

中国

ZHONG GUO

传统民歌艺术

CHUANTONG MINGE
YISHU

周
耘
著

武汉出版社

WUHAN PUBLISHING HOUSE

江苏民歌
何仿编词曲

3 2 3 5 6 5 1 6 5 3 2 1 6 1 5 3 5 6 5 3 5 6
花 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵
花 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵
花 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵 一朵朵
1 6 5 5 2 3 1 6 1 3 2 1 2 3 5 6 1 6 5

中国

ZHONG GUO

传统民歌艺术

CHUAN TONG MING GE YISHU

周 耘 著

武汉出版社

WUHAN PUBLISHING HOUSE

中央音乐学院图书馆

00075692

185058

(鄂)新登字 08 号

图书在版编目(CIP)数据

中国传统民歌艺术/周耘著. —武汉:武汉出版社, 2003. 11

ISBN 7-5430-2926-X

I. 中… II. 周… III. 民歌—中国—教材 IV. J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 073190 号

书 名:中国传统民歌艺术

著 者:周 耘

责任编辑:廖国放

封面设计:刘福珊

出 版:武汉出版社

社 址:武汉市江汉区新华下路 103 号 邮 编:430015

电 话:(027)85606403 85600625

印 刷:湖北省通山县印刷厂 经 销:新华书店

开 本:787mm×960mm 1/16

印 张:32.5 字 数:560 千字 插 页:3

版 次:2003 年 11 月第 1 版 2003 年 11 月第 1 次印刷

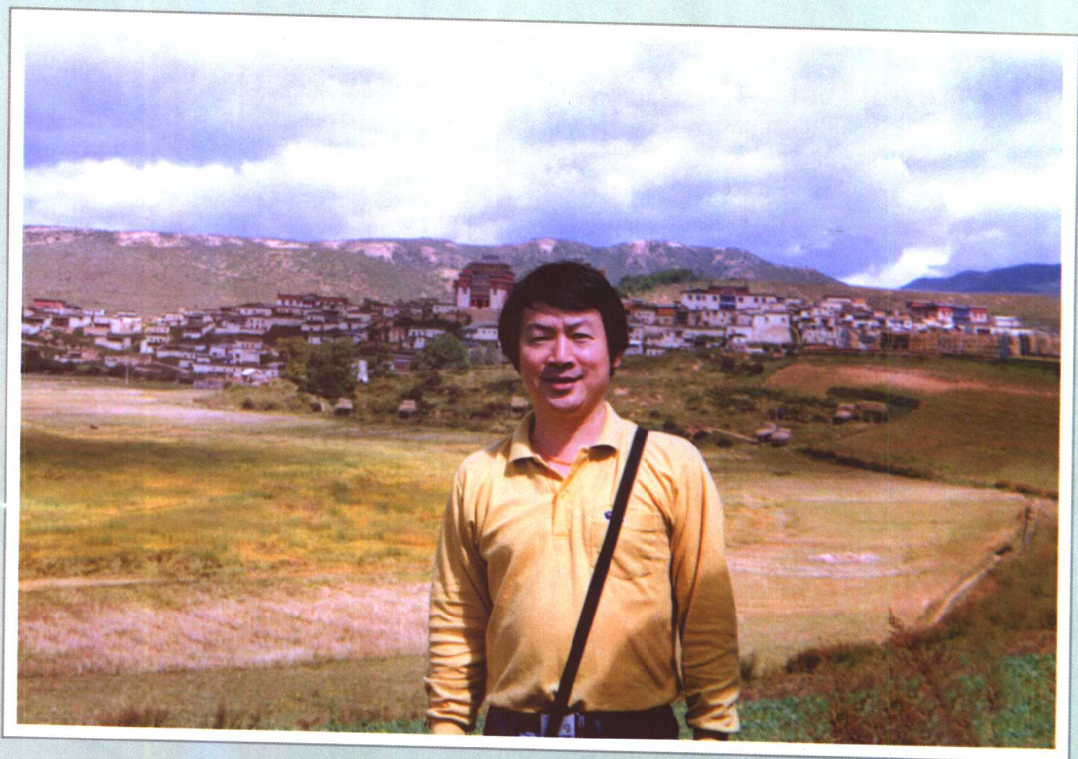
印 数:0001—5000 册

ISBN 7-5430-2926-X/J·128

定 价:48.00 元

版权所有·翻印必究

如有质量问题,由承印厂负责调换。

2002年作者在藏族地区采风

2002年作者在云南采风

序

中华民族是能歌善舞的民族。在漫长的历史年代里,伴随着物质文明与精神文明的进程,勤劳智慧的中国各族人民共同创造出璀璨迷人的音乐文化。传统民歌,则是中华传统音乐文化百花园中一株芳香四溢的奇葩。

传统民歌依即兴方式创作,借口传心授流播,因而总是最贴近民众与社会现实,最直接地反映人民群众的悲欢离合、喜怒哀乐。优秀的传统民歌作品,都是将真挚朴实的情感、深刻动人的表现、精致巧妙的样式完美结合的典范,都浸润着民间音乐家的心血和智慧,传统民歌的魅力与迷人之处尽在于此。

世界上任何民族都有自己的歌唱传统和传统民歌,任何热爱音乐艺术和有志于音乐艺术的人,如果不从这些内涵丰富、风格多样的传统音乐中汲取养料,是断难有所成就的。中外乐坛,才高如贝多芬、柴柯夫斯基、聂耳、星海者,也概莫例外。

作为一个中国歌者,在我自己探究声乐艺术奥妙与真谛的时候,传统民歌和优秀的民间歌手是我最好的老师之一。我曾经在一篇小文中写道,如果有人问我最喜欢唱什么样的歌,我会不假思索地说:当然是中国民歌!是的,陕北信天游的苍凉雄浑之美,青海花儿的高远悠扬之美,江南小曲的隽永清丽之美,蒙古族牧歌的宽广奔放之美,极大地和永远地启迪着我的心智与乐思。我总是孜孜以求尽我所能地在我的歌声中传达出这样的精神气质和美。如果说我演唱的歌子还有些鲜明特点,能给听众留下比较突出印象的话,也大都得宜于这种追求。

周耘的新著《中国传统民歌艺术》以通俗生动的文字,系统地讲述我国各民族民歌的历史源流、文化内涵、风格色彩、音乐特征、审美特色和演唱方法,引导人们从音乐本身和文化背景方面整体把握风采多姿的中国民歌艺术。我相信这是一本有价值的著作。更坚信通过大家的辛勤浇灌,民歌艺术之花将绽放得更加艳丽。

当我们享受着新世纪科技与信息的高度文明之时,又有古老而优美的民歌旋律萦绕在耳畔,我们的生活一定更加美好,我们的心灵一定更加充实。

是故欣然作序。

癸未金秋於北京

导 言

民歌是什么?何为传统民歌?这似乎不言自明,其实有很多人没弄清楚,或者混淆甚至弄错了概念。中国中央电视台两年一度举办青年歌手电视大奖赛,根据赛制,歌手分成美声唱法、通俗唱法、民族唱法三个组进行比赛,其中的民族唱法就常被视为民歌唱法,属于民族唱法的歌手,也就等同于唱民歌的,进而,他们演唱的一些作品,如《在希望的田野上》、《父老乡亲》、《赶墟归来啊哩哩》等,也就被看成民歌了。这是很大的误解!如果这只是部分人的误解本不打紧,然而,经多年来媒体有意无意地宣传引导,使这一误解了的民歌概念渐有强调固化的倾向。那么,民歌概念的曲解会有什么负面影响?正确的民歌概念应当是怎样的?

先用一实例来说明民歌概念之曲解造成的问题。H省电视台举办一个区域性的民歌大赛。章程出来了,研究民歌的学者一看,规定曲目里并无一首真正的该地区的传统民歌,全部是当代作曲家创作的声乐作品;参赛歌手的名单里没有一个农民(或牧民、渔民),大都为职业歌手、音乐院校的声乐教师与学生。学者于是建议,比赛时设一个同时转播的副会场,找来几位该地区优秀的农民歌手穿插于比赛间隙演唱地道的民间歌曲,音乐评论家针对专业歌手与农民歌手的演唱及作品进行现场点评。电视台接受建议。比赛圆满落幕。未曾想,在听了副会场农民歌手的演唱后,许多电视观众大为感慨,甚至恍然大悟:原来民歌是这样的!地道的农民竟能唱得如此动人!这个真实的例子生动地说明,民歌的概念曲解与误导,媒体上极少出现真正由农民、山民、牧民、渔民自己诠释的、充满山野气息泥土芳香水乡清韵之天籁般的歌声,从而使很多人对我国优秀的传统民歌艺术缺乏应有的了解和认识,这妨碍了优秀民歌艺术的传承与保护,不利于优秀民间音乐文化的发扬光大。

关于何为正确的民歌概念,正是本书的主要论题之一,书中将详加讨论与描述。这里先从正反两方面给出最简单界定:民歌就是民间歌曲;民歌不是民间(或民族)音乐风格的专业创作歌曲。

其实,学者的定义是比较清楚的。江明惇教授在《汉族民歌概论》中指出:“民歌是经过长期而广泛的群众性的即兴编作、口头传唱而逐渐形成和发展起来的。”^①周青青教授在《中国民歌》中将民歌界定为:“民歌是劳动

^① 江明惇著《汉族民歌概论》第5页,上海音乐出版社,1997年。

人民在社会实践中口头创作的歌曲。它一般是口头流传,并在流传过程中不断地经过集体的加工,是劳动人民集体智慧的结晶。^①杨匡民教授强调:“民歌是劳动人民的心声。”^②以上定义的民歌概念其外延内涵都清晰明了,但似乎未对曲解者产生有力的正面引导,原因自然是许多人意识里已经建立起自己的民歌概念,它就是:民间(或民族)音乐风格的歌曲简称民歌。事已至此,与其劳神费力纠偏,不如另辟蹊径因势利导。

本书定名“中国传统民歌艺术”,就是基于以上考虑。“传统”二字既出,许有拨乱反正之效,断不会有人再将今人的专业创作误为传统音乐范畴的民歌了。

民歌的魅力何在?明人冯梦龙说:“世上但有假诗文而无假民歌。”真是一语道破天机!民歌魅力无穷,而最有魅力、最为迷人之处,就在于一个“真”字。千百年来,处于社会底层的人民大众为真情歌唱,用真情歌唱,留下无数情真意切的动人佳作,成为我们民族丰厚而珍贵的音乐文化遗产。

民歌在长期的发展过程中经千锤百炼,集无数优秀民间音乐家的智慧,其艺术形式、表现手法已臻至境。一般而言,每个时代都有每个时代的歌,但只有经过时代的检验,最为杰出的作品方能流芳后世。从这个意义上看,今天的一些正在流行的歌曲作品是难与传统民歌媲美的,传统民歌的价值是在时间长河的洗礼中显现出来的。所以,揭示民歌的真与美,展示民歌的艺术价值,正是本书的重要目的。

我国素有重视民歌、研究民歌的传统。春秋战国时的《诗经》、《楚辞》自不待言,早在秦、汉,国家就设立乐府,而采集、整理、运用民谣,正是乐府的重要功能。我国丰厚的民歌文化积淀,是与这一传统密切相关的。不过,从学术的立场审视,我国历来比较缺乏对民歌在社会、历史、艺术、文化意义上的综合研究。“乐府”开创的“审乐知政”的传统,常把目光聚焦于通过民歌反映的民情来考察统治得失的点上,使以往的民歌研究过多地带有功利色彩,而削弱了学术性。20世纪50年代以来,民族音乐学(Ethnomusicology)兴起于国际音乐学术领域。民族音乐学并非“民族音乐的学问”之意,而是一门新兴的民族学与音乐学的边缘学科。该学科最重要的学术特征是不仅关注音乐本身,还十分关注音乐产生的背景,目光更多聚焦于音乐与文化土壤的共生关系上。换言之,民族音乐学力求回答“人为什么歌唱?”“乐器为

① 周青青著《中国民歌》第1页,人民音乐出版社,1993年。

② 杨匡民主编《中国民间歌曲集成·湖北卷》第1页,人民音乐出版社,1988年。

何而产生？”“蒙古族长调、苗族飞歌、青海花儿、陕北信天游有何不同？为何不同？”等问题。民族音乐学认为，世界各民族的传统音乐文化有着十分丰富而随意的样式，各自的文化价值不可相互取代。20世纪80年代以来，该学科的理论与方法逐渐引入我国，音乐学者运用于民歌研究，成果令人瞩目。本书亦尝试用民族音乐学的理论与方法，来诠释一些民歌文化现象。

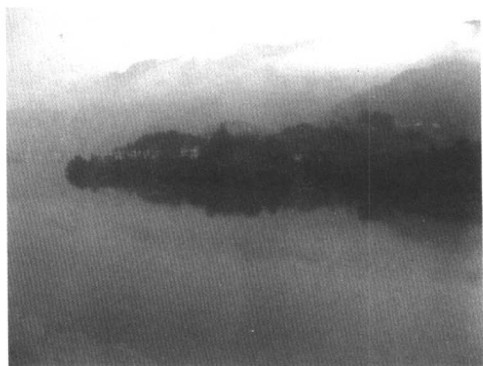
《中国传统民歌艺术》分上、中、下三卷。

上卷是关于中国传统民歌的综论，系统梳理我国各民族传统民歌发生、发展、传承、变化的历史流程，对传统民歌深厚的历史积淀和丰富的文化内涵进行比较深入的探讨，对传统民歌精致巧妙的形态样式进行归纳总结，同时对传统民歌做出类别划分和分类描述，还探讨了传统民歌的演唱艺术。参考我国江海水系生态结构，本卷将汉族传统民歌划成长江、黄河、松辽、东南海岸四大地域九大风格区，意在通过对汉族民歌区域性文化特征的分析，宏观、准确地把握纷繁多姿的汉族民歌艺术。

中卷为中国少数民族民歌概览。我国是一个多民族的国家，55个少数民族都是极善歌舞的民族，中华传统民歌艺术百花园里，少数民族民歌的花朵娇艳妩媚，独特的芳馨令人神迷心醉。本卷将55个少数民族的民歌放在北方草原、黄土高原、中亚绿洲、青藏高原、云贵高原、东南山地、中南丘陵、台湾原住等八大民族文化类型组中，每组选取较有代表性的民族的民歌加以介绍，并用专章介绍富有特色的少数民族多声部民歌艺术。

下卷为中国传统民歌名曲赏析。选出影响较大、流传较广的传统民歌80首，对每一首作品的音乐形式特征、艺术表现手法和演唱风格特色，给予尽可能深入浅出的讲析。加上文中的谱例，本书共收入传统民歌348首，作品数量可观。

传统民歌是一切传统音乐的基础，堪称音乐的“母语”。凡热爱音乐艺术和有志于音乐艺术的人，都需要从中汲取养料。所以，《中国传统民歌艺术》不仅适合音乐专业的学生作为“中国民歌课”的教材，也适合所有关注与热爱传统民歌艺术的人阅读。

图(1) 传统民歌是自然的箫声

目 录

序
导言

上卷 中国传统民歌概论

- 第一章 传统民歌的起源与历史流变 /3
 - 第一节 传统民歌的定义 /3
 - 第二节 传统民歌的起源 /8
 - 一、民歌源于劳动说 /9
 - 二、民歌源于宗教说 /11
 - 三、民歌源于异性求偶说 /14
 - 四、民歌源于语言说 /17
 - 五、其它几种民歌起源说 /18
 - 第三节 传统民歌的流变 /20
- 第二章 传统民歌的基本特征 /41
 - 第一节 深厚的历史积淀 /41
 - 第二节 丰富的文化内涵 /53
 - 一、民族历史文化内涵 /53
 - 二、地域民俗文化内涵 /59
 - 三、观念信仰文化内涵 /61
 - 第三节 精巧的形态样式 /66
 - 第四节 洗练的表现手法 /79
- 第三章 汉族传统民歌的体裁分类与艺术特征 /81
 - 第一节 汉族民歌的体裁分类 /81
 - 一、民歌的几种常见分类方法 /81
 - 二、汉族传统民歌的体裁划分 /83
 - 第二节 号子 /85
 - 一、号子的功用特征 /86
 - 二、号子的音乐特点 /91

- 第三节 山歌(含田秧歌 牧歌 渔歌) /107
 - 一、山歌的基本艺术特征 /107
 - 二、山歌的音调与节奏特点 /109
 - 三、山歌的结构特点 /114
- 第四节 小调(含谣曲 时调 儿歌 摇篮曲 生活音调) /125
 - 一、小调的基本艺术特征 /125
 - 二、小调的音乐特点 /143
- 第四章 汉族传统民歌风格区的形成与划分 /156
 - 第一节 风格区的形成与划分 /156
 - 一、风格区大小重叠同构风格体系 /156
 - 二、单纯风格区与复合风格区 /157
 - 三、土著固有、边沿交错与飞地插花风格 /157
 - 第二节 各风格区及其民歌特点 /158
 - 一、黄河上游·西北风格区 /158
 - 二、黄河中游·中原风格区 /163
 - 三、黄河下游·华北风格区 /165
 - 四、长江上游·西南风格区 /170
 - 五、长江中游·中南风格区 /174
 - 六、长江下游·华东风格区 /183
 - 七、东北松辽风格区 /188
 - 八、东南海岸风格区 /191
 - 九、南部海岸风格区 /197

中卷 中国少数民族传统民歌

- 第五章 中国少数民族传统民歌概览 /205
 - 第一节 中国少数民族概况 /205
 - 一、民族称谓与分布地域 /205
 - 二、民族语言与文字 /206
 - 三、宗教信仰与经济文化类型 /207
 - 第二节 少数民族民歌概览 /209
 - 一、乐系类别 /209

二、民歌概览 /214	
第六章 风采多姿 各具魅力 /216	
第一节 北方草原民族传统民歌 /216	
一、蒙古族民歌 /216	
二、哈萨克族民歌 /221	
三、达斡尔族民歌 /226	
四、赫哲族民歌 /230	
五、柯尔克孜族民歌 /231	
六、朝鲜族民歌 /235	
第二节 黄土高原民族传统民歌 /240	
一、回族民歌 /241	
二、东乡族民歌 /244	
第三节 中亚绿洲民族传统民歌 /246	
一、维吾尔族民歌 /247	
二、乌孜别克族民歌 /254	
第四节 青藏高原民族传统民歌 /260	
一、藏族民歌 /260	
二、门巴族民歌 /270	
第五节 云贵高原民族传统民歌 /272	
一、彝族民歌 /273	
二、基诺族民歌 /290	
三、佤族民歌 /294	
四、怒族民歌 /300	
第六节 东南山地民族传统民歌 /305	
一、苗族民歌 /306	
二、土家族民歌 /312	
第七节 中南丘陵民族传统民歌 /324	
一、壮族民歌 /324	
二、布依族民歌 /328	
三、傣族民歌 /331	
四、侗族民歌 /336	
第八节 台湾高山族传统民歌 /342	

一、高山族民歌 /342

第七章 少数民族多声部民歌 /349

第一节 多声部民歌的分布状况 /349

第二节 多声部民歌的音乐特点 /353

一、演唱形式 /353

二、织体结构 /353

三、和声特点 /366

四、终止式 /369

下卷 中国传统民歌演唱艺术

第八章 传统民歌的演唱 /373

第一节 发声技巧 /373

一、歌唱呼吸的技巧 /373

二、咬字吐字的技巧 /374

三、扩展音域的技巧 /376

第二节 装饰歌腔 /378

一、固定性的装饰歌腔 /378

二、即兴性的装饰歌腔 /382

第三节 语言能力 /385

一、汉语方言区 /385

二、普通话发音特点 /386

三、语音训练 /390

第四节 风格特色 /409

一、时代背景与民歌风格 /409

二、形式特征与民歌风格 /410

三、方言土语与民歌风格 /412

第五节 情感表现 /414

第九章 中国传统民歌名曲精选 /416

一、号子(一首) /416

二、山歌(二十二首) /416

三、小调(十九首) /430

四、童谣(五首) /447

五、少数民族民歌(三十九首)	/449
六、少数民族多声部民歌(三首)	/477
附一:民歌曲目索引(依字母先后排序)	/480
附二:民歌曲目总汇(按页码先后排序)	/492
主要参考文献	/505
后记	/506

上 卷

中国传统民歌概论

第一章 传统民歌的起源与历史流变

第一节 传统民歌的定义

给传统民歌下个定义,首先应给民歌下个定义。

民歌,是对民间歌曲的简略称谓。民间歌曲也常常呼作民间歌谣,简称民谣。大略相当于英语的“folk song”,德文的“volkslied”。

民间歌曲,是指处于社会底层的民众在长期的物质生产、精神生活与社会交往过程中口头即兴创作的一种声乐艺术。创作方式的即兴性、传播方式的口头性、创作主体的集体性、传播过程中的变异性,是民间歌曲最显著的四个特征。

创作方式的即兴性,是说民间歌曲大都为民间歌手或普通民众在各种不同场合,即时、即景、即兴编唱而成。

传播方式的口头性,是说民间歌曲的传播一般并不依靠乐谱或其它中介载体,而是通过口头流传,即所谓的口传心授。口头性与即兴性两大特征是密不可分的,因为即兴创作本身是口头进行的,一开始就没有借助乐谱和文字将即兴之作记录固定下来。储存在民间歌手的记忆中而不是曲谱上的歌调旋律,只有乘着歌声的翅膀方能穿越时空传承流播开来。这也是诸多民间文化的特色,如民间文学、民间戏曲等。正因为民歌的这一特性,文化人类学将民间歌曲定义为——无书写背景的人群或民族创造的歌曲形式。所谓无书写背景的人群或民族,包含两层意思,一是指某人群或民族并未创造出和没使用书写符号体系;二是指某些人群因社会、历史等原因而未能掌握和运用书写符号体系。

创作主体的集体性,是说一首历史上产生并流传至今的成熟的民间歌曲作品,大多不是某一个人的创作,而是许多民间音乐家共同音乐才能的体现和集体智慧的结晶。当然,一首民歌最初可能是某一个人(民间歌手),或者说以某一个人(民间歌手)为主的即兴创作,然而,在不断传唱的过程中,它最初的形态会经许多人加工改造,其形式和内容都会发生一些变化,直至