

中国传统音乐导学

ZHONG GUO CHUAN TONG
YIN YUE DAO XUE

黄允箴 王 璨 郭树荟

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

中国传统音乐导学

黄允箴 王 璨 郭树荟

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统音乐导学/黄允箴, 王璨, 郭树芸编著. —上海:
上海音乐学院出版社, 2006.7

ISBN 7-80692-223-7

I. 中… II. 1黄…2王…3郭… III. 传统音乐—中国—
高等学校—教材 IV. J609.2
中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第075375号

书 名: 中国传统音乐导学
作 者: 黄允箴 王璨 郭树芸
责任编辑: 夏楠
封面设计: 传林
出版发行: 上海音乐学院出版社
地 址: 上海市汾阳路20号
印 刷: 江苏省通州市印刷总厂有限公司
开 本: 850×1168 1/32
印 张: 11
版 次: 2006年10月第1版 第1次印刷
印 数: 1-3100册
书 号: ISBN 7-80692-223-7/J.216
定 价: 28.00元

导 言

中国传统音乐在我国漫长的农业社会中成形、积淀；在历代各民族音乐文化的传承以及和外来音乐文化的交融中创新、发展；是数千年华夏文明的结晶。它凝结着我国各民族、各地区、各社会阶层人们的艺术理念与音乐才华，以其独特的历史背景、创作群体、形态特征、传承方式、文化底蕴，在世界的音乐宝库中独放异彩。

中国传统音乐是祖先给我们留下的一份无比珍贵的文化遗产，当前，国人正纷纷从对传统的缅怀中，重振华夏民族的自尊；而随着国门的敞开，绚丽多彩的中国传统音乐又走向了世界，日益受到全球各地不同肤色人群的尊重和青睐。在对中国传统音乐无数关注的目光下，相关的教材纷纷问世，比对其它同类教材，本教材有以下几点特色：

1、教材架构

中国传统音乐所属的音乐体系以中国音乐体系为主，部分归入欧洲音乐体系和波斯—阿拉伯音乐体系，主要由民间音乐、文人音乐、宫廷音乐、宗教音乐四大部分组成。其中，民间音乐是中国传统音乐的主流，因此，作为中国传统音乐的导学，本教材着重阐述民间音乐部分的基本理论知识，以传统民间音乐主要的四大类种：民间歌曲、民族器乐、曲艺音乐、戏曲音乐为序，架构为四章，每章以节为单位分述各大类种的各类体裁。另外，传统民间音乐还包括歌舞音乐类，因其音乐构成综合了前四大类种的元素，故教材中不单独列项。

2、体裁分类

传统民间音乐是指产生和流传于广大普通民众中的音乐，它具有生成的民俗性、内容的生活性、唱奏的即兴性、风格的民族性与地域性等特质，这在本教材中，结合各个类种作了具体的、贯穿性

的阐释。其中，较多开掘各类种的各类体裁在社会生活中的民俗意蕴，以示传统音乐形成的历史、社会和文化之源。基于这一点，本教材在某些民间音乐种类的体裁分类上，比之其它同类教材，相应有较大的更变。

3、形态剖析

有别于同类教材多根据歌种、乐种、曲种、剧种来讲述音乐特征的方法，本教材从整体着眼，对民歌、器乐、曲艺、戏曲所包含的各类体裁，在音乐特征上作了综合性的剖释、解析，概括性的提炼、归纳，使每一种体裁各个分类的音乐共性得以清晰的、整体化的呈现，各体裁的音乐个性因此也得以清楚的、标识化的鉴别。此外，在各类体裁每一种音乐特征的诠释之后，都附有数个经典曲目的实例分析予以佐证。相信读者在熟悉各类体裁的音乐特征，了解各乐曲音乐语言和音乐形象的同时，对传统民间音乐总体的音乐思维方式和艺术规律也会有所感知。

4、阐述方式

本教材每种体裁的阐述均统一设定为：体裁界定、唱奏种类、音乐特征三个板块，在借鉴前人撰写成果的基础上，内容的选择力求更集中、简明；文字的表述力求更精炼、扼要，以便于理解、掌握和记忆，激发学习的兴趣。读者如果在学习时能兼听实际音响，零距离地用理性的知识导引对传统音乐精品的鉴赏，将会有更多的收益。

诚挚地期待这本并不深奥的导学性教材，能够再开辟一条便捷而有效的通道，引领所有怀着热爱和渴求的学子们，跨入中国传统音乐的艺术之门。

目 录

导言.....	(1)
---------	-------

第一章 民 歌

概述.....	(1)
第一节 号子类.....	(4)
一、体裁界定.....	(4)
二、唱用类种.....	(5)
(一) 搬运号子.....	(6)
(二) 工程号子.....	(6)
(三) 农事号子.....	(6)
(四) 水上号子.....	(7)
(五) 作坊号子.....	(7)
三、音乐特征.....	(7)
(一) 一领众和的演唱形式.....	(7)
(二) 律动性的节奏.....	(10)
第二节 吟唱调类.....	(17)
一、体裁界定.....	(17)
二、唱用类种.....	(18)
(一) 叫卖调.....	(18)

(二) 吟诵调·····	(18)
(三) 哭调·····	(19)
(四) 摇儿歌·····	(20)
(五) 奶幼畜歌·····	(20)
三、音乐特征·····	(21)
(一) 音乐形式不成熟型·····	(21)
(二) 音乐形式初步成熟型·····	(22)
(三) 音乐形式成熟型·····	(24)
第三节 山歌类·····	(27)
一、体裁界定·····	(27)
二、唱用类种·····	(28)
(一) 赶路山歌·····	(28)
(二) 放牧山歌·····	(29)
(三) 摇船山歌·····	(30)
(四) 田作山歌·····	(30)
(五) 情恋山歌·····	(31)
(六) 游艺山歌·····	(32)
三、音乐特征·····	(33)
(一) 抒唱型·····	(34)
(二) 谣唱型·····	(36)
(三) 急唱型·····	(38)
第四节 小调类·····	(42)
一、体裁界定·····	(42)
二、唱用类种·····	(43)
(一) 谣曲·····	(43)
(二) 俗曲·····	(46)
三、音乐特征·····	(48)

(一) 节奏多样、行进流畅·····	(48)
(二) 乐汇多样、形象丰满·····	(51)
(三) 构型多样、格式稳定·····	(55)
第五节 舞歌类 ·····	(58)
一、体裁界定·····	(58)
二、唱用类种·····	(59)
(一) 秧歌调·····	(59)
(二) 花鼓调·····	(60)
(三) 采茶调·····	(60)
(四) 花灯调·····	(61)
(五) 锅庄曲·····	(62)
(六) 杂弦调·····	(62)
(七) 赛乃姆曲·····	(63)
三、音乐特征·····	(63)
(一) 律动性舞歌·····	(63)
(二) 非律动性舞歌·····	(71)
第六节 酒歌类 ·····	(73)
一、体裁界定·····	(73)
二、唱用类种·····	(74)
(一) 迎宾礼仪酒歌·····	(74)
(二) 祭祀礼仪酒歌·····	(75)
(三) 婚姻礼仪酒歌·····	(76)
(四) 丧葬礼仪酒歌·····	(76)
(五) 节庆礼仪酒歌·····	(77)
三、音乐特征·····	(78)
(一) 山歌性形态·····	(79)
(二) 吟诵性形态·····	(80)

（三）小调性形态·····	（82）
（四）舞歌性形态·····	（84）

第二章 器 乐

概述·····	（86）
第一节 吹管独奏乐 ·····	（88）
一、体裁界定·····	（88）
二、独奏类种·····	（89）
（一）坝与坝曲·····	（89）
（二）管与管曲·····	（90）
（三）笛与笛曲·····	（90）
（四）唢呐与唢呐曲·····	（91）
（五）笙与笙曲·····	（91）
（六）箫与箫曲·····	（92）
（七）芦笙与芦笙曲·····	（93）
（八）巴乌与巴乌曲·····	（93）
三、音乐特征·····	（94）
（一）舒疾分明的气息·····	（94）
（二）悲喜对峙的曲调·····	（97）
（三）声形逼真的摹拟·····	（101）
第二节 弹拨独奏乐 ·····	（105）
一、体裁界定·····	（105）
二、独奏类种·····	（106）
（一）古琴与古琴曲·····	（106）
（二）古筝与古筝曲·····	（107）
（三）琵琶与琵琶曲·····	（107）

(四) 扬琴与扬琴曲·····	(108)
(五) 柳琴与柳琴曲·····	(108)
(六) 阮与阮曲·····	(109)
(七) 三弦与三弦曲·····	(109)
(八) 冬不拉与冬不拉曲·····	(110)
(九) 伽倻琴与伽倻曲·····	(110)
三、音乐特征·····	(110)
(一) 颗粒清晰的音质·····	(111)
(二) 文武各异的曲风·····	(117)
(三) 南北荟萃的流派·····	(122)
第三节 拉弦独奏乐 ·····	(126)
一、体裁界定·····	(126)
二、独奏类种·····	(127)
(一) 二胡与二胡曲·····	(127)
(二) 京胡与京胡曲·····	(128)
(三) 板胡与板胡曲·····	(128)
(四) 坠胡与坠胡曲·····	(128)
(五) 马头琴与马头琴曲·····	(129)
(六) 四胡与四胡曲·····	(129)
三、音乐特征·····	(130)
(一) 黏着绵延的音色·····	(130)
(二) 吟唱如歌的独白·····	(133)
(三) 戏曲元素的融合·····	(137)
第四节 丝竹合奏乐 ·····	(143)
一、体裁界定·····	(143)
二、丝竹合奏乐类种·····	(143)
(一) 江南丝竹·····	(143)

(二) 广东音乐·····	(144)
(三) 二人台牌子曲·····	(145)
(四) 福建南音·····	(145)
(五) 潮州弦诗·····	(146)
(六) 弦索十三套·····	(146)
(七) 河南大调板头曲·····	(147)
(八) 纳西古乐·····	(148)
三、音乐特征·····	(148)
(一) 领奏主导的协作·····	(148)
(二) 支声叠合的织体·····	(152)
(三) 音响色彩的互补·····	(156)
第五节 吹打合奏乐 ·····	(159)
一、体裁界定·····	(159)
二、吹打合奏乐类种·····	(160)
(一) 苏南吹打·····	(160)
(二) 西安鼓乐·····	(160)
(三) 潮州锣鼓·····	(161)
(四) 浙东锣鼓·····	(161)
(五) 冀中管乐·····	(162)
(六) 晋北鼓吹乐·····	(162)
(七) 鲁西南鼓吹乐·····	(162)
三、音乐特征·····	(163)
(一) 丰富多变的音响·····	(163)
(二) 程式繁复的套式·····	(171)
(三) 领合交替的协作·····	(173)
(四) 数列构型的节奏·····	(176)

第三章 曲 艺

概述·····	(181)
第一节 鼓词类 ·····	(185)
一、体裁界定·····	(185)
二、曲种类种·····	(186)
(一) 西河大鼓·····	(186)
(二) 京韵大鼓·····	(186)
(三) 梅花大鼓·····	(187)
三、音乐特征·····	(187)
(一) 吟诵性的唱腔·····	(188)
(二) 专用的功能性腔句·····	(191)
(三) 力度性节奏伴奏·····	(195)
第二节 弹词类 ·····	(197)
一、体裁界定·····	(197)
二、曲种类种·····	(198)
(一) 苏州弹词·····	(198)
(二) 扬州弹词·····	(199)
(三) 四明南词·····	(200)
三、音乐特征·····	(201)
(一) 温婉的唱腔·····	(201)
(二) 混合性节拍·····	(204)
(三) 自由分合的伴奏·····	(206)
第三节 道情类 ·····	(208)
一、体裁界定·····	(208)
二、曲种类种·····	(209)

(一) 晋北道情·····	(209)
(二) 青海道情·····	(209)
(三) 湖北渔鼓·····	(210)
三、音乐特征·····	(210)
(一) 简古的唱腔·····	(210)
(二) 衬腔式帮腔·····	(212)
(三) 纯节奏性伴奏·····	(213)
第四节 琴书类 ·····	(216)
一、体裁界定·····	(216)
二、曲种类种·····	(217)
(一) 山东琴书·····	(217)
(二) 徐州琴书·····	(218)
(三) 北京琴书·····	(218)
三、音乐特征·····	(219)
(一) 咏诵结合的唱腔·····	(219)
(二) 对比交替的唱段结构·····	(222)
(三) 模拟性伴奏·····	(224)
第五节 牌子曲类 ·····	(225)
一、体裁界定·····	(225)
二、曲种类种·····	(225)
(一) 四川清音·····	(225)
(二) 河南曲子·····	(226)
(三) 北京单弦·····	(227)
(四) 广西文场·····	(228)
三、音乐特征·····	(229)
(一) 长于抒咏的唱腔·····	(229)
(二) 首尾呼应的套曲·····	(232)

(三) 个性相异的伴奏·····	(235)
第六节 少数民族曲艺 ·····	(236)
一、体裁界定·····	(236)
二、曲种类种·····	(237)
(一) 好来宝·····	(237)
(二) 伊玛堪·····	(238)
(三) 格萨尔仲·····	(239)
三、音乐特征·····	(240)
(一) 吟唱性唱腔·····	(240)
(二) 变奏性旋法·····	(242)
(三) 色彩性乐器伴奏·····	(244)

第四章 戏 曲

概述·····	(245)
第一节 昆腔腔系 ·····	(250)
一、体裁界定·····	(250)
二、剧种类种·····	(251)
(一) 南昆·····	(251)
(二) 北昆·····	(252)
(三) 草昆·····	(253)
三、音乐特征·····	(253)
(一) 抒情性唱腔·····	(253)
(二) 曲牌与板式的复合性结构·····	(256)
(三) 粗细乐分工的伴奏·····	(257)
第二节 高腔腔系 ·····	(258)
一、体裁界定·····	(259)

二、剧种类种	(259)
(一) 川剧高腔	(259)
(二) 湘剧高腔	(259)
三、音乐特征	(260)
(一) 吟唱性唱腔	(260)
(二) 帮、唱交叉性结构	(263)
(三) 锣鼓击节的伴奏	(264)
第三节 梆子腔腔系	(266)
一、体裁界定	(266)
二、剧种类种	(267)
(一) 秦腔	(267)
(二) 豫剧	(268)
(三) 晋剧	(269)
三、音乐特征	(269)
(一) 地域性唱腔	(269)
(二) 母体衍生的板腔体结构	(272)
(三) 梆子击节的伴奏	(275)
第四节 皮黄腔腔系	(276)
一、体裁界定	(276)
二、剧种类种	(278)
(一) 京剧	(278)
(二) 汉剧	(279)
(三) 粤剧	(281)
三、音乐特征	(282)
(一) 南北一体的唱腔	(282)
(二) 母体衍生的反调腔	(285)
(三) 胡琴托腔的伴奏	(292)

第五节 本土腔系	(295)
一、体裁界定	(295)
二、剧种类种	(296)
(一) 黄梅戏	(296)
(二) 柳子戏	(297)
(三) 评剧	(299)
(四) 沪剧	(300)
(五) 越剧	(301)
(六) 梨园戏	(303)
(七) 端公戏	(304)
三、音乐特征	(305)
(一) 乡土色彩的唱腔	(305)
(二) 多元声腔的组合	(306)
(三) 丝竹为主的伴奏	(310)
第六节 少数民族戏曲	(311)
一、体裁界定	(311)
二、剧种类种	(312)
(一) 壮剧	(312)
(二) 白剧	(313)
(三) 藏戏	(314)
三、音乐特征	(315)
(一) 源自民歌的唱腔	(315)
(二) 主曲体结构	(317)
(三) 特色乐器伴奏	(321)
附录一: 参考书目	(322)
附录二: 谱例索引	(327)
附录三: 图片索引	(333)
后记	(334)

第一章 民 歌

概 述

传统民歌是产生于日常生活场合，由民间普通百姓口耳相传，具有实用性和娱乐性的歌曲。根据产生场合、功用要求、表现方式和音乐形式的特点，传统民歌可分为号子、吟唱调、山歌、小调、舞歌、酒歌六个体裁类种。

一、 传统民歌的生成

我国的传统民歌萌发于远古，是与多元的音乐之源，诸如劳动、语言、象声、情爱、信号等，关系最近、最直接的一股清流。其体裁类种、音乐形态、地方色彩、民族风格有着丰厚的蕴藏和辽阔、广袤的覆盖面。

就文化结构而言，传统民歌是生活和艺术的双重复合体。从一个角度看，它属于音乐，具有音乐艺术的特质；而从另一个角度看，它又是生活本体。其演唱场合即是生产劳动、婚丧嫁娶、节庆娱乐等生活场合，与人们日常的生活事象如胶似漆；其演唱主体即是农、林、牧、副、渔、商的劳动者，成为这些劳动者最为信赖和依赖的忠实伴侣；其创编方式以集体性和口头性为标志，将人们在农业社会中滋生的群体心理、民族性格、情态变化、道德观念等，统统寄托于不见署名的歌唱之中，并随着民风习俗、生活模式、心理定势的代代相袭而得以保存和传承。

二、 传统民歌的传播

传统民歌在几千年漫长的发展过程中有两种传播方式：

第一种：是在日常生活中口耳相传的自然传播，这是民歌传播和发展的最基本、最主要的方式，传者与受者互享、互动。其中，有局限在同一地理位置、自然环境和生活方式中，较为保守的、以家族和宗族为主脉的传承；也有通过劳务输出、沿途贩运、移民迁