

姚艺君 李月红 桑海波
陈 爽 赵晓楠 / 编著

中国传统音乐

基础知识100问

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中国传统音乐基础知识 100 问 / 姚艺君等编著. — 北京:
人民音乐出版社, 2011. 8
(音乐学基础知识问答)
ISBN 978-7-103-03983-0

I. ①中… II. ①姚… III. ①民族音乐-中国-问答
IV. ①J607.2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 076336 号

责任编辑: 邹 璐

责任校对: 潘 藤

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码: 100010)

Http: //www. rymusic. com. cn

E-mail: rmyy@rymusic. com. cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880 × 1230 毫米 32 开 7.75 印张

2011 年 8 月北京第 1 版 2011 年 8 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 25.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110650 或 (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话: (010) 58110533

1534020

CS1662970

J607.2

058

姚艺君 李月红 桑海波
陈 爽 赵晓楠 / 编著

中国传统音乐

基础知识100问

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

重庆师大图书馆

音乐学
基础知识
问答

J607.2
058

序

著名学者季羨林生前接受中央电视台节目主持人采访时曾说：“学习中国传统文化是每个中国人的责任。”先生简单一语就帮我们了解到：为什么在以北京大学为代表的中国各高校，乃至全中国的大中小学校的课程教育当中，仍然保留着唐诗、宋词、历史、国学、戏曲……尽管唐、宋、元、明、清早已成为久远的过去……

世界上的民族很多，据说有两千多个。十分显见的是，不同的民族有着不同的历史与文化，而不同的文化当中存在着风格不一的音乐。民族的振兴，首先是唤醒民族的意识、复苏民族的文化，而民族音乐是民族文化当中一个十分重要的组成部分。世界上所有的民族都在以不同方式努力地弘扬和传承着本民族的音乐历史与文化，比如巴托克、贝多芬、莫扎特、帕瓦罗蒂、奥尔夫、柯达依……

有关“民族音乐”、“传统音乐”、“民间音乐”的称谓以及内涵与外延等具体问题，学术界意见有异。而本书是以中国传统的、民族民间音乐基础知识为主的教辅类读物，因而命之《中国传统音乐基础知识 100 问》，意在包容。

本书是中国音乐学院音乐学系即将出版的《中国传统音乐理论基础》之配套教材，既可供学生的课堂补充学习，也可为社会上有意了解中国传统音乐的学习者提供一个方便的阅读资料。由于编撰教材的教师们教学与科研工作忙、时间紧等诸多原因，本次只出版“100 问”，以后还会逐步地完善与补充。文中若有疏漏与不足，我们诚挚地希望得到善意中肯的批评与指导，以便今后做更好的修订。

书中内容是由中国音乐学院音乐学系中国传统音乐教学团队的五位成员分别完成(封面署名按年龄排序),其中“汉族民歌与歌舞”部分由李月红撰写,“少数民族民歌与歌舞”部分由赵晓楠撰写,“说唱艺术与音乐”部分由陈爽撰写,“戏曲艺术与音乐”部分由姚艺君撰写,“中国民族器乐与乐器”部分由桑海波撰写。五位教师均接受过高等专业音乐的系统教育与训练,全部拥有博士学位;他们都在教学和科研工作岗位上辛勤耕耘了少则十年、多则二十年以上的时间。作为长期从事一线教学与研究的学者,教师们既有了解中国传统音乐教学与研究历史的积累,也有对中国传统音乐教学与研究最新成果的掌握与实践。与此同时,每个人都还有着深入扎实的实地考察的经历、经验以及丰富的第一手原声性资料。从某种意义上看,五位学者的教学活动在一定程度上就体现着本领域教学与研究的动态。

同为华夏子孙,民族赋予我们的责任不敢推脱,历史注视着我们不敢懈怠,中华民族传统文化血脉的传承需要大家的共同付出。我们没有任何个人诉求,只有能够为中华民族的音乐文化传承、为中国的民族音乐教育事业做一点该做之事的愿望,我们会不断地努力进取,感谢所有关心和支持的各界同仁。

姚艺君

目 录

汉族民歌与歌舞 / 1

- 1 什么是民歌? / 1
- 2 什么是新民歌? / 2
- 3 汉族民歌发展的历史是怎样的? / 3
- 4 学术界对汉族民歌是如何分类的? / 6
- 5 与汉族民歌的产生、流传、发展相关的背景因素有哪些? / 8
- 6 汉族民歌有哪些社会功能? / 11
- 7 汉族民歌、民间歌舞与民俗的关系是怎样的? / 12
- 8 汉族民歌与歌舞、说唱、戏曲、器乐音乐的关系是怎样的? / 13
- 9 民歌与专业音乐创作的关系是怎样的? / 15
- 10 民歌手与一般歌手有哪些不同? / 16
- 11 什么是劳动号子? / 17
- 12 什么是山歌? / 19
- 13 什么是小调? / 21
- 14 汉族民间长篇叙事歌的留存状况是怎样的? / 22
- 15 什么是花儿? / 23

- 16 什么是客家山歌? / 24
- 17 “鲜花调”的基本特征及流传情况是怎样的? / 26
- 18 “剪靛花调”的基本特征及流传情况是怎样的? / 27
- 19 什么是汉族民间歌舞? / 28
- 20 秧歌的基本特征是什么? / 29
- 主要参考文献 / 31

少数民族民歌与歌舞 / 33

- 21 少数民族音乐如何分类? / 33
- 22 我国少数民族民歌在音乐上有什么特点? / 35
- 23 蒙古族民歌有哪些类别? / 39
- 24 蒙古族有哪些多声部音乐? / 40
- 25 达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族民歌和歌舞有什么关系? / 44
- 26 朝鲜族有哪些民歌种类?“长短”是什么意思?在朝鲜族民歌中如何运用? / 46
- 27 东乡族、保安族、土族、撒拉族民歌有什么相同的歌种? / 49
- 28 维吾尔族民歌有什么音乐特点? / 54
- 29 哈萨克族民歌有什么特点? / 57
- 30 壮族的山歌有哪些种类?其多声部山歌的形态有哪些? / 61
- 31 侗族民歌中大歌、小歌的区别是什么?其多声形态是什么? / 63
- 32 “飞歌”是哪个地区苗族的民歌?各地苗族还有哪些民歌种类? / 65

- 33 畲族民歌中最有代表性的是哪一类? 其具有什么样的音乐特点? / 68
- 34 藏族民歌和歌舞有哪些种类? / 70
- 35 海菜腔是彝族哪个支系的民歌? 彝族的民歌还有哪些种类? / 73
- 36 怒族有哪些民歌? 人数较少的怒族为什么在民歌方面差异很大? / 75
- 37 我国各民族民歌歌词有哪些主要的格律形式? / 78
- 38 我国少数民族民歌多声部的分布状况和多声织体有什么特点? / 81
- 39 我国少数民族有哪些主要的歌舞形式? / 85
- 40 我国少数民族有哪些主要的歌唱活动和歌舞活动? / 89
- 主要参考文献 / 90

说唱艺术与音乐 / 91

- 41 “十样杂耍”产生的背景是什么? 它的社会影响是怎样的? / 91
- 42 “十样杂耍”与“曲艺”、“说唱”、“说唱音乐”之间的联系与区别是什么? / 92
- 43 什么是“韵散间用”、“依字行腔”? / 94
- 44 什么是“叙事、代言”, “跳进跳出”, “一人多角”, “虚拟表演”, “内视形象”? / 95
- 45 说唱与民歌比较有什么差异? / 97
- 46 说唱与戏曲比较有什么异同? / 99
- 47 说唱音乐的历史发展脉络是怎样的? / 100

- 48 什么是“变文”? / 102
- 49 什么是“诸宫调”、“《董西厢》”、“词话”、“明清俗曲”? / 104
- 50 说唱音乐的八大类别有哪些? / 106
- 51 鼓词类曲种与弹词类曲种有哪些主要特征? / 107
- 52 京韵大鼓中“刘派”及“白派”的代表人物、艺术特点及代表作品是什么? / 109
- 53 京韵大鼓中的“骆派”代表人物是谁? 有哪些艺术特点及代表作品? / 110
- 54 苏州弹词是怎样形成的? 它的表演形式及唱腔特点是什么? / 112
- 55 河南坠子是怎样形成的? 它的伴奏特点是什么? / 113
- 56 岔曲是怎样形成的? / 115
- 57 四川清音是怎样形成的? 它的曲牌来源及演唱形式是怎样的? / 116
- 58 山东琴书是怎样形成的? 它的流派及表演形式有哪些? / 118
- 59 天津时调是怎样形成的? / 120
- 60 山东快书是怎样形成的? 它有哪些表演形式及代表唱段? / 121
- 主要参考文献 / 123

戏曲艺术与音乐 / 124

- 61 什么是戏曲? / 124
- 62 戏曲艺术的表演形式有哪些主要特征? / 127
- 63 什么是行当? 都有哪些行? 戏曲为什么要分行? / 129

- 64 什么是戏曲中的优、优伶、俳、俳优、倡优? / 131
- 65 什么是梨园及梨园子弟? / 132
- 66 什么是杂剧、南曲和北曲? / 133
- 67 什么是声腔? 戏曲有哪些声腔系统? / 136
- 68 什么是皮黄腔? 其特点是什么? 有哪些识别方法? 其剧种有哪些? / 138
- 69 什么是梆子腔、梆子剧种、梆子戏? / 140
- 70 什么是京剧的四大名旦、四小名旦? / 142
- 71 什么是京剧“老生三杰”、“谭派”、“四大须生”? / 145
- 72 什么是元杂剧? 它的代表性剧作家及代表剧目有哪些? / 148
- 73 什么是昆曲? 它是如何形成的? 其音乐上的特点是什么? 魏良辅对昆曲的形成起到哪些作用? 梁辰鱼所作《浣纱记》在戏曲史上居什么样的地位? / 151
- 74 什么是高腔? 其特点有哪些? 高则诚及其创作的经典剧目《琵琶记》是怎样的? / 153
- 75 什么是曲牌和板式? 戏曲中的曲牌和板式有哪些? / 155
- 76 什么是锣鼓经、锣鼓谱、锣鼓点? / 157
- 77 什么是开锣戏、压轴戏、垫戏、送客戏? / 158
- 78 什么是脸谱? 它与剧中人物的关系是怎样的? / 160
- 79 什么是四功、五法? / 162
- 80 什么是五音、四呼? / 165

主要参考文献 / 166

中国民族器乐与乐器 / 168

- 81 中国传统音乐与中国民族器乐的关系是什么? / 168
- 82 中国民族器乐的研究对象和范围是什么? / 169
- 83 中国民族乐器的分类方法有哪些? / 171
- 84 我国古代民族乐器与器乐的发展状况是怎样的? / 174
- 85 近现代时期中国民族器乐的发展状况是怎样的? / 178
- 86 中国民族乐器的组合形式是什么? / 182
- 87 我国吹奏乐器的种类和特征是什么? / 187
- 88 我国拉奏乐器的种类和特征是什么? / 189
- 89 我国弹奏乐器的种类和特征是什么? / 192
- 90 我国击奏乐器的种类和特征是什么? / 194
- 91 我国锣鼓乐的种类、构成及其功能特征是什么? / 196
- 92 浙东锣鼓的艺术形式是什么? / 202
- 93 我国福建南音的艺术形式是什么? / 211
- 94 中国民族器乐的音高特征是什么? / 214
- 95 中国民族器乐的节奏特征是什么? / 217
- 96 中国民族器乐的结构形态特征是什么? / 220
- 97 中国民族器乐的织体形态特征是什么? / 224
- 98 中国古琴的历史发展状况是怎样的? / 225
- 99 我国古琴各种流派有哪些? 其风格特点是什么? / 228
- 100 中国扬琴的种类有哪些? / 231

主要参考文献 / 235

汉族民歌与歌舞

1 什么是民歌?

民歌是劳动人民为辅助劳动和表达感情而集体创作,并在口头流传过程中不断得到加工的艺术形式,具有“口头性”、“集体性”、“风土性”的基本特征。口头性指民歌靠百姓口耳相传,是一种口头艺术,即兴编词、即兴改编曲调是其自身不断发展的主要手段;集体性是说每一首民歌都是大众参与的成果,一般没有固定词曲作者;风土性是指民歌出自一方水土,在特定地域流传,用方言演唱,带有鲜明的地方风俗特征。

大部分学者在民歌的定义和特征方面有着相近的认识,^①也有学者发表过不同意见。宋大能发表于《人民音乐》的一篇文章就从根本上“动摇”了人们既往的观念,文章认为在新的历史条件下,“劳动号子”已失去了存在意义;同时认为民歌是口头创作与笔头创作双管齐下的;还认为《新编九一八小调》、《南泥湾》、《挑担茶叶上北京》等具有民歌风味的创作歌曲都可以归到民歌的范畴。^②《人民音乐》紧接着发表了苗晶和裘正针对宋文观点的商榷

① 参见周青青《中国民歌》(人民音乐出版社 1993 年版)、周耘《中国传统民歌艺术》(武汉出版社 2003 年版)。

② 宋大能《振兴民歌之路——评 1982 年四川省民歌调演兼谈民歌消亡问题》,《人民音乐》1983 年第 1 期。

文章,^①苗晶认为口头性仍然是民歌的基本特征,而宋文中所列举的民歌不过是群众歌曲创作中的一部分。然后,《音乐探索》又发表了曾遂今的文章,认为民歌概念的内涵已经转换,口头性中有笔头因素,集体性中有个体因素。^②在同一刊物彭国华提出相反的观点,文章《民歌概念不容转化》认为集体性中的“个体因素”,与民歌创作的个体性不是一个概念,个体因素是不能发展成个体性的,个体最终要走向集体。^③其立场与苗晶、裘正一致。

任何民歌都要经过人民的集体检验,不否认创作歌曲有演化成民歌的可能,但它需要经过百姓的集体加工,把一些只有几年或几十年历史的创作歌曲看成民歌,这一点值得商榷。

2 什么是新民歌?

新民歌是相对于传统民歌而言的概念,特指那些使用传统曲调填入新词的民歌。它们产生于1840年鸦片战争开始后,并发展至今。

新中国成立以前的新民歌主要反映反帝反封建的内容,表达人民寻求翻身解放、争取民主自由的心声。其中最著名的例子是将表达爱情内容的信天游曲调填上新词变为《东方红》。而客家山歌《打支山歌过横排》本来是歌者唱给“心肝妹”的自我表白,到革命时期填上了赞美红军干部的新词,如“苏区干部好作风……”,呼唤式的衬词“心肝妹”也变成了“同志哥”。东北地区的《翻身五更》,原名《月牙五更》,本是流行于辽宁、吉林的一首情歌小调,表现了旧时代妇女盼得夫君归

① 苗晶《民歌的概念改变了吗?——读〈振兴民歌之路〉有感》,《人民音乐》1983年第3期。裘正《读〈振兴民歌之路〉》,《人民音乐》1983年第3期。

② 曾遂今《试论民歌概念内涵的转化》,《音乐探索》1985年第1期。

③ 彭国华《民歌概念不容转化》,《音乐探索》1985年第4期。

来的内容,唱词为“五更体”,20世纪50年代为配合农村土改而填入了表现农民翻身解放的新词。新中国成立后的新民歌随着时代发展在不断更新,今天的新民歌中常见拥护改革开放、歌唱家乡变化的内容。

虽然是旧曲新词,但是根据内容的变化,新民歌的曲调也常常会做出相应的调整。调整的结果一般是润腔减少,旋律变得更加简洁,风格变得更加明快。比如河北的《对花》,原来的曲调平和而富有生活情趣,有很多打舌音;填上赞美英雄的新词之后,旋法简化,速度加快,节奏感增强,整体风格发生了变化。这样的变化使歌曲便于在集体活动场合演唱,也更加便于广泛传播。

目前民歌与新民歌的概念在广大的人群中间比较模糊,很多具有民族风格的创作歌曲也被归于民歌之中,甚至有些学者也改变了对民歌性质的认识,这种做法是有失偏颇的。而新民歌是用传统曲调填上新词,大体保留了传统民歌口头流传、集体加工、地域风格鲜明的特性,所以应归于民歌范畴。

3 汉族民歌发展的历史是怎样的?

我国古代没有“民歌”这一称谓,今天所谓的“民歌”在先秦时代是一路从口头歌谣阶段走来的。歌谣为诗歌、舞蹈、音乐三位一体,有伴奏为“歌”,无伴奏为“谣”。早期民歌最为著名的记载有夏代涂山氏《候人歌》^①(“候人兮猗”)、黄帝时期《弹歌》^②(“断竹,续竹,飞土,逐宍

① 《候人歌》,出自《吕氏春秋》“季夏纪第六”中的“音初”篇,载于《诸子集成》(6),上海书店1986年影印出版,第58页。涂山在今绍兴。

② 《弹歌》,出自汉代赵晔《吴越春秋·勾践阴谋外传》。越国的相国范蠡向越王推荐善射者陈音,在与越王的对话中,陈音说出此歌。参见张觉译注《吴越春秋全译》,贵州人民出版社2008年版,第281页。

(肉)”]等。

周代(前 11 世纪—前 256)音乐文化最伟大的成就是《诗经》。当时采风的目的是“观民风,知得失,自考正也”(《汉书·艺文志》)。据司马迁《史记·孔子世家》的记载,十五国风共收集周初到春秋中叶的民歌三千多首,孔子删定为 305 篇(但孔子删诗之说尚有争议)。诗经采集地域包括黄河流域的陕、晋、豫、鲁及长江流域的鄂和川东。这个时期汉水一带以南的民歌一般不在收集之列,散佚较多。

《九歌》是屈原在楚国南部沅水、湘水之间的一组民间祭祀歌曲的基础上加工整理而成,共有 11 首,如《云中君》、《湘夫人》、《山鬼》等,多借自然神灵表达作者的情感。

秦汉时期最为引人注目的是乐府民歌。因为乐府有采集民歌的职能,所以魏晋以后把其所收民歌都称为“乐府”。后来把仿照民歌而作的诗歌也叫乐府(其他称古诗),唐宋时更把入乐的诗词都称为乐府,到明代才称为“曲”。

汉代军乐“鼓吹曲”里面的“饶歌十八曲”来自民歌,“相和歌”中有民歌,杂曲歌辞中也有民歌。汉乐府民歌的著名篇目有《陌上桑》、《孔雀东南飞》等。

魏晋南北朝时期留下更多记载的是南北朝民歌,这一阶段北方的歌一直包含在北方音乐“相和歌”中,其中少数民族的民歌成就颇高,5 世纪初有《敕勒歌》^①,5 世纪末出现《木兰辞》^②。

西晋灭亡以后,由于北方战乱,统治阶层及部分百姓南迁,南方商业繁荣起来,民歌方面突出的成就是吴歌和西曲。吴歌是在江苏一带民歌的基础上加工而成的,西曲则兴盛于长江中游一带。后来南方音乐与流落到南方的北方音乐一起被称为“清商乐”或“清乐”,其中

① 敕勒,本为鲜卑语,秦汉时称丁零,魏晋南北朝时南方人又称之为高车。《敕勒歌》约产生于北魏中期,最早见于宋代郭茂倩编《乐府诗集·杂歌谣辞》。

② 鲜卑族民歌。

也包括民歌。北魏兴起,清商乐又流传至北方,这一名称曾成为整个民间音乐的代称。

唐代以后,有些民歌被精选、加工、填词,成为“曲子”。近代的“小曲”,以及今天的“时调”都与之有着千丝万缕的联系。这样的“曲子”敦煌^①约保存有 590 首词,80 支曲。

到宋代,民间曲子被大量用来填词,宋词遂成为音乐文学的高峰。

元代民歌有许多表达对统治者不满的内容,明代杨慎《古今风谣》中对此有所记载。其中元末真定(今河北正定县)童谣唱道:“塔儿白,北人是主南人客;塔儿红,南人来做主人公。”杨慎三十多岁时被贬谪到云南,在那里度过了大半生,他的集子中也收集了大理民歌,元代至正年间的大理童谣唱道:“莫道君为山海主,山海笑咳咳。园中花谢千万朵,别有明主来。”另外,元代是戏曲音乐空前繁荣的时代,民歌方面一个突出的现象是大量城市民间小曲、小令被运用到元杂剧和散曲音乐之中。

小曲,是与大的声腔相对的一个名称,指广泛流行于城市和乡村带伴奏的演唱,也被称为小令、词曲等。明代,这一形式得到大力发展,明中叶出现歌词集和曲谱集。

杨慎的《古今风谣》是较早的民歌集,成书于明代嘉靖二十二年(1543),收录了自上古帝尧时代至明代嘉靖时期民谣 280 余首。《山歌》和《挂枝儿》是明代冯梦龙编辑的吴地的民歌时调集。^②《挂枝儿》又名《打枣竿》,是明代的一个小曲名。沈德符《万历野获编》卷 25《时尚小令》认为它们(《挂枝儿》与《打枣竿》)是两个相似的曲调,并评价其是“不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之”^③。

① 指敦煌莫高窟藏经洞,于 20 世纪初被发现。

② 《山歌》、《挂枝儿》及以下的《霓裳续谱》、《白雪遗音》可参见《明清民歌时调集》(上、下),上海古籍出版社 1987 版。

③ [明]沈德符撰《万历野获编》(中)卷 25,中华书局 1959 年版,第 647 页。

《霓裳续谱》由颜自德选辑、王廷绍编订,最早的版本出自 1795 年,选录了当时流行于京、津、冀一带的俗曲唱词。

《白雪遗音》于 1804 年编订,为清代嘉庆、道光年间俗曲唱词集,卷首有〔马头调〕的工尺谱。经过清代华广生耗费多年生活之资,多方搜罗编辑而成。华广生是山东历城人,收集的民歌山东一带颇多。其中有〔马头调〕、〔剪靛花〕、〔银纽丝〕等大量民歌曲牌的唱词。

另外还有清代华文彬(华秋苹)编的《借云馆小唱》、清代贮香主人《小慧集》等,收录了用工尺谱记录的民歌。

唐代流传下来的关于民间歌曲的称谓只有“山歌”之说,直到明清时期还没有“民歌”这一称谓。实际上今天所流传的时调已经直接可以追溯到明清时期的某个小曲、小令了。

4 学术界对汉族民歌是如何分类的?

民间对于当地所流行的民歌有不同的称谓,比如“信天游”、“山歌”、“锣鼓歌”、“秧歌调”等等。为了认识与研究的方便,学者总结出多种分类方法。

其一是体裁分类法。传统的体裁分类法指劳动号子、山歌、小调三分法,直至进入 20 世纪 80 年代,三分法一统天下的局面才被打破,开始出现《中国音乐词典》的五分法,即三分法外加长歌和多声部歌曲。在《中国民间歌曲集成》中,我们可以见到更多的分类方法。这些都反映出不同的分类标准,如功用、歌种、音乐特征等等。

在具体的研究中,各种称谓都是可以使用的,因为它们可能直接来自民间;但在民歌学科领域的讨论与教学中,确实需要普适性的分