民间鼓吹乐）的命名，一望而知它是用乐器来吹奏民歌。根据民歌改编创作的器乐曲，更是不可胜数。显然，从音乐的语言、结构和表现手法等形式范畴看，民间歌曲称得上是民族音乐的基础。

民间歌曲在它产生、流传和发展的过程中，逐渐形成了三类体裁：劳动号子、山歌和小调。各种体裁的民间歌曲，以其丰富生动的语言，鲜明突出的艺术特点，五彩缤纷的艺术风格，广泛而深刻地反映着社会生活。它流传于人民群众的口头，世代传唱，

深深扎根在人民生活的沃土中。

人民喜爱自己的歌曲艺术，伟大的无产阶级革命导师，无不重视和热爱民间歌曲。1844年6月，德国西里西亚工人起义时诞生的革命民歌《血腥的法庭》，曾受到马克思的赞扬，称它是勇敢的战斗的呼声。恩格斯曾亲自把表现农民反抗地主斗争的丹麦民歌《提德曼老爷》和英国工人歌曲《蒸汽王》翻译成德文，介绍给德国工人阶级。列宁、斯大林对革命民间歌曲的作用，给予了高度的评价。早在本世纪二十年代，毛泽东同志创办广东农民讲习所时期，就曾倡导搜集民歌；在古田会议上，在建国后的1958年，又一再发出搜集、运用与学习民歌的号召。毛泽东同志在《在延安文艺座谈会上的讲话》中强调应“注意群众的歌唱”，严肃批评了某些文艺工作者不爱工农兵，“不爱他们的萌芽状态的文艺（墙报、壁画、民歌、民间故事等）”的错误态度，并指出：“我们必须继承一切优秀的文学艺术遗产，批判地吸收其中一切有益的东西，作为我们从此时此地的人民生活中的文学艺术原料创造作品时候的借鉴。有这个借鉴和没有这个借鉴是不同的，这里有文野之分，粗细之分，高低之分，快慢之分。”学习民间歌曲，继承其优秀传统，借鉴其丰富的艺术经验，对我们从事音乐创作和表演艺术的同志说来，是十分重要和有益的。

学习民间歌曲，不能仅仅满足于会唱一定数量的民歌曲目。我们首先必须了解民歌与人民生活的密切关系，学习民间歌曲如何从表现内容的需要出发，运用形象思维来塑造深刻、动人的音乐形象。再就是，要掌握各种不同体裁民间歌曲的基本特征，熟

悉民间歌曲在音乐上的地区、民族特色。掌握民歌的体裁特征，是学习民间歌曲所必须具备的重要基础知识，也是本书论述和介绍的一个重点。关于地区、民族特色问题，这是在民歌的长期发展过程中历史地形成的艺术现象，它直接体现在一个地区、民族的部分具有代表性的民歌曲目中。这些曲目，在艺术上有其新颖独特之处，是其它地区、民族的民歌所难以替代的。通过熟悉某一地区、民族的大量民歌，找出具有代表性的曲目，然后进行分析比较，我们就不难把握其特色与规律。有关这方面问题的具体探讨，所要涉及的地区、民族甚多，不在本书的论述范围之内。本书主要参考1964年出版的中央音乐学院试用教材《民族音乐概论》第一章中之第一、第二节部分内容，限于笔者的水平和掌握的资料有限，必然会存在不少缺点错误，希望同志们批评指正。

宋大能

1978年4月

目 录

前 言

第一章 概 说	(1)
一、民间歌曲的起源和发展简况.....	(1)
二、批判地继承民间歌曲遗产.....	(6)
三、民间歌曲的基本特征.....	(8)
(一)民间歌曲产生、发展于人民群众的 社会实践.....	(8)
(二)民间歌曲是人民群众的集体创作.....	(14)
(三)民间歌曲的音乐形象准确生动, 结构 短小, 手法洗炼.....	(15)
第二章 劳动号子	(20)
一、劳动号子的基本特征.....	(20)
二、劳动号子的种类.....	(25)
(一)搬运号子.....	(25)
1. 装卸号子.....	(25)
2. 挑担号子.....	(27)
3. 抬工号子.....	(31)
4. 板车号子.....	(35)

(二)工程号子.....	(37)
1. 打夯、打硪号子.....	(37)
2. 采石号子.....	(43)
3. 修建号子.....	(48)
4. 伐木号子.....	(49)
(三)农事号子.....	(51)
1. 车水号子.....	(52)
2. 打粮号子.....	(55)
(四)作坊号子.....	(58)
1. 盐场号子.....	(59)
2. 竹麻号子.....	(65)
(五)行船号子.....	(70)
(六)捕鱼号子.....	(106)

三、劳动号子的音乐特点.....	(113)
(一)音乐节奏源于劳动节奏.....	(114)
(二)贯穿始终的基本节奏型.....	(115)
(三)音乐的表现特点受劳动强度的制约.....	(116)
(四)“一领众和”的多种结合形式.....	(118)

第三章 山 歌.....	(121)
一、山歌的基本特征.....	(121)
二、山歌的类型.....	(131)
(一)高腔山歌.....	(131)

(二)平腔山歌	(136)
(三)矮腔山歌	(143)
(四)多声部山歌	(152)
三、山歌的曲式结构	(162)
(一)二乐句和四乐句的乐段结构	(162)
(二)由乐句的部分反复而构成的扩充乐段	(163)
(三)五乐句的乐段结构	(164)
(四)加“赶句”的扩充乐段	(166)
(五)加“连接衬句”的扩充乐段	(167)
(六)加“穿插衬句”的扩充乐段	(170)
(七)单三部曲式的“联八句”	(173)
(八)回旋曲式的对口山歌	(173)
第四章 小 调	(180)
一、小调具有广泛的社会联系	(180)
二、小调的分类及其艺术特点	(197)
(一)抒情歌	(197)
(二)诙谐歌	(227)
(三)儿 歌	(232)
(四)风俗歌	(241)

第一章 概 说

一、民间歌曲的起源和发展简况

劳动创造了一切。民间歌曲起源于劳动。在原始社会里，我们的祖先伴随着劳动生产这个最基本的实践活动，创造了音乐，唱出了最早的民间歌曲——劳动号子，用它来反映劳动者的思想感情，并直接为生产劳动服务。从《吕氏春秋·古乐》中关于“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙”的记载，以及《吴越春秋》中关于一首相传为黄帝（原始社会的一个部落）时期流传的《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐肉”的记载，都可以看出，民间歌曲在原始社会里就和人民的生活和劳动有着密切的关系。

《诗经》中的《国风》，是我国古代最早的民歌选集。它汇集了从西周到春秋中叶（公元前十一世纪到公元前六世纪）约五百多年间，流行于当时北方十五个地区的民歌。《国风》中的民歌，大多采用四言诗体。其中许多优秀作品，揭示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。如《伐檀》这首从事集体劳动时唱的民歌，用辛辣的语言讽刺和诅咒了剥削阶级的不劳而获。在《硕鼠》中，更把剥削阶级比做贪得无厌的老

鼠，刻划出古代劳动人民对奴隶主的切齿痛恨和对于“乐土”、“乐国”的向往。“适彼乐土”，这在当时自然是一种空想。

硕 鼠（魏风）

硕鼠硕鼠	（地老鼠啊地老鼠），
无食我黍	（别想再吃我的黄黍）！
三岁贯女〔汝〕	（整整三年养肥了你），
莫我肯顾	（我的死活你全然不顾）。
逝〔誓〕将去女〔汝〕	（我发誓离开你），
适彼乐土	（去到那没有剥削压迫的乐土）。
乐土乐土	（乐土啊乐土），
爱得我所	（那才是我安身的地方）。

（第二、三章略）

在春秋时期，楚国的民歌已经十分繁荣。战国后期，诗人屈原及其他楚国诗人，对楚国民歌进行了搜集整理工作，并根据楚国民歌曲调创作新词，这两类作品，统称为《楚辞》。《楚辞》中的不少作品，充满热爱祖国和人民的情绪，热情而富于幻想，体现了我国民歌的浪漫主义传统。

汉武帝时（公元前二世纪中期），设立了一个音乐管理机构“乐府”，从事民间歌曲的搜集整理工作，入乐的歌谣，在当时被称为“乐府诗”，简称“乐府”。汉魏六朝的乐府民歌，在思想内容和艺术成就上承继了《国风》、《楚辞》的优良传统。它们以描写民间疾苦为主要内容，直接道出了人民的爱憎，揭露出封建社会的种种矛盾。这方面突出的例子有《战城南》、《十五

从军征>、<东门行>等等。写劳苦人民为生计所迫挺而走险的

<东门行>，是一篇具有强烈斗争性的作品：

出东门，不顾归	（出了东门，考虑不到回家的事）；
来入门，怅欲悲	（当我进了家门，烦恼悲恨又涌上心头）。
盎中无斗米储	（瓦盆内没有一斗米的储存），
还视架上无悬衣	（回头看那衣架上也没有衣服挂着）。
拔剑东门去	（拔出剑来决心再到东门去），
舍中儿母牵衣啼	（家中妻子拉着我的衣服哭诉说）：
“他家但愿富贵	（别人家只想富贵），
贱妾与君共铺糜	（我情愿和你一起喝粥过穷日子）。
上用仓浪天故	（上面看在苍天分上），
下当用此黄口儿	（下面也应看在小孩子分上）。
今非	（你现在这种行为不对）！”
“咄！行！吾去为迟	（咄！走啦！我现在去反抗已经算迟啦）！
白发时下难久居	（我头上白发时常脱落，这日子实在难以 再捱下去）。”

由上例可以看出，从内容的需要出发，乐府民歌在形式上已发展成为长短句和五、七言体，这必然又会影响民歌曲调相应地发生变化，增加新的因素，使音乐得到丰富。此外，汉代的“相和歌”（属于乐府民歌的一种）开始加进了乐器伴奏，<孔雀东南飞>等长篇叙事歌曲的产生，同样标志着这一时期的民间歌曲在艺术上的不断发展和更加成熟。

唐代民歌的创作和流传也相当繁盛。唐玄宗时（公元八世纪

前期)设置“教坊”五所,广泛搜集国内各地区和国外的民歌。唐代的“曲子”,被大量用于说唱、歌舞中,它对以后的宋词、元曲的发展起着有益的影响。

到了明清时代,我国的封建制度面临崩溃,新兴的资本主义经济因素开始萌芽。在阶级矛盾和民族矛盾极其尖锐的斗争中,产生了为数甚多的、具有民主性和进步性的民间歌曲。如明代民歌“吃他娘,穿他娘,打开大门迎闯王,闯王来了不纳粮”,就是直接歌颂农民起义的作品。应该指出,建国后搜集到的大量传统民间歌曲,其中绝大多数是明清时代流传至今的,其所反映的内容相当广泛,语言朴实生动,音乐的表现力也更为丰富了。

1840年鸦片战争以后,我国由封建社会转入半封建半殖民地社会。毛泽东同志指出:“帝国主义和中国封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,也就是中国人民反抗帝国主义及其走狗的过程。从鸦片战争、太平天国运动、中法战争、中日战争、戊戌政变、义和团运动、辛亥革命、五四运动、五卅运动、北伐战争、土地革命战争,……都表现了中国人民不甘屈服于帝国主义及其走狗的顽强的反抗精神。”中国人民反帝反封建的壮丽史诗,不仅在毛泽东同志的笔下闪耀着不朽的光辉,同时,作为历史的见证,也在民间歌曲中有着鲜明的反映。反帝、反封建的战斗主题,成为近代民歌新的特点。如陕甘宁地区民歌《种洋烟》、甘肃民歌《光绪逃西安》、内蒙民歌《洋鬼子》、《想念太平军》、《还我江山还我权》、《粮宝倒有全不交》等等,是较为突出的作品。在这些民歌中唱道:“狼吃狗扯

李鸿章，……祸国殃民坏天良”，“还我江山还我权，刀山火海爷敢钻，哪怕皇上服了外，不杀洋人誓不完”，“皇上向我们要粮，鬼子向我们要宝，就凭我们的大刀，粮宝倒有全不交”……

旧时代的民歌，大都是对那个时代社会制度的反抗，对于统治者的嘲讽，对于宗法、礼教、婚姻制度的挑战和对于幸福生活的渴慕。它们或者表达了一定时期进步阶级的思想，反映了历史发展的前进趋势。对于这样的民歌，历代的统治阶级一面竭力加以贬抑、扼杀，一面也进行篡改和利用，把剥削阶级的思想意识渗透到民歌中来。

无产阶级登上历史舞台，中国共产党的成立，使民间歌曲创作进入一个崭新的时期。党领导下的新民主主义革命和社会主义革命，赋予民间歌曲以新的生命。使它具有了前所未有的鲜明的革命立场，明确的革命目标，表现了无产阶级领导下人民群众高度的革命坚定性和革命乐观主义精神。劳动人民运用民间歌曲这一艺术形式，唱出了对党、对新社会的无限热爱，唱出了以自觉的革命精神投入社会主义建设的雄心壮志。例如《东方红》、《咱们的领袖毛泽东》、《秋收起义歌》、《八月桂花遍地开》、《军民大生产》、《工农齐武装》、《翻身道情》以及建国以后为数甚多的新民歌等等，它们流传甚广，有很深的群众基础，充分发挥了革命文艺的教育鼓舞作用。

革命的民间歌曲得到了空前蓬勃的发展。文艺为人民服务、为社会主义服务的方向，不仅丰富了马克思列宁主义文艺理论的宝库，成为我党制定文艺方针政策的基础，同时，也给民间

歌曲的发展指出了坚定不移的方向。周恩来同志，在日理万机的情况下，经常接见来自全国各地的民歌手，亲切勉励他们“为人民多编多唱”。党的关怀和重视，使新民歌的创作无论从数量上或质量上看，都是十分惊人的。

喜看今朝，文艺领域呈现出振奋人心的变化，社会主义文艺的春天已经到来。民间歌曲的创作和演唱活动，在党的“百花齐放，推陈出新”的方针指导下，必将出现更加欣欣向荣的大好局面。

二、批判地继承民间歌曲遗产

社会主义的音乐文化，必须充分利用以往一切时代的音乐文化中的积极成果，必须继承民族音乐的优秀遗产。但是，这种继承和利用，归根到底还是为了发展社会主义民族新音乐的创作，丰富社会主义的音乐文化生活，为社会主义服务，为人民群众服务。由于旧民歌是旧时代的上层建筑，是私有制社会的产物，在这个领域中，始终存在着不同阶级的尖锐而复杂的斗争。因此，对民歌遗产必须首先区别其中哪些是进步的民主性与革命性的精华，哪些是反动的封建性的糟粕，然后“剔除其封建性的糟粕，吸收其民主性的精华。”只有这样，民间歌曲的优秀遗产才能对社会主义音乐的发展，提供有益的帮助。我们既不同意无批判地兼收并蓄，也不赞成简单粗暴地一笔抹杀。在对待民歌遗产问题上的这两种错误态度，其思想基础是唯心论和形而上学，完全否

定了历史本身的辩证法的发展。

运用马列主义、毛泽东思想去分析评价民歌遗产，就是要根据它们问世当时的具体历史条件，包含的具体历史内容，给以具体的阶级分析，看它对待人民的态度如何，在历史上有无进步意义。对一些优秀民歌，既要看到它们在当时历史条件下的意义和作用，也要看到它们在今天新的历史条件下所具有的教育、认识以及审美的意义和作用。只有这样，才能做到有批判地继承民歌遗产，达到“古为今用”、“推陈出新”的目的。

在过去时代的民间歌曲中，带有民主性和革命性的反封建的内容，是它的基本的、主导的方面。但是，“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想”，民间歌曲在内容上自然也不可避免地、或多或少地受到统治阶级思想的影响和侵袭。这种影响和侵袭，给民歌的内容带来不好的成分，有如美玉上出现了瑕疵。应该特别指出的是，反动统治阶级惯于利用原有民歌曲调来重新填词，把一些封建等级观念、忠孝节义、损人利己、宿命论等反动思想和庸俗下流、不堪入耳的内容塞进民歌，鱼目混珠，谬种流传，用来麻醉毒害人民，以维护其反动统治。这些糟粕，根本不是真的民歌，必须加以扬弃。

在旧民歌中，还反映出由于落后的生产关系与生产力所造成的世界观的局限性。如各地的《长工歌》、《骂媒歌》和一些情歌，虽然从不同角度反映了当时社会的残酷现实，或具有一定进步意义，但有的情绪过分消沉、哀怨，缺乏斗争精神，甚至持“听天由命”的消极态度；有的则未能触及阶级剥削的根源，对反动

社会的本质缺乏揭露。

三、民间歌曲的基本特征

民间歌曲是人民群众在阶级斗争、生产斗争的实践中，经过长期而广泛的口头传唱所形成和发展起来的集体创作，是人民群众表达自己的思想、感情、意志和愿望的一种艺术形式。在传统民间歌曲的各种体裁（包括劳动号子、山歌、小调）中，共同存在着以下的基本特征：

（一）民间歌曲产生、发展于人民群众的社会实践

民间歌曲源远流长，世代伴随着人民群众生活、劳动、斗争。从古到今，浩如烟海的民间歌曲，就是一部生动的、形象化了的人民生活和斗争的历史。

民间歌曲是浸透了人民群众心血的艺术作品，是发自人民群众肺腑的声音。民歌中关于“山歌无本句句真”的说法很常见，下面两首民歌就是谈的这个道理。

不车水，稻不长，
不唱山歌心不爽；
山歌唱出真心话，
真心歌唱共产党。

——广西壮族民歌（见谱例 92）

鸡公打架有客来，