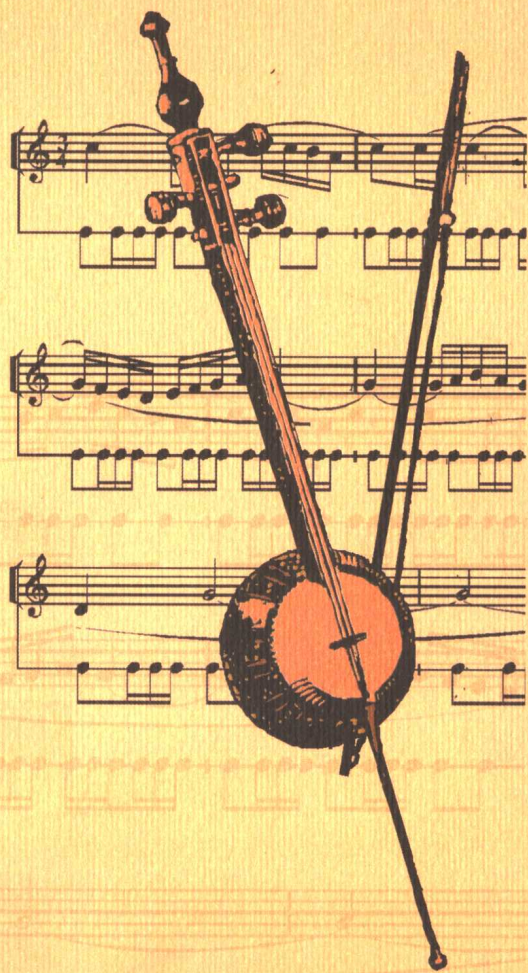

高如／编著

ZHONGWAIMINJIANGGEQUXINSHANG

中外民间歌曲欣赏

辽宁师范大学出版社

中外民间歌曲欣赏

高如/编著
ZHONGWAIMINJIANGEQUXINSHANG

辽宁师范大学出版社

• 大连 •

©高如 2006

图书在版编目(CIP)数据

中外民间歌曲欣赏/高如编著. —大连:辽宁
师范大学出版社, 2006. 9

ISBN 7-81103-309-7

I. 中... II. 高... III. ①民歌-歌曲-世界-选集
②民歌-音乐欣赏-世界 IV. J652.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 095334 号

出 版 人:程培杰

责任编辑:穆 杰

责任校对:于志杰

装帧设计:李小曼

出 版 者:辽宁师范大学出版社

地 址:大连市黄河路 850 号

邮 编:116029

营销电话:(0411)84206854 84215261 84259913(教材)

印 刷 者:大连海事大学印刷厂

发 行 者:辽宁师范大学出版社

幅面尺寸:145mm×210mm

印 张:15

字 数:420 千字

出版时间:2006 年 9 月第 1 版

印刷时间:2006 年 9 月第 1 次印刷

定 价:32.00 元

关于民歌

一 世界各国和各个民族在不同的历史时期都有自己的民歌。这些民歌既与各国各民族的历史文化传统、风俗习惯、生活环境密切相关,同时又从不同的方面反映出各个国家和民族的社会文化特色和民族风貌。由于各国各民族的个性与传统文化等方面的差异,各国各民族的民歌往往形成了各不相同的风格、体裁和形式,从而成为丰富多彩的世界音乐文化宝库的重要组成部分。

一般认为,民歌即民间歌曲,是劳动人民在劳动实践和社会生活中口头创作的歌曲,是民间集体创作的一种音乐形式。它一般是在口头流传,并在流传过程中不断地经受人民群众的改造、加工和提炼,从而形成自己独特的艺术风格和艺术特色。它是人民群众集体智慧的结晶。

随着社会生活的发展和历史条件的变化,出现了许多采用传统民歌风格的专业创作歌曲。应当说,这既反映了民歌对于音乐发展的重要作用,又反映了社会的进步。这些民歌风

格的专业创作歌曲是不是也属于民歌？对这一问题目前尚有不同的意见。一方面，从人民群众自发的集体口头创作，采取在民间口耳相传的方式传播，并在传播过程中经人民群众集体加工或即兴改编等方面来看，民歌，包括传统民歌和新民歌，与采用民歌风格的专业创作歌曲的确有许多本质上的差别。但是另一方面，许多专业音乐工作者创作民歌风格的歌曲，不仅应当得到鼓励和提倡，而且这些歌曲又往往深受人民群众的喜爱，并在民间广为流传。比如《达坂城的姑娘》，是“西部歌王”王洛宾先生改编创作的第一首维吾尔族歌曲。这首广为流传并深受人们喜爱的歌曲，就有很多人将它视为民歌并收入一些民歌集中。再如《回娘家》这首歌曲，部分河北的音乐工作者认为它不是河北民歌，因为他们在河北各地采风时并未发现这首歌。它有可能是一首采用河北民歌风格的创作歌曲，但是许多民歌集都将这首歌曲视为河北民歌加以收集。关于这一问题的界定，可以进一步地讨论。

由于民族性格和文化传统的不同，外国民歌的概念与我国有些不同。有些国家和我国一样，认为民歌是人民群众集体创作的歌曲；而另有许多国家，也将那些采用民间格调个人创作的歌曲或个人创作而在民间广泛流传的歌曲纳入民歌的范畴。比如《桑塔·露其亚》这首著名的意大利拿波里船歌，是由 T. 科劳特作于 1950 年，并于同年在拿波里音乐节歌曲比赛中获得一等奖。由于这首歌曲具有浓郁的拿波里风味，并广泛流传于世界各地，它早已被人们看做是一首拿波里民歌了。广为流传的抒写离别之情的美国夏威夷民歌《骊歌》，也相传为从前的夏威夷女王莉莉娥卡拉尼所作。在俄罗斯、美国和其他一些国家的民歌中，类似情况也较为多见。因而通常认为外国民歌的构成包括：人民群众集体创作并在民间世代相传的歌曲形式；作曲家采用民歌风格创作的歌曲；作曲家创作并在民间广为流传的歌曲。中国民歌则以其中的第一种形式为主。

民歌可以说是最早产生的音乐形式，它是生产劳动和社会生活的产物。在长期的流传过程中，民歌形成了自己的一些主要特

点。民歌是人民群众生活、思想感情的真实反映，是人民群众智慧的结晶，是人民群众创造力的集中体现。

首先，民歌来源于生活，表达人民的思想感情、理想和愿望。它始终伴随着人民的生活，与人民的生活血肉相连、息息相通。民歌与人民群众的关系十分密切，是人民群众生活中不可缺少的组成部分。一首哈萨克民歌中这样唱道：“你伴随歌声躺进摇篮，也伴随歌声离开人间。”可见民歌与人生联系的密切性。民歌又贯穿于人民群众生活的方方面面：劳动的、爱情的、婚恋的、风俗的、知识的、故事的、历史的、宗教的等等，都往往可以通过民歌来反映。民歌是人民群众的心声，也是他们不可缺少的精神食粮。

其次，民歌是人民群众集体创作、集体加工的产物，它是人民群众集体智慧的结晶；世界各地的许多优秀民歌，都融会着无数群众的思想感情、生活体验、心血智慧和艺术才能。民歌又往往通过广大人民群众口头传唱，并在传唱中不断地丰富和提高，因而它具有广泛的群众性。民歌是人民群众的一种自发的创造，往往带有很强的即兴性，人们往往可以随口哼曲，随口编词。这种即兴性可以使人民群众的艺术创造力得到无拘无束的发挥，故而经常新声迭出。我国一些优秀的民歌曲目，在各地往往有许多不同的变体，正是这种创造性的一种表现，同时也是选择和加工的过程。应当说，是人民群众的智慧 and 艺术的营养滋润了民歌的百花园。

第三，民歌是特定民族、特定地区和特定时代社会生活的产物，因而往往带有相当鲜明的民族风格、地域色彩和时代色彩；即使是同一国家或同一民族，在不同的地区，其民歌风格也可能产生较大的差异。这种民族风格、地域色彩和时代色彩是在民歌的长期流传过程中形成的，带有相对稳定的连续性。但随着社会生活的变化和民族与地区之间音乐文化的交流，其民族和地域风格的特征也可能不断地发生变化。比如我国的江南与塞北，水乡与大漠，它们的民歌地域特征往往既相当鲜明，又有不断变化和相互吸收的情况。

第四，民歌在艺术形式上又具有朴实精练、生动形象、曲式自由流畅、歌曲易唱易记、易于传播等特点。它们所表达的感情也往

往真切朴实,具有浓厚的生活气息,容易唤起人民群众的亲切感和心灵共鸣。民歌是人民群众的创造,民歌是人民群众的歌唱,民歌是人民群众最为喜闻乐唱的歌,民歌是人民群众自己的歌。

民歌与人民群众和社会生活有着密不可分的血肉联系,往往从特定的角度反映着一个国家、民族或地区特定的社会历史风貌,并真实地表达着人民群众的思想感情和审美情趣。音乐家威廉姆斯说过:“民歌乃是民族的产物,它反映整个社会的情感和趣味。”马克思也说:“民歌是唯一的历史传说和编年史。”而且这种反映又是相当真实的,如我国明代文学家冯梦龙所言:“世上但有假诗文而无假民歌。”民歌是一个国家和民族社会生活和文化传统的重要组成部分,也是丰富浩瀚的百科全书。

丰富多彩的民歌为音乐的创作提供了源泉与基础,长期以来,受到很多作曲家的重视。西方浪漫主义时期的著名作曲家舒曼曾说过:“民歌是他们的作品中最优美旋律的宝库。”同时期的著名作曲家勃拉姆斯也说过:“民歌是我的理想。”这一美学思想使他的艺术歌曲具有浓厚的民间生活和情感生活的特征。俄国伟大作曲家梅林卡也曾说:“创造音乐的是人民,作曲家不过把它编成曲子而已。”对民间音乐的重视和对民歌营养的汲取,已经成为音乐发展历史上许多时期和许多优秀作曲家取得成就的重要因素。

民歌往往比较典型地代表着一个民族、一个地域音乐文化的表现方式和艺术风格,同时,也常常成为艺术家们创作的源泉和借鉴。我国著名电影作曲家雷振邦为电影《冰山上的来客》、《五朵金花》、《刘三姐》所创作的音乐,都是在充分汲取当地民歌营养的基础上而创作出来的,其浓郁的民族风格是使这些歌曲成为优秀的影视经典名曲的重要原因之一。世界上许多国家的音乐家,他们采用民歌的素材创作出的优秀名曲更是不胜枚举。民间音乐,包括民歌为音乐的发展提供了不竭的源泉。

一 中国传统民族民间音乐可以分为民间歌曲、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐曲五个大类型。在这五个类型中,民间歌曲的地位很重要。许多民族的歌舞音乐常常采用民间歌曲作

为伴唱；许多民族的一些民间器乐曲也往往来自民歌的曲调；而说唱音乐和戏曲音乐又都与民间歌曲有着直接或间接的渊源关系，其中许多品种和曲目就是在民歌的基础上形成和发展起来的。而它们之间的相互交融、相互吸收，也促进了各类传统音乐，包括民间歌曲的发展。

中国的民歌有着悠久的历史。

结合劳动的呼声、劳动的声响，以及劳动和生活动作的模仿，就构成了原始歌舞的雏形。据《吕氏春秋》所载，“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙”，就是一种远古的边唱边舞的歌舞形式。

春秋战国时期的《诗经》是我国第一部诗歌总集，记录了自周初至春秋中期(公元前11世纪—前6世纪)中近500年间十五国的民歌。其地域范围遍及黄河流域的陕西、山西、河南、山东四省及长江流域的湖北北部和四川东部，民歌内容较为广泛。当时楚国(今湖南一带)的民歌在《楚辞》中也有所存留。

汉代(公元前206—公元220)乐府诗很发达。《乐府诗集》中收集的《相和歌》，三国、两晋、南北朝时期(220—589)南方湖北一带的“西曲”和江苏一带的“吴歌”，是分别流传于我国南北方的民歌。北方民歌多慷慨刚健，南方民歌则柔婉清秀，表现出不同的地域色彩。

唐代(618—907)民歌流传更为广泛。伴随着国内外的经济文化交流，域外的胡夷之曲传入境内，民间的里巷之曲更加繁荣。到了宋代(960—1279)，民间曲子更加深入人心，成为说唱和戏曲等民间音乐形式构成的基础。文人们也多选词配乐，应歌作词，竞逐新声。民间曲子成为许多音乐形式的主要构成因素。流传至今并广为人知的小曲《月子弯弯照九州》，在宋人话本《宋本通俗小说》中即已出现。

明代中期开始，我国城市经济渐趋发达，大量人口流入城市，许多农村的新民歌也大量进入城市。城市艺人对它们进行了加工，并渐有民歌、小曲的刊本出现，民间歌曲得到了更为广泛的传

播。到了清代,见于著录的小曲已有 208 首。另外,还有《一剪梅》、《剪靛花》、《绣荷包》、《满江红》、《九连环》等。其中许多曲调至今仍在民间流传。

关于中国民歌的体裁划分,目前尚有一些不同的看法,通常的划分方法是将中国民歌的体裁划分为号子、山歌、小调三种类型。当然,它们之间也有相互渗透、相互交融的情况。

一、号子

号子是伴随着劳动而歌唱的一种民歌形式。它是人类文化史上最古老的艺术品种之一,有时也被认为是音乐的一种发源形式。劳动号子所反映的主要是劳动情绪,音乐节奏与劳动节奏往往相互融合,律动感很强,音调粗犷有力,甚至有吆喝、呼喊的意味。劳动号子大多采用一人唱、众人附和的形式,边劳动边歌唱,起着激发劳动热情、鼓舞团队精神、调动劳动劲头的作用。劳动号子的篇幅比较短小,曲调往往简洁质朴,坚毅有力,节奏比较固定并富于律动感,比较能显出劳动的力量和强度。它的歌词可以随口编唱,既可直抒情绪,也可说古道今。意思的表达则往往很淳朴、直率,无须刻意修饰,也无须拐弯抹角。唱号子,在北方又叫“吆号子”,在南方常称“喊号子”、“打号子”或“叫号子”,是与劳动密切结合的一种民歌形式。

劳动号子的基本特点是配合劳动。不同的劳动方式产生了不同的劳动号子。常见的劳动号子有工程号子、搬运号子、农事号子、船工号子、作坊号子等。

工程号子是在建筑、修路、开河、伐木等集体和协作劳动时歌唱的,多为一人领唱众人附和的方式,歌词质朴简短,曲调顿挫有力,带有组织协作的作用。如山东民歌《嘹号》就是治理黄河筑堤打夯的工程号子。

搬运号子是进行搬运劳动时所唱的号子,如装卸号子、挑担号子等等。搬运号子主要配合搬起搬下负重劳动和搬运工人脚步的节奏,歌词简短,沉稳而有力。《哈腰挂》就是黑龙江林区的一首搬运木材的搬运号子。

农事号子是在一般农事劳动中歌唱的,如打麦、车水、舂米、薅草等,由于劳动强度不大,其曲调多舒展优美。如苏北靖江《车水号子》、浙江海宁的《车水号子》、湖北潜江的桂枷号子《唯咚唯》等。

船工号子是船夫们行船时所唱的号子,也可以包括放排汉的劳动号子。因劳动地点的不同,又有川江船夫号子、黄河船夫号子,以及湖南一带水系的船夫号子(如《澧水船工号子》)等等,其风格也往往有所差异。而由于在山水峡谷之间行船或放排,或激流险滩,或水波荡漾,因而船工号子的节奏也往往起伏变化,或紧张激烈,或悠扬豪放。船工们的劳作过程比较长,而且与船有着不解之缘,船就是他们的家,劳动环境又是在山水之中,因而船工号子往往有更浓厚的生活气息,甚至可以引起某些诗意联想,船工包括放排汉的生活也常常成为文艺作品的表现题材。近代作曲家冼星海的《黄河船夫曲》就是汲取了黄河船工号子的音调素材和节奏特点创作而成的。

二、山歌

山歌即山野民歌,是劳动人民在田间或田野咏唱或传唱的民歌。山歌是中国民歌中比较丰富的一个歌种。山歌通常是即兴表达内心感情的一种抒情歌曲,其内容题材十分广泛,而又多以反映劳动情景和男女恋情为主要内容,感情抒发比较坦率、直露、自由、奔放。山歌的歌词多质朴而坦率,歌词常常带有即兴性;节奏和节拍也比较自由、灵活、悠长,仿佛随口而出,音区往往比较高。同时又常常采用中国古代诗歌传统的比、兴手法或回环复沓,即同一个曲调反复咏唱的方式。青山碧水、绿树鲜花这些身边的景物常常被咏唱者随口拈来,用以表现特定的情境、特定的情绪。山歌是人民群众十分喜爱、流传很广的一种民歌形式。

山歌的种类比较繁多,形式也较为多样。根据题材特点,有一般山歌、放牧山歌、田秧山歌等。它们采用的咏唱形式往往有独唱、对唱以及一人领唱众人合唱的方式。根据传唱和产生地区的不同,人们常冠以地名来区别山歌,如兴国山歌、柳州山歌、温州山歌,以及广东、福建一带的客家山歌等等。

中外民间歌曲欣赏

一般山歌是最基本、最典型、分布甚广的一种山歌类型。西北地区的信天游、爬山调、山曲和花儿，南方地区的兴国山歌、柳州山歌、温州山歌等都属于这一类型。华北与东北地区的山歌则比较少。

放牧山歌是放牧人在山野放牧时所唱的山歌，歌曲往往有与劳动相关的衬词，曲调自由，即兴性很强。

田秧山歌是在插秧、耕秧、薅稻、车水等劳动中所唱的歌，常采用独唱、合唱或一领众和的形式，有的地方在农忙时还要请“山歌班”或“歌师傅”来现场演唱，以鼓舞和调节劳动情绪。田秧山歌主要流行于我国南方地区，以江浙一带尤多。

山歌根据咏唱形式或情调色彩的不同，又可以分为高腔山歌、平腔山歌、矮腔山歌和多声部山歌等。

高腔山歌腔调高亢、嘹亮，音域宽广，曲调进行往往跳动很大，节奏自由而富于变化，多用拖腔、衬词和衬句，自由延长音较多，又多用小嗓演唱。高腔山歌多产生于山间野外，如陕北高原的信天游《蓝花花》，青海高原的花儿，以及广西壮族地区的《山高歌更高》等等。

平腔山歌柔美抒情，多表现思念或婚恋之情，节奏较为自由，拖腔一般较短，旋律进行比较平稳，风格婉转而柔和。这类山歌最为普遍。江西兴国的《打支山歌过横排》、苗族的《飞歌》、四川的《摘葡萄》等都属于平腔山歌。

矮腔山歌曲调柔美，音域不宽，结构短小，节奏规整，很少用拖腔，多用真嗓演唱，如四川民歌《太阳出来喜洋洋》、朝鲜民歌《嗯嘿呀》等。

多声部山歌多存在于我国南方少数民族民间歌曲中，其中以二声部山歌为主，艺术风格较为独特。

三、小调

小调是产生于百姓日常生活和风俗节庆活动的民间小曲，又称为小曲、俗曲等，多传唱于城镇的市井里巷，又称为“市井小曲”、“里巷歌谣”。

民间小调产生源远流长。我国流传最广的江苏苏州小调《月子弯弯照九州》，据明代的文学家、戏曲家冯梦龙考证，此歌产生于南宋建炎（1127—1130）年间，距今已近千年。这首小调曾在电影《一江春水向东流》中作为插曲。

与号子和山歌相比，小调的抒情委婉含蓄，丰富细腻，曲调优美流畅，结构规整匀称，表现手法更为多样。小调表现的内容也很广泛，如时事政治、日常生活、自然景物、历史故事等，都可成为小调咏唱的内容，另外，一些情歌、儿歌也往往属于小调范围。小调演唱的形式以独唱为主，也有对唱和齐唱。演唱者除一般群众外，也有业余或职业的艺人，歌唱时常有乐器伴奏。由于小调的曲调优美动听，所以常常可以用一个单一的曲调反复咏唱，来表现一个比较复杂的内容。比如《孟姜女调》只用四句唱腔，反复吟唱了春、夏、秋、冬十二个月的故事。由于流传广泛，小调的曲目一曲多词或一词多曲的情况也比较常见。

小调不像山歌和号子那样受到某种特定的环境或特定活动的限制，加之内容表现面广，句式和曲式结构比较多样而富于变化，形式自由灵活，又往往经过民间艺人的艺术加工和职业演唱，其艺术风格为人民群众所喜爱，因而流行于社会各个阶层，流传的地域也相当广泛。

小调按照不同的内容和风格又可以分为吟唱小调、谣唱小调和风光小调。

吟唱小调包括诗词吟唱、街坊叫卖吟唱和催眠小曲等。诗词吟唱多流传于文人之中，比较富有音乐性、艺术性，比如根据唐代诗人王维的诗歌吟唱的《阳关三叠》。街坊叫卖的小调是将其所叫卖的东西或行当用小曲的形式唱出来，曲调简短、灵活而又繁杂，比如北方地区常见的《磨剪子嘞，抢菜刀》。著名的民歌演唱家郭颂创作并演唱的《新货郎》就带有这类小调的风味。广为流传的台湾民歌《卖汤圆》也是这类小调。催眠小曲的曲调轻柔而亲切，以充满关爱的柔声来轻唱，在人们的日常生活中广泛流传。如东北民歌《摇篮曲》等，都是流传较广的吟唱小调。

《》 谣唱小调的曲调带有歌谣的风味,其音调节奏自然而接近口语。谣唱小调通常以叙述性和吟咏性相结合的方式,来表现日常生活中的各个侧面,抒写人们的理想和感情。比如河北冀中地区流传的《小白菜》就是一首传统的谣曲。这首民间小调以委婉朴实、饱含同情的曲调,咏唱一个失去母亲的孤儿的凄苦生活和思念亲娘的哀情。它曾被中国歌剧《白毛女》改编成《北风吹》作为全剧音乐的基本旋律。

《》 风光小调是用优美抒情的曲调来歌唱各地的山水风光和风土人情的小曲。因其歌咏对象和产生的地域不同,它所表现的内容很广泛,音乐风格也多种多样。比如江南一带的《茉莉花调》,山东一带的《沂蒙山小调》等。这类民间小调常被文艺作品所引用或借鉴,用以表现特定的风情和情怀。人们所熟悉的电影《我们村里的年轻人》的插曲《人说山西好风光》,电影《红日》的插曲《谁不说俺家乡好》,都分别带有山西和山东风光小调的那种特有的风味。

《》 本书选取中国汉族民歌 56 首,中国少数民族民歌 55 首,外国民歌 60 首,计 170 首,为阅读与了解的方便,分别按大致地区、民族、国别分类,并对其民歌概况作以简要介绍;每首歌曲之后均加以简要的欣赏提示。出于对民歌的兴趣,在中国音乐学院学习期间,笔者即已着手本书的资料搜集并撰写了部分内容;后来在工作之暇用近两年的时间编写了全稿。在本书的编写过程中,对一些相关著述的借鉴,使我获益尤多,谨在此一并致谢。同时,向多年来关心和指导我的辽宁师范大学音乐学院、华南师范大学音乐学院、中国音乐学院以及辽宁大学广播影视学院的老师们,向关心和指导本书出版的辽宁师范大学出版社的老师们表示深深的敬意与谢意!

高 旭

2006 年 3 月于大连

中国汉族民歌

东北地区民歌

哈腰挂——单号	4
哈腰挂——双号	7
反啰嗦五更	11
绣荷包	13
新东北风	15
小看戏	17
小拜年	20
猜花	22
瞧亲家	25
妈妈娘你好糊涂	27
生产忙	29

华北地区民歌

小白菜	33
小放牛	35
捡棉花	37
散花	40
沂蒙山小调	42
嘹号	44
放风筝	46
五只小船	49

西北地区民歌

走西口	54
交城山	56
想亲亲	57
三十里铺	58
天下黄河几十道湾	60
蓝花花	62
赶牲灵	64
四季歌	66

华中地区民歌

唯咚唯	69
拜年歌	72
车水情歌	74
采槟榔	77
澧水船工号子	79
一塘清水一塘莲	82
打支山歌过横排	84

华东地区民歌

茉莉花	88
无锡景	90
紫竹调	93
月子弯弯照九州	95
春调	97
小九连环	99
凤阳花鼓	101

西南地区民歌

康定情歌	104
------------	-----

槐花几时开	106
太阳出来喜洋洋	108
采花	110
放马山歌	112
小河淌水	114
大河涨水沙浪沙	116
弥渡山歌	118

东南和华南地区民歌

采茶灯	122
龙眼开花坠倒枝	124
青山见鸟不近鸟	125
石榴青	127
唱歌要数刘三姐	130
天乌乌	132
卖汤圆	135

中国少数民族民歌

蒙古族民歌

牧歌	141
辽阔的草原	143
诺文吉娅	145
森吉德玛	147
达那巴拉	150
银杯	152
嘎达梅林	154

赫哲族民歌

天鹅姑娘	157
河边情歌	159

朝鲜族民歌

嗯嘿呀	163
阿里郎	165
道拉基	167
织布谣	169
月亮月亮	171

维吾尔族民歌

新疆好	174
牡丹汗	177
达坂城的姑娘	180

哈萨克族民歌

美丽的姑娘	183
我的花儿	185
褐色的鹅	187
蓝色的河	192
玛依拉	194

回族民歌

上去高山望平川	197
新编的山歌用车拉	199

藏族民歌

吉祥的好时光	203
巴塘连北京	206
心中的情人	208
我们伟大的祖国	209
北方水草茂盛的家乡	210
北京的金山上	212