

中央音乐学院科研资助计划』出版项目

民族音乐欣赏

孙怡 编著

中央音乐学院出版社

『中央音乐学院科研资助计划』出版项目

民族音乐欣赏

孙怡 编著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族音乐欣赏 / 孙怡编著. —北京: 中央音乐学院出版社,
2014.6

ISBN 978 - 7 - 81096 - 582 - 8

I. ①中… II. ①孙… III. ①民族音乐—音乐欣赏—中国
IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 059680 号

中国民族音乐欣赏

孙 怡 编著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787 × 1092 毫米 16 开 印张: 13.25

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 1—1,500 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 582 - 8

定 价: 45.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031
发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

序 言

作为中华优秀传统文化的一部分，中国的民间音乐有着悠久的历史 and 无限的生命力。它历经岁月的风尘，顽强而坚韧，始终散发着隽永的艺术魅力。民间音乐是在劳动和社会生活中产生的，是经过历史的积淀和筛选而形成的音乐文化形式，它在传承和传播过程中无不凝结着民众的智慧。

我国的民间音乐可分为民间歌曲、民间歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和民间器乐五大类别，可谓异彩纷呈、浩如烟海。各类民间音乐以其优美的旋律、浓郁的民族和地域特色、自然而真挚的情感而备受各族人民的认同和喜爱。

数千年来，我们的祖先为我们留下了丰富的民间音乐文化遗产。如何继承好这笔宝贵的财富并使其发扬光大，已成为音乐教育工作者的重要任务。要振兴我国的民族音乐，首先要培养真正了解中国各族民间音乐的音乐家，而这一切，主要是通过对学生进行民间音乐素质的教育来实现的。

世界上每个民族都有自己的音乐语言。古人云：“兴于诗、立于礼、成于乐”。对于一般音乐爱好者而言，倾听、欣赏中国民间音乐，对中国民间音乐乃至中国的传统文化多一些感性的了解，无疑是大有裨益的。而对于专业学习音乐的学生而言，系统、深入地学习民间音乐，理解和掌握中华民族的音乐语言，是成为名副其实的中国音乐家的必经之路。

民间音乐是我国其它各类传统音乐的基础，通过学习民间音乐来传承、弘扬我国的民族音乐文化，是音乐教育一个重要的组成部分。学习民间音乐可以让学生了解和掌握中国音乐的文化根基、美学原则、表现方式和风格特征，还可让学生认识和体味我国不同地域、不同民族的音乐语言，进而使他们能够深刻领会民间音乐的内涵和中华民族的精神。

“中国民间音乐欣赏”是中央音乐学院附中多年来一直开设的课程，它的传统可追溯到建校初期的民歌课。近年来，这门课伴随着时代和教学的发展而不断地丰富。

孙怡老师编写的这套教材由《中国民族音乐欣赏》和《中国民歌与戏曲精选》组成。其中，《中国民族音乐欣赏》的基本内容围绕民间歌曲、歌舞音乐、说唱音

乐、戏曲音乐、民间器乐等中国民间音乐的五大类别展开。此外，还涉及了部分古琴音乐以及20世纪以来当代优秀作曲家创作的部分民族器乐。《中国民歌与戏曲精选》主要是编著者选编的民歌与戏曲乐谱，其内容主要包括中国汉族与少数民族民歌及部分汉族戏曲。

总体来看这套教材有以下几个特点：

首先，正如作者前言中所述：“民间音乐知识的覆盖面广，曲目和剧目较丰富。”为了让学生对中国民间音乐有全面的了解，编著者在书中除了向学生介绍一些较大的剧种外，还介绍了一些较小剧种的曲目，以及一些少数民族的民间音乐，丰富了中国民间音乐课的教学内容。

第二，在讲解中国民间器乐的同时，还进一步拓展到对当代中国作曲家具有独创性的民族乐器优秀创作作品的介绍，让同学们感受到并从中获得一种将中国传统音乐形式与新时代的思想与精神结合起来的创新精神。

第三，所选曲目丰富、优美、易懂。例如编著者在《中国民歌与戏曲精选》中，既有传统民歌，亦有改编的民歌，既有汉族民歌，亦有少数民族民歌。编著者还考虑到了地区与风格的覆盖面。这些民歌大多优美动听、自然而质朴，易于为教学对象所接受。

这套教材的出版，将对中央音乐学院附中乃至其他同类学校中国民族音乐课程的教学起到积极的推进作用。而对于一般读者来说，也不失为的一套中国民族音乐知识方面的通俗读物。我由衷地希望这套教材能够引领学生和广大读者走进中国民族音乐文化这片沃土之中，领略、感悟这饱含泥土芳香和历史沉淀的中华传统音乐文化独特的美。

肖学俊

2012年8月

前言

中国民族音乐是中国传统文化的一个重要组成部分。它浩如烟海、多姿多彩。中国的民族音乐不仅具有深广悠久的历史传统，而且独具风韵。它日益受到当今世界人们的青睐，已成为21世纪中国人文素质中必不可少的部分。

“中国的民族音乐是一个包容面很广的概念范畴。它既包括汉族音乐，也包括少数民族音乐；既包括传统音乐，也包括现代音乐；既包括民间音乐，也包括专业创作音乐。也就是说，凡是由中国人创作出来的、符合中国音乐总体风格的音乐作品，都可以算作中国的民族音乐。”^① 这里，所谓的传统音乐主要是指我国清代以前既已形成的宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐。

本书在结构上共分三十二讲，其基本内容、主要围绕中国民间音乐的五大类别即：民间歌曲、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐等而展开，介绍了其历史发展脉络，体裁分类形式，音乐风格特征，以及代表人物、代表作品、风格流派等方面的内容和知识。同时，本书也涉及了传统文人音乐中的部分古琴音乐以及20世纪以来当代优秀作曲家创作的部分民族器乐。

本书是在中央音乐学院“211工程”教材建设项目《中国民间音乐欣赏》的基础上改编而成。笔者编纂这部教材，旨在让学生从感性入手，能够较广泛地涉猎中国民族音乐的各个领域，使学生领略中国民族音乐文化之美，了解华夏优秀文化之伟大和丰富。在陶冶学生性情的同时，让更多的学生理解他们这一代所肩负的中国民族音乐艺术形式在新时代继续发扬光大的历史使命。

本书的主要特点：

第一，民间音乐知识的覆盖面广，曲目和剧目较丰富。笔者在此书中介绍中国民间音乐知识的同时，尽可能多的收集中国民间音乐诸类的曲目，并兼顾了汉族与少数民族的歌种、舞种、曲种、剧种、乐种，为的是让学生对浩如烟海的中国民族民间音乐有更加全面的了解。例如，在书中除了向读者介绍一些较大的剧种外，还

^① 引自梁茂春、俞人豪、周青青等合著《音乐学基础知识问答》，人民音乐出版社，2004年5月第1版，第39页。

介绍了一些较小剧种,如戏曲中的沪剧、粤剧、锡剧等内容。这不仅改善和增加了中国民间音乐课的教学内容,弥补了以往中国民间音乐欣赏课在授课内容上对一些中小曲(剧)种不够重视的缺憾,而且对传统音乐中小曲目和小剧种在当代的流传和影响具有一定的促进作用。此外,本书还增加了一些少数民族民歌、少数民族歌舞、少数民族说唱、少数民族器乐(因语言的限制,暂未增加少数民族戏曲的内容)。

第二,鉴于当代中国民族器乐创作异常的丰富和繁荣,一些中国作曲家具有独创性的优秀作品已在世界音乐舞台产生了巨大的影响。笔者在这本教材中增加了其中部分作品作为教学内容,旨在让同学们感受到中国传统的民间音乐发展的同时,也感受到在当今,新一代中国作曲家将中国传统音乐形式与新时代特征结合的创新精神。

第三,本书将中国传统文化的特点以及中国民族音乐的一般知识融汇其中。笔者期望,能够让读者体悟到中国民族音乐独特的意境和美。

第四,本书同样适于师范院校与普通院校学生学习,也可供普通中小学教师及其他中国民族民间音乐爱好者使用。

孙 怡

2011年7月

目 录

第一讲 民歌概述	(1)
一、民歌的特征	(1)
二、民歌的分类	(2)
三、民歌与其他民间音乐的关系	(4)
思考题	(5)
第二讲 汉族号子	(6)
一、号子的特征	(6)
二、北方汉族号子	(7)
三、南方汉族号子	(9)
思考题	(10)
第三讲 汉族山歌	(11)
一、山歌的特征	(11)
二、北方汉族山歌	(13)
三、南方汉族山歌	(16)
思考题	(20)
第四讲 汉族小调	(21)
一、小调的特征	(21)
二、北方汉族小调	(22)
三、南方汉族小调	(25)
思考题	(28)
第五讲 少数民族民歌	(29)
一、北方少数民族民歌	(29)
二、南方少数民族民歌	(34)
思考题	(41)
第六讲 民间舞蹈音乐概述	(42)

一、民间舞蹈的特征及分类	(42)
二、民间舞蹈音乐的特征及分类	(42)
思考题	(44)
第七讲 汉族民间舞蹈音乐	(45)
一、北方汉族民间舞蹈音乐	(45)
二、南方汉族民间舞蹈音乐	(48)
思考题	(52)
第八讲 少数民族民间舞蹈音乐	(53)
一、北方少数民族民间舞蹈音乐	(53)
二、南方少数民族民间舞蹈音乐	(57)
思考题	(60)
第九讲 民间器乐概述	(61)
一、民间器乐的历史	(61)
二、民间器乐的分类	(63)
三、民间器乐曲的标题	(64)
四、民间器乐曲的结构及发展手法	(64)
思考题	(65)
第十讲 吹奏类器乐独奏	(66)
一、笛子	(66)
二、唢呐	(68)
三、笙	(70)
四、管子	(71)
思考题	(72)
第十一讲 拉弦类器乐独奏	(73)
一、二胡	(73)
二、板胡	(76)
三、京胡	(77)
四、中胡	(78)
思考题	(78)
第十二讲 弹拨类器乐独奏	(79)
一、琵琶	(79)
二、古筝	(82)

三、扬琴	(86)
四、三弦	(87)
五、古琴	(88)
思考题	(90)
第十三讲 丝竹乐合奏	(91)
一、江南丝竹	(91)
二、广东音乐	(92)
三、福建南曲	(94)
四、潮州弦诗	(95)
思考题	(96)
第十四讲 鼓吹乐和吹打乐合奏	(97)
一、鼓吹乐	(97)
二、吹打乐	(99)
思考题	(103)
第十五讲 近现代创作的民族管弦乐合奏曲	(104)
一、小型民族管弦乐合奏曲	(104)
二、大型民族管弦乐合奏曲	(105)
思考题	(109)
第十六讲 少数民族器乐	(110)
一、少数民族器乐独奏	(110)
二、少数民族管弦乐合奏	(114)
思考题	(116)
第十七讲 说唱音乐概述	(117)
一、说唱音乐的基本特征	(117)
二、说唱音乐的表演形式	(118)
三、说唱音乐的结构形式	(118)
四、说唱音乐的曲种分类	(119)
思考题	(121)
第十八讲 北方汉族说唱曲种 (一)	(122)
一、京韵大鼓	(122)
二、西河大鼓	(126)
思考题	(130)

第十九讲 北方汉族说唱曲种 (二)	(131)
一、山东琴书	(131)
二、北京琴书	(132)
思考题	(133)
第二十讲 北方汉族说唱曲种 (三)	(134)
一、天津时调	(134)
二、河南坠子	(137)
思考题	(138)
第二十一讲 南方汉族说唱曲种 (一)	(139)
一、苏州弹词	(139)
二、三棒鼓	(142)
思考题	(143)
第二十二讲 南方汉族说唱曲种 (二)	(144)
一、四川清音	(144)
二、福建南曲	(145)
思考题	(146)
第二十三讲 少数民族说唱曲种	(147)
一、北方少数民族说唱曲种	(147)
二、南方少数民族说唱曲种	(149)
思考题	(151)
第二十四讲 戏曲概述	(152)
一、戏曲艺术的基本特征	(152)
二、戏曲音乐的基本特征	(153)
三、戏曲的声腔与剧种	(154)
思考题	(155)
第二十五讲 全国性剧种	(156)
一、昆剧	(156)
二、京剧	(158)
思考题	(164)
第二十六讲 北方汉族主要剧种 (一)	(165)
一、秦腔	(165)
二、晋剧	(166)

思考题	(167)
第二十七讲 北方汉族主要剧种 (二)	(168)
一、河北梆子	(168)
二、豫剧	(169)
思考题	(170)
第二十八讲 北方汉族主要剧种 (三)	(171)
一、评剧	(171)
二、碗碗腔	(172)
三、吕剧	(173)
思考题	(174)
第二十九讲 南方汉族主要剧种 (一)	(175)
一、越剧	(175)
二、锡剧	(178)
思考题	(180)
第三十讲 南方汉族主要剧种 (二)	(181)
一、黄梅戏	(181)
二、沪剧	(182)
思考题	(185)
第三十一讲 南方汉族主要剧种 (三)	(186)
一、川剧	(186)
二、婺剧	(187)
三、滇剧	(188)
思考题	(189)
第三十二讲 南方汉族主要剧种 (四)	(190)
一、湖南花鼓戏	(190)
二、甬剧	(191)
三、粤剧	(192)
思考题	(194)
主要参考文献	(195)
后 记	(198)

第一讲 民歌概述

一、民歌的特征

民歌是劳动人民在生活和劳动中自己创作、自己演唱的歌曲。它以口头创作、口头流传的方式生存于民间，并在流传过程中不断地经受人民群众集体的筛选、改造、加工和提炼，随着岁月的变迁而日臻完美。^①

民歌主要有三个基本特征：^②

第一，民歌与人民的生活关系密切，它伴随着劳动人民生活各个方面。

民歌是人民的精神伙伴。它反映和表达了劳动人民的思想感情和意志愿望。民歌，记录着他们的忧伤和喜悦、悲哀与欢乐。从“摇篮曲”到“祭神调”；从“绣荷包”到“诉苦歌”，民歌短的可以是一声叹息，长的可能几十个小时也唱不完，无论长或短，它们都来自于劳动人民的心声。

民歌伴随着劳动人民的生产劳动活动。川江号子中：“不打号子不起劲，打起号子抖精神”^③的歌唱说明了劳动号子在人民劳动中所起的组织劳动、指挥劳动、消除疲劳、振奋精神等巨大作用。东北林区号子《哈腰挂》、湖南常德民歌《打碛歌》等都是伴随着劳动人民生产劳动活动产生的劳动号子。

民歌可以传授知识。民歌在丰富人民的娱乐生活的同时，可以向人们传授知识、启发智能。如《十二月采花》教人们知道四季开些什么花；《十二月鸟名》教人们识别各种鸟。其中有许多问答歌，还起着教育儿童、竞测智力、传授知识的作用。如潜江田歌《数蛤蟆》教儿童数数，从“一只蛤蟆一张嘴，两只眼睛四条腿”，唱到两只、三只、四只等等，练习加法和乘法。

民歌可以用于社会交际、表现爱情。我国民歌中表现爱情的民歌有很多，如湖

① 引自梁茂春、俞人豪、周青青等合著《音乐学基础知识问答》，人民音乐出版社，2010年3月第3版，第49页。

② 同上。

③ 参见乔建中编著《中国经典民歌鉴赏指南》（上），上海音乐出版社，2002年5月第1版，第331页。

南民歌《送郎》、陕西民歌《走西口》、内蒙民歌《阳坡里抱柴瞭哥哥》等。民歌是我国许多民族中异性间恋爱交往的媒介。一些民族还有传统的歌唱节日，例如壮族的“歌墟”，苗族的“游方”，仫佬族的“走坡”，西北地区土、回、撒拉、东乡、保安及汉族的“花儿会”等。

民歌可以用于人生礼仪和祭祀驱邪。用于人生礼仪的民歌，如傣族的《接子歌》、壮族的《十八岁歌》，以及土家族的《哭嫁歌》、《伴嫁歌》等。用于祭祀驱邪的民歌，如傣族的《祭神调》、《师娘调》、《卜卦调》；侗族的《踩堂歌》等。

民歌还具有教育与传承等功用，例如彝族的《梅葛》、苗族的《古歌》、瑶族的《盘王歌》、哈尼族的《开天辟地歌》、景颇族的《木瑙斋瓦》、独龙族的《创世纪》、傈僳族的《木刮基》等。

第二，民歌是劳动人民集体智慧的结晶，它常常表现出一个民族或地区民间音乐的共性特征和审美追求。草原牧歌的悠长，黄土高原山歌的高亢，江南小调的轻漫……民歌来自于土地、根植于土地，从秀丽的江南、到黄土高原，都有属于自己的歌声。

第三，即兴发挥与口耳相传的传播方式是民歌的又一重要特征。民歌在传播过程中，歌手可以对原有曲调或歌词作即兴发挥。所以，民歌的歌词和曲调往往会产生多种变化。民歌没有曲谱，最常见的传播方式是口耳相传。

二、民歌的分类

民歌分布遍及全国各地的56个民族。它的题材与体裁也极为丰富多样，歌唱形式及场合也各有不同，人们从不同的角度和方法，为民间歌曲分类，常见的分类法主要有：

① 依据歌词的题材内容划分为劳动类、生活类、爱情类、传说故事类等，如劳动歌、情歌、叙事歌、结婚调、哭丧调、敬神歌、催眠曲、游戏歌等。

② 依据产生年代，可以分为传统民歌、革命历史民歌、新民歌等。

③ 依据民俗生活中所处场合或自然、文化环境划分为放牧歌、狩猎歌、赶马调、田歌、茶歌、渔歌、婚嫁歌、丧葬歌、祭祀歌、时令节日歌、酒歌、赞颂调、拦路歌等。

④ 依据民族或地区可以分为汉族民歌、蒙古族民歌、维吾尔族民歌、藏族民歌，或是青海民歌、新疆民歌、河北民歌等。

⑤ 依据民间歌曲的音乐声部或曲式组合编织的形态进行分类又可以分为单声部民歌、多声部民歌、组歌、套曲等若干种类。

⑥ 从民歌的音乐形式上,我国汉族民歌有色彩区和体裁两种分类方法。^①

(1) 色彩区分类^②

汉族民歌的色彩区分类是从民歌音乐的地方风格入手分类的方法。它的风格区域划分与汉语方言区的划分基本一致。目前汉族民歌的地方色彩区大致可分为北方的华北东北和西北两个大色彩区与南方的江南、闽粤台海、湘鄂、西南四个大色彩区。

华北东北色彩区主要包括:山东、河南、河北、辽宁、吉林、黑龙江。西北色彩区主要包括陕西(陕北、关中地区)、甘肃、青海、宁夏、内蒙(西部河套地区)、山西(晋西、晋西北地区)。山西的晋中地区是偏重于西北色彩的过渡地带。

江南色彩区包括江苏南部(长江以南)、浙江、江西(赣东北、赣中)、安徽南部等地区。闽粤台海色彩区包括福建(闽南、闽中、闽北)、台湾、广东、海南等地。湘鄂色彩区包括湖南、湖北、江西西部边界。西南色彩区包括四川、重庆、云南、贵州、广西(桂北地区)的汉族聚居地区。湖北省的中部和北部偏重于南方,同时兼具南方和北方色彩区的特点,是南北的过渡地带。江淮色彩区地处江苏和安徽两省的中部、北部,长江和淮河之间,也具有南北色彩区之间的过渡特征。

(2) 体裁分类

汉族民歌的体裁分类是以民歌音乐的艺术样式分类的方法,根据汉族民歌的音乐形态和节奏特点,将汉族民歌分为号子、山歌和小调三大类。在下面第二、三、四讲中将逐一介绍,在此不再赘述。

⑦ 我国少数民族民歌的传统分类方法。有的按照歌曲的社会功用划分,如狩猎歌、宴席曲、牧歌、赞歌、思乡曲、礼俗歌、叙事歌、宗教歌、儿歌和摇儿歌等;有的按照歌词的题材划分,如情歌、劳动歌、婚礼歌、祝寿歌等;有的按照民族内部各地区民歌的特点划分,如“大理白族调”、“洱源西山白族调”等;有的按照歌

① 参见梁茂春、俞人豪、周青青等合著《音乐学基础知识问答》,中央音乐学院出版社,2013年9月第5版,第42页。

② 参见江明惇编著《中国民族音乐》,高等教育出版社,2007年6月第1版,第3页。

曲的音乐形式划分,如长调、短调等。^①

由于中国民间歌曲题材、演唱场合及环境、体裁和织体诸方面的多样性和复杂性,使中国 56 个民族的任何一个民族的民歌分类都不可能仅靠一种分类法就能尽善尽美地予以解决。因此,在实际上的运用当中,中国各民族的民间歌曲分类一般是以某种分类法为主,同时兼用其他分类法,或是在另一层次分类中使用另外的分类法。

三、民歌与其他民间音乐的关系

民间歌曲是人类社会生活中最早形成的音乐形式,并由此孕育出其它民间音乐体裁及专业音乐形式。在漫长的民间音乐发展中,民歌、歌舞、说唱、戏曲、器乐从来都是互相影响、互相促进、共同发展的,而民歌则是其它种类民间音乐的基础。

民间舞蹈中所使用的许多音乐大多来自民歌。如云南花灯《十大姐》、安徽的《凤阳花鼓》、湖北利川花灯中的《龙船调》、四川秀山花灯中的《黄杨扁担》、山西晋中秧歌中的《交城山》等都是吸取当地流传的民歌曲调发展而来。

说唱音乐与民歌也有密切联系。当民歌加入一定的情节和人物,并以讲唱的形式单曲牌反复或多曲牌联缀,或运用板式变化体手法,运用以叙述体为主的文学结构时,就形成了曲艺艺术。从东北二人转、内蒙二人台、凤阳花鼓到四川清音、河南大调曲子、陕西关中曲子、北京单弦牌子曲、天津时调、扬州清曲、河北木板大鼓、西河大鼓、梅花大鼓、河南坠子等说唱音乐的主要曲牌,都可以找到与民歌千丝万缕的联系。

戏曲音乐的基础也是民歌。当民歌加入一定的情节和人物,以歌舞表演故事的形式,以单曲牌反复或多曲牌联缀,或运用板式变化体手法及以代言体为主的文学时,就形成了戏曲艺术。从二人转到拉场戏,二人台到漫瀚剧,山陕民歌到梆子腔,花鼓戏到二黄腔,《孟姜女》、《梳妆台》到扬剧和越剧的主要唱腔等,都说明了民歌与戏曲音乐的渊源关系。

^① 参见梁茂春、俞人豪、周青青等合著《音乐学基础知识问答》,中央音乐学院出版社,2013年9月第5版,第42页。

民族器乐与民歌的关系更为密切。我国民间器乐作品很多都是来自民歌的演变。当民间歌曲以某种乐器伴奏，而后又只奏不唱时，就逐渐演变成民间器乐。如民歌《茉莉花》演变成山西民间管乐合奏《八大套》中的《茉莉花》、湖北民歌《望郎调》演变成民间吹打乐中的《望郎调》等，从而形成我国民间音乐器乐曲中大量的曲牌。^①

思考题

1. 中国民歌有哪些基本特征？
2. 汉族民歌按体裁可分哪几类？