

文学卷 ⑮

总主编/卞孝萱

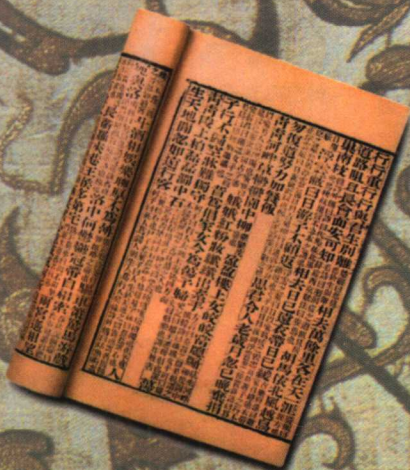
本卷主编/于景祥

雅韵俗情

乐府诗与民歌

● 刘玉耀 著

辽海出版社

中华文化百科·文学卷⑮

雅韵俗情——乐府诗与民歌

刘玉耀 著

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

雅韵俗情：乐府诗与民歌/刘玉耀著. -沈阳：辽海出版社，2001.1

(中华文化百科，15. 文学卷/于景祥主编)

ISBN 978-7-80649-993-1

I. 雅… II. 刘… III. ①乐府诗-文学评论-中国②民歌-文学评论-中国 IV. I207.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 01852 号

总 序

我们中国是一个地大物博、历史悠久、由多民族结合而成的人口众多的国家。在中华民族的开化史上，有素称发达的农业、手工业，有许多伟大的思想家、政治家、科学家、发明家、军事家、文学家和艺术家，有丰富的文化典籍、文物古迹，在科技上有许多重要的创造发明。

中国有文字可考的历史将近 4000 年。从秦、汉时起，中国就是统一的国家。在整个历史过程中，分裂是变态的，而统一是正常的。这表现在统一的时间越来越长，统一的范围越来越大，统一的趋势越来越明显。现在中国是一个拥有近 1000 万平方公里的伟大国家。

中国是国境内各族所共称的祖国。中华民族的各族人民，都反对外来的民族压迫，为维护民族团结，祖国的统一、进步，做出过重大贡献。现在，中国境内 56 个民族和衷共济，中华民族巍然自立于世界民族之林。

中国人民的爱国主义精神是在中华民族漫长的历史进程中产生和发展起来的。爱国主义是中华民族的光荣传统，是动员和鼓舞中国人民团结奋斗的光辉旗帜，是推动中国社会历史前进的巨大力量，是各族人民共同的精神支柱。爱国主义情感广泛渗透于哲学思想、道德规范、行为准则、心理素

质、社会观念、文化传统、价值取向之中。因爱国主义而集合了民族凝聚力,焕发了全民族的历史使命感和社会责任感。

爱国主义是一个历史范畴,在社会发展的不同阶段、不同时期,有着不同的具体内涵。在当代中国,爱国主义与社会主义本质上是一致的。开展爱国主义教育,是社会主义精神文明建设的基础工程。继承和发扬爱国主义传统,对于振奋民族精神,凝聚全民族力量,团结全国各族人民,自力更生,艰苦创业,为实现四化、振兴中华的共同理想而奋斗,具有十分重要的现实意义。

爱国主义教育是全民教育,重点是广大青少年。《爱国主义教育实施纲要》指出,在当前和今后一个时期,对青少年要抓好中华民族传统美德和优秀传统文化教育。遵照这一指示,辽海出版社组织编写了大型丛书《中华文化百科》。这套丛书分为历史、文学、艺术、哲学、科技、综合6卷,共100册,每册10万字左右。参加写作的,有年逾花甲的教授,也有风华正茂的博士、硕士,是一批学有专长的专家学者。读者对象主要是大学和中学学生及具有中等文化程度的各界人士。因此,内容力求深入浅出,通俗易懂,立足于知识性和可读性,兼顾到理论性和学术性。在写作过程中,除了依据原始资料外,又吸收、参考了前人的研究成果。

爱国主义是培养“四有”新人的基本要求。对此,要普遍开展多种形式的教育活动。博大精深的中华文化,具有强大的生命力。出版《中华文化百科》就是面向广大青少年进行爱国主义教育的一种形式。这套丛书,可以帮助他们了解中国的悠久历史,了解中华民族自强不息、百折不挠的发展

历程，了解各族人民对人类文明的卓越贡献，了解先辈们崇高的民族精神、民族气节和高尚的道德情操，了解到中华文化的博大精深。了解过去，有助于理解现在，展望未来。我们努力使这套丛书成为广大青少年喜闻乐见的读物，感染熏陶，潜移默化，由浅入深，循序渐进，培养爱国主义感情，提高爱国主义的思想和觉悟，树立正确的理想、信念和人生观、价值观，增强民族自尊心和自豪感，同时提高自身文化素质。

对广大读者，尤其是青少年进行爱国主义教育，弘扬中华文化，是新世纪的伟大工程。我们全体编者、作者有幸能为这一工程尽微薄之力，感到无上的光荣和无比的快慰。工作中的缺点和错误，恳切希望得到各界人士的指教，以便再版时改正。

编 者

2001 年 3 月

引 言

本书所要介绍的主要是我国两汉和南北朝时期产生的乐府诗；其次是六朝以后各代的民间歌谣。从根本上说乐府诗与民歌是相同的，因为乐府诗的主体和精华部分也是民歌，同各时代的民歌一样都诞生于民间，是人民大众的口头创作。所不同的是，乐府诗是经由官方机构（乐府）搜集整理而流传下来的，一些作品可能经文人加工润色过，乐府诗中又有少量文人的作品。

一般地说，乐府诗和民歌给予诗歌发展的影响是巨大的，它是文人诗歌生长、繁荣的源泉和土壤。无论先秦时代的文人四言诗，还是汉魏六朝以至唐代文人的五言诗、七言诗、绝句、歌行体诗，乃至中唐文人词，元代文人的曲，所有这些在中国诗歌史上曾经称雄一代、辉耀千秋的诗歌样式，无不是从当时的民歌俗曲中获得艺术的启迪，汲取思想的营养才得以成长繁荣起来的。

可惜的是，在漫长的封建社会中，人民大众的口头创作是不受统治阶级重视的。只是在个别时期（如周、汉、南朝）统治者主要是为了娱乐的目的而搜集民歌俗曲，才使得少量的民歌俗曲得以记录保存下来。而大多数朝代中的无数民歌作品同其他许多民间艺术一样，随着时间的流逝，社会

的变迁而自生自灭，湮没不传。直至明、清时期，由于一些文人的喜爱和重视及印刷业的发达，才较多地保存了主要流传于城镇市民中间的民间歌谣；而由于文人趣味与接触社会面较窄等原因，明、清民歌同南朝乐府民歌一样，在内容上存在较大局限。尽管如此，乐府诗和民歌仍然是闪耀着异彩的艺术奇葩。它们为我们带来了来自历史尤其是来自历代底层百姓的丰富信息；通过它们我们感受着底层的脉搏，接受民间艺术的滋养，了解文学发展的源流……

目 录

总序	1
引言	1
一、汉代乐府民歌	1
1. 乐府、采诗与乐府民歌	1
2. 饥者歌其食，劳者歌其事	6
3. 连年战争与繁重徭役下的悲歌	15
4. 妇女的希望与失望	18
5. 《陌上桑》	22
6. 《孔雀东南飞》	27
7. 汉乐府民歌的艺术成就和影响	46
8. 汉代民谣	50
二、南朝乐府民歌	53
1. 风情别致的恋歌	54
2. 《西洲曲》	76
3. 别致的艺术	78
三、北朝乐府民歌	79
1. 呜咽的流水	80
2. 尚武好勇的吟歌	83
3. 坦诚热烈的情歌	85

4. 《敕勒歌》	89
5. 《木兰诗》	90
6. 南北朝乐府民歌的影响	94
四、唐、宋、元民间歌谣	96
1. 唐代民间歌谣	96
2. 宋代民间歌谣	98
3. 元代民间歌谣	99
五、明、清、近代民间歌谣	101
1. 明代民歌	101
2. 清代民歌	105
3. 近代民间歌谣	107

一、汉代乐府民歌

1. 乐府、采诗与乐府民歌

“乐府”是古代专门负责掌管音乐的政府机关的名称。乐，是音乐；府是官府，是官设的机构。过去一般根据班固所著《汉书》等史籍的记载认为乐府是从汉武帝时（前 140——前 87）开始设立的，但据最近的考古发现，秦代就已设立有乐府。1977 年，在秦始皇陵墓附近出土的编钟，上面有用秦代篆文刻铸的“乐府”二字。但秦代乐府的情况没有文字记载。西汉初也设立有乐府，但有关乐府的规模和活动的情况也缺乏文字记载，只是《汉书·礼乐志》中提到汉惠帝二年（前 193）“使乐府令夏侯宽备其箫管”。由此可以推知秦和汉初虽然已设立有乐府，但当时乐府机构的规模不大，它的职能大约只是朝廷祭祀、朝会等典礼场面所用的乐曲。

汉代朝廷扩大乐府的规模，大规模地搜集民间歌辞，是从西汉武帝时开始的。武帝时代西汉建国已有 60 多年，经过合理的治理，尤其是文帝、景帝两代与民休息政策的长期贯彻执行，社会经济得到恢复和发展，于是在思想文化方面武帝就开始进行制礼作乐等文化设施的建设；扩大乐府的规模和职能，就是其中重要的一项。扩大规模后的乐府人员多到

800 多人，它除了管理旧有乐曲、训练音乐人员之外，还要为文人写作的诗歌辞赋配制曲谱，制作并演奏新的歌舞。它不同于前代乐府的最大特点，或者说它新增加的一项最有意义的工作，就是采集民歌。《汉书·礼乐志》中说：武帝时设立乐府（实际上是扩充乐府机构的规模），采集诗歌日夜记诵，于是赵（山西）、代（山西、河北北部）、齐（山东）、秦（陕西、甘肃）等各地方的民歌俗曲都被搜集来了，任命音乐家李延年为“协律都尉”，又荐举司马相如等数十人，创作诗歌辞赋，并为之配乐，制作了“十九章之歌”。

关于采诗的目的，《汉书·艺文志》说：“自孝武立乐府而采歌谣，于是有代、赵之讴，秦、楚之风，皆感于哀乐，缘事而发；亦可以观风俗，知薄厚云。”意思是说采集上来的各地歌谣，都是普通百姓在生活中遭遇各种境况时的或悲伤或喜悦的感情的直接流露，通过这些歌谣朝廷可以考察各地的风俗民情。由班固的记述可以知道大规模采诗的目的，一方面是“制礼作乐”的需要，以丰富乐府的乐章，满足朝廷宴享娱乐的需要；另一方面则有政治方面的目的，主要是考察各地社会民情，作为政治上的参考。这后一方面的目的是否能达到，以及作用是大是小，当然要看统治者头脑清醒的程度。但首先值得肯定的是因此而形成了汉朝重视民间歌谣的传统，使得此后几百年间的歌谣能够被陆续采集、收录，这在中国文学史上是一个意义十分深远的大事。

据《汉书》记述，当时采诗的地域北起燕代，南至淮南、南郡，东起齐、郑；西至陇西，也就是说遍及黄河流域和大江南北。其采集地域之广和规模之大，可以说是继周代《诗

经》之后，又一次收集民间诗歌的壮举。据《汉书·艺文志》所载篇目，西汉乐府民歌有 138 首，这一数目应该说并不算多，大约此外还有些不曾入乐的歌谣。可惜的是西汉乐府所收集的这些民歌作品大部分没有保存下来。散失的原因之一可能与西汉哀帝有些关系，史书中说哀帝刘欣（前 6——前 1 在位）不好音乐，尤其不好那些民歌俗乐，称之为“郑卫之声”，于是下令把乐府里的俗乐一概罢去，只留下郊庙典礼时所用的“雅乐”，把乐府人员由 800 多人裁减到不到 400 人，此后乐府不再传习民歌，民歌的散失也就难免了。

东汉时期的乐府是否恢复到西汉武帝时的规模，是否采诗，史籍中没有记载。但现存汉代乐府民歌大多数是东汉时的作品，由此推测东汉的乐府可能也有采诗的制度。范曄所著《后汉书》中记载说东汉政府为了政治的目的也曾访听歌谣。如东汉光武帝刘秀就曾“广求民瘼，观纳风谣”；和帝刘肇曾“分遣使者，皆微服单行，各至州县，观采风谣”；灵帝刘宏也曾“诏公卿以谣言举二千石为民蠹害者”（就是根据民谣中反映的情况，对为害百姓的官员进行处理）。由这些记载可以知道东汉的某些统治者同西汉武帝一样为了“观风俗，知薄厚”，以及改善吏治的目的而采集民歌谣辞，使得那些反映百姓疾苦表达人民心声的歌谣得以被采集、记录、流传。

总之，不论是出于娱乐的目的，还是政治的目的，两汉政府的采诗活动使当时四散于民间的、仅靠口耳相传的民间歌谣作品得以保存下来，这在文学史上是具有极大意义的。

到了魏、晋，朝廷仍然设立有乐府，但却不再有采诗的制度，旧的乐府歌辞还被继续使用着，故而两汉的乐府民歌

能够继续流传下来。后来还出现了专门收录这些乐府歌辞的书籍，如《古乐府》、《古歌录钞》等。南朝时沈约又把它们收入《宋书·乐志》。

南北朝时南朝各代的乐府也收集民歌，不过范围仅限于城市，不能和汉朝的采诗相比。

总的说来，汉、魏、六朝的乐府诗歌的收集、保存，主要靠政府的乐府机关，但也有少数作品是靠民间传唱而流传下来的，如《孔雀东南飞》这篇名歌，产生于东汉末年，但直到南朝陈代才被徐陵收入他所编的《玉台新咏》一书中，这中间 300 多年它是在民间歌人的口头流传的。

从当时乐府所掌管的诗歌来看，可以分为两大类。一类是专供朝廷祀祖宴享使用的郊庙歌辞，它们犹如《诗经》中的《颂》，是典型的庙堂文学。它们华丽典雅，主要写些歌功颂德的内容，思想与艺术均不足取，如司马相如等人作的《郊祀歌》等，就属这类作品。一类则是从全国各地采集来的“俗乐”，当时，采其乐曲，兼及歌辞，它们是一些流传在民间的无主名的作品，其作者大都是劳动人民或一部分出身下层的士人。这部分后世一般称之为乐府民歌，它们是乐府诗中的精华，是最有价值的作品。

在这里应当特别提出的是，宋代郭茂倩所编的《乐府诗集》，这是收罗乐府诗最为完备的一部总集。郭氏将自汉至唐的乐府诗分为下列 12 类：（1）郊庙歌辞，（2）燕射歌辞，（3）鼓吹曲辞，（4）横吹曲辞，（5）相和歌辞，（6）清商曲辞，（7）舞曲歌辞，（8）琴曲歌辞，（9）杂曲歌辞，（10）近代曲辞，（11）杂歌谣辞，（12）新乐府辞。这个分类很全面，

也系统。汉贵族乐章载在“郊庙”一类，全是文人所作，大多没有什么价值。汉乐府民歌则主要保存在“相和”、“鼓吹”和“杂曲”三类中，相和歌中尤多。在音乐上，这三类也各具特色。“相和”曲是美妙的民间音乐，所谓相和，是一种演唱方式，含有“丝竹更相和”和“人声相和”两种意思，是流行在当时南方的俗乐，歌辞多为江南楚地的民歌歌辞。“鼓吹”曲是武帝时代的北方民族的乐曲，当时主要用于军乐。今存“饶歌十八曲”，而歌辞则时代不一，有武帝时的诗，也有宣帝时的诗；内容有叙战阵的，有纪祥瑞的，有表武功的，也有叙男女私情的；有文人的作品，也有民间歌谣。饶歌歌辞之所以会呈现这样复杂的状况，原因大约是饶歌本来有曲而无辞，歌辞是后来陆续补充进去的。“杂曲歌辞”是指声调已经失传，无所归属的一些乐曲歌辞，其中也有不少民歌。“杂曲歌辞”和“相和歌辞”同为汉乐府中的精华之精华。另外，《乐府诗集》中还有“杂歌谣辞”一类，其中收入许多民谣。但它们都是未入乐的作品，严格讲还不能称为乐府民歌。但性质与乐府民歌一致。汉代民谣中有些思想与艺术相当高的作品，本书也附在一起介绍。乐府诗歌在写作年代上，郊庙歌辞中的《房中歌》最早，是汉高祖唐山夫人所作；鼓吹曲辞中的《饶歌十八曲》是西汉作品；相和歌则大部分产生在东汉；杂曲年代最晚，其中已有不少文人的五言作品，从中可以看出民歌对文人诗歌创作的影响。

本节最后想就“乐府”二字涵义的演变作一概括说明。由上述知道，两汉所谓“乐府”是指的音乐机关，这是“乐府”二字的原初意义。但到了魏晋六朝却将乐府所唱的诗，汉

代人原叫“歌诗”的也叫“乐府”，于是“乐府”一词便由机关的名称一变而为一种带有音乐性的诗体的名称。如南朝人所编的《昭明文选》（简称《文选》）就于骚、诗、赋之外另立“乐府”一门；《文心雕龙》也于《明诗》之外又特标《乐府》一篇，都说明在六朝时“乐府”一词已被作为一种诗体的名称而普遍应用了。六朝人虽把乐府看成一种诗体，但着眼还是在音乐上。到了唐代，则撇开音乐，而注重其社会内容，如元结《系乐府》、白居易《新乐府》、皮日休《正乐府》等，都未入乐，但都自名为乐府，于是所谓乐府又一变而为一种批判现实的讽刺诗。宋元以后，也有称词、曲为乐府的，是单纯以词、曲的入乐这一点出发而借用“乐府”一词，与白居易等唐代诗人的着眼点又完全不同。这可以说是“乐府”一词的滥用，容易产生混淆，不足为训。

2. 饥者歌其食，劳者歌其事

民歌，是人民群众发自内心的歌吟，它直接地反映人民的生活，表达他们的喜怒哀乐。班固虽然未能把那 138 首西汉乐府民歌记录在《汉书》里，但他对民歌的这种特色却作了很好的概括，这就是他说的“感于哀乐，缘事而发”。

流传下来的汉代乐府民歌虽然只有 40 多篇，但它们却真实地反映了当时广阔的社会现实生活和人民的爱憎感情。它们有的表现人民饥寒交迫的遭遇，贫病交加的痛苦；有的表现兵役、劳役的压迫，背井离乡的哀怨；有的表现封建家长制、封建夫权制对妇女的压迫；有的反映官僚地主的强暴和人民的反抗。总之，这些民歌是汉代社会生活的一面镜子，它

们真实地传达了人民群众的心声，具有高度的思想性和不朽的价值。

汉乐府民歌的历史开始于武帝时。汉武帝时期是西汉的鼎盛时期，由于以汉族为主体的各族人民的辛勤劳动，经济文化得到了高度的发展，使我国屹立在当时世界文明的前列。但是，就在这繁荣昌盛景象的背后，却隐伏着千百万劳动人民的深重灾难。长期的对外用兵，消耗了大量的财力物力；宫室苑囿的兴建以及汉武帝的巡游和挥霍，给人民增加了繁重的负担。土地兼并日益激烈，加速了农民的贫困破产，官僚地主的剥削压迫又极其惨重，农民生活异常痛苦；一遇到灾害，农民不是冻饿而死，就是四出逃亡。武帝晚年社会上就呈现动荡不安的景象，有些地方发生人民的暴动，遭到统治者残酷的镇压。昭帝以后，统治阶级日益腐化，元帝只知享受取乐，赏赐佞臣石显的钱竟达一亿。成帝荒淫更甚，他为自己修建规模巨大的陵墓，消耗无数的人力物力，以至“天下虚竭”。成帝时，山东、河南、四川、陕西等地区，接连燃起反抗的烈火。在社会危机日益暴露出来以后，统治阶级中的一些人也对汉朝的统治感到了绝望。哀帝死后，掌握了政权的外戚王莽（他是元帝皇后的侄子），趁机扮演了“代汉”的角色。王莽代汉以后，为了在社会危机中找出一条出路，便下令进行改制。改制的结果，不但没给人民带来任何好处，反而给灾难深重的人民添加了无数新的灾难。一场酝酿已久的农民大起义——赤眉绿林起义，就在这样的形势下爆发了。此后直到东汉末年，战争有时暂停，有时复起；奴役剥削有时略有减轻，有时加重；贪官、污吏与地方豪强鱼肉人民的行