

显显手段
上绣星辰共日明
下绣凉船水上漂
黄莺站树梢
小小荷包绣完了
扬州穗子绿丝绦
再用红纸包
送给郎瞧瞧

——以山东『绣荷包』小调为例

曹芳芳◎著

民间小调『绣荷包』 歌族之研究

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

作者简介：

曹芳芳，1980年生，现任青岛科技大学音乐系讲师。长期从事民族声乐教学和中国传统音乐的研究，主持完成了2008年青岛科技大学人文社会科学研究项目、2011年青岛市社会科学规划项目、2011年青岛科技大学人文社会科学研究项目、2013年青岛科技大学人文社会科学研究项目等，发表论文数十篇。所教学生在国家级、省级、市级各类声乐比赛中多次获奖。

民间小调《绣荷包》歌族之研究
——以山东《绣荷包》小调为例

曹芳芳 著

中国海洋大学出版社
• 青岛 •

图书在版编目(CIP)数据

民间小调《绣荷包》歌族之研究:以山东《绣荷包》
小调为例 / 曹芳芳著. —青岛:中国海洋大学出版
社, 2014. 6

ISBN 978-7-5670-0670-6

I. ①民… II. ①曹… III. ①民歌—研究—山东省
IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 127253 号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	appletpj@163.com	
订购电话	0532—82032573(传真)	
责任编辑	滕俊平	电 话 0532—85902342
印 制	日照日报印务中心	
版 次	2014 年 7 月第 1 版	
印 次	2014 年 7 月第 1 次印刷	
成品尺寸	144 mm×215 mm	
印 张	4.625	
字 数	150 千	
定 价	15.00 元	

目 录

绪论	(1)
一、民歌概述	(1)
(一)民歌的产生与发展	(1)
(二)民歌的定义和特征	(3)
(三)民歌的题材和体裁	(5)
二、山东民间歌曲的艺术特征	(6)
(一)山东民间歌曲的产生与发展	(6)
(二)山东民歌的分类	(7)
(三)山东民歌的特点	(8)
第一章 民间小调概述	(9)
一、民间小调的起源和发展简况	(9)
(一)小调的历史发展	(9)
(二)小调的形成和流传	(13)
二、小调的分类	(15)
(一)由明清俗曲演变而来的小调	(15)
(二)地方性小调	(19)
(三)歌舞性小调	(22)
三、民间小调的音乐结构特征	(29)
(一)节奏、节拍的特点	(29)
(二)旋法	(30)
(三)曲式结构	(31)

(四) 衬词和衬腔	(34)
(五) 地方语言	(36)
第二章 歌族	(39)
一、何谓歌族	(39)
二、歌族文化中的同宗民歌	(40)
(一) 词曲大同小异的同宗民歌	(40)
(二) 词同曲异的同宗民歌	(41)
(三) 曲同词异的同宗民歌	(41)
(四) 框架结构相同而词曲各异的同宗民歌	(41)
(五) 衬词相同而词曲各异的同宗民歌	(42)
(六) 框架结构及尾腔相同而词曲各异的同宗民歌	(42)
第三章 《绣荷包》小调歌族研究	(45)
一、《绣荷包》小调概况	(45)
(一) 《绣荷包》的历史演变	(45)
(二) 《绣荷包》的流传与现状	(50)
(三) 《绣荷包》的社会功能与表现作用	(55)
(四) 《绣荷包》的风格特征	(58)
(五) 三首《绣荷包》音乐风格分析	(69)
二、山东《绣荷包》艺术风格分析	(74)
(一) 山东《绣荷包》的流传与遗存现状	(75)
(二) 山东《绣荷包》曲调风格研究	(81)
(三) 山东《绣荷包》歌词风格研究	(92)
(四) 山东《绣荷包》演唱风格研究	(97)
第四章 对《绣荷包》审美观的再认识	(109)
一、时代精神和生活体验对《绣荷包》审美观的影响	(109)
二、新创作技法对《绣荷包》曲调的影响	(111)

三、民族新唱法对《绣荷包》演唱的影响	(113)
四、产业化视阈下《绣荷包》的发展思考	(119)
附录	(122)
参考文献	(133)
后记	(138)

绪 论

一、民歌概述

(一) 民歌的产生与发展

民歌同一切民族的文化一样,产生于人们的社会生活和劳动之中,是劳动人民集体智慧的结晶。

在远古时代,人们在与大自然进行搏斗和各种集体劳动中发出的呼喊声,为劳动收获而愉快地敲击石块、木棒,以及手舞足蹈发出的欢呼声和歌唱声,逐渐形成了最早的民歌。刘安在《淮南子·道应训》中谈到古代的《邪许歌》:

“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之。此举重劝力之歌也。”

这“邪许”虽可能还只是一种呼号,可是它是适应集体劳动时为协调动作、减轻劳累而发出的有节奏、有音调的声音,这就是我们最早的民歌——劳动号子的雏形。

《吴越春秋·勾践阴谋外传》载《弹歌》:

“断竹,续竹,飞竹,逐宗(古肉字,指禽兽)。”

据推测这是黄帝时代的一首歌谣,从它的内容和形式来看,无疑是一首反映原始时代狩猎劳动生活的猎歌。

鲁迅在《门外文谈》中写道:“我们祖先的原始人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必需发表意见,才渐渐地练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头,都觉得吃力,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作;大家也要佩服,应用的,这就等于出版;倘若用什么记号留存了下来,这就是文学;他当然

就是作家,也是文学家,是‘杭育杭育派’。”^①

由此可见,远古时代音乐与人们的劳动生活结合是非常紧密的。人们在劳动和斗争实践中所产生的思想感情就是民歌音乐所表现的主要内容,劳动生活实践的需要就是民歌音乐产生的重要原则,而劳动条件又为民歌音乐规定了具体的形式特征。

在漫长的历史中,劳动人民的口头歌曲创作以诗歌的形式保存了古代民歌的精华。《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,包括“风”“雅”“颂”三部分,其中《国风》汇集了从西周至春秋 500 多年间流传于北方 15 个地区的民歌,绝大多数都是劳动人民的创作,从各个角度反映了人民的社会现实生活。春秋时期,楚国的民歌十分繁荣,诗人屈原对楚国的民歌进行了大量的搜集和整理,并根据楚国的民歌曲调创作新词,其中著名的有《九歌》《天问》《离骚》等。汉魏六朝以乐府民歌闻名。西汉时期,汉武帝设立了音乐管理机构——乐府,用来训练乐工从事民歌的搜集和整理,采集了大量的民间流传的新歌,现今保存的乐府民歌有 56 首,其中著名的有《孔雀东南飞》《十五从军征》等。到了汉代,出现了一种新的民歌形式——相和歌,最初为一人唱三人唱的无伴奏演唱,称为“但歌”或“徒歌”,后来发展为以笙、笛、节、瑟、箏等伴奏的歌舞,称之为“相和大曲”。到了南北朝时期,出现了清商乐,主要包括吴歌和西曲,属于两种流传于两个不同地域的民歌。隋唐时期,民歌在形式上有了较大的发展,民歌的曲调已经固定下来,并开创了填词之风,采用新词配旧曲的方式在民间流传。进入宋元时期以后,民歌艺术便逐渐成为广大人民反对压迫、讨伐封建势力的武器。至封建社会后期,民歌又与新发展起来的姊妹艺术戏曲、曲艺等相互吸收、相互影响,从内容到形式都得到了进一步的提高。

近代我国民歌的发展经历了新民主主义革命和社会主义革命

^① 鲁迅《门外文谈》。本篇最初发表于 1934 年 8 月 24 日至 9 月 10 日的《申报·自由谈》上,署名“华圉”,后来作者将本文与其他有关语文改革的四篇文章辑为《门外文谈》一书,1935 年 9 月由上海天马书店出版。

时期,在题材内容方面、艺术形式表现手法方面以及广泛交流、吸取、借鉴国内外各种音乐形式方面都发生了深刻的变化。

(二)民歌的定义和特征

民歌是劳动人民在社会实践口头创作的歌曲,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。正是由于口头创作和口头流传,造成了民歌的不确定性和易变性,为集体加工提供了条件;而不断的集体加工,又使流传下来的民歌日臻完善。许多优秀的民歌,在艺术性和思想性方面都达到了很高的水平。

民歌有五个基本特征。

1. 民歌与人民的社会生活有着最直接、最紧密的联系

劳动人民有最丰富的社会实践经验,他们在长期的劳动、生活与斗争实践中形成了自己的思想、感情和意志,就一定要以自己的艺术手段表达出来,民歌就是有力的艺术手段和工具之一。

新中国成立前,我国劳动人民长期生活在社会的最底层,过着缺吃少穿的悲苦生活。劳动人民在政治上没有发言权,在文化上被剥夺了受教育的权利,人民只能通过民歌诉说、表达自己的悲哀和不满、愤懑之情,到处都可以听到《长工苦》《揽工调》一类的诉苦民歌。新中国成立后,涌现出了无数歌颂党、歌颂领袖、表达自己由衷的感谢和赞美幸福生活的新民歌,如《东方红》就是千万只颂歌中较早的一首代表作。

2. 民歌是经过劳动人民长期而广泛的群众性即兴创作,口传心授,在世代相传中逐渐形成和发展起来的

民歌的作者和传唱者就是劳动人民自己。我国许多流传广泛的民间小调,如《孟姜女》《月儿弯弯照九州》《茉莉花》等,都是产生形成于我国宋元时期,经过千百年以来劳动人民的歌颂而流传至今的。因此,民歌的创作是具有群众性的,其创作过程和它的演唱、流传过程是不可分割的,在其演唱过程中,根据内容表现的要求、听众的要求、一定演唱的场合和其他条件的影响等逐步改变它的音乐形式,形成一首新的民歌。因此,一首民歌的产生要

经过较长的渐变的积累过程,具有创作的自发行和演变的迟缓性特点。

3. 民歌的表现形式和手法简明质朴、平易近人,艺术形象鲜明生动,体现了一个民族的性格特征、心理素质和审美情趣

民歌曲调的音乐材料和表现手法都比较洗练、简洁,乐汇比较统一,形式上的装饰比较少。因此,民歌音乐对其思想内容的表达是明确的、易解的,形象是集中的、单纯的。民歌表现感情的方法与我们生活语言中的表情方法有着密切的联系。因此,它的音乐形象非常容易为人们理解和感受。民歌的音乐大多无固定的程式,灵活多变,一种基本曲调能做各种形式变化以适应不同的条件,这使民歌始终能够保持新鲜感与生动性。

4. 民歌受各民族和各地的语言、生活、风俗、地理、经济和人民性格等各方面的影响,具有独特的民族风格和浓郁的地方色彩

民族音乐理论工作者将我国的汉族民歌划分为若干色彩区,如江南色彩区、江淮色彩区、闽粤台色彩区、湘鄂色彩区、西南色彩区、西北色彩区、中原色彩区、东北色彩区等等。每一区域在语言、风俗习惯、性格特征等方面都各有特色,是造成各地民歌具有独特风格的根本原因。除汉族民歌外,我国 55 个少数民族都有本民族风格独特的民歌。

5. 民歌与其他民间文艺形式有着千丝万缕的联系

我国传统民族音乐分为五大类:民歌、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐,它们之间历来是互相影响、吸收和促进的。其中,民歌是其他四类音乐发展的基础,如民间歌舞二人台《走西口》,是从陕西民歌《走西口》发展而来;云南花灯《十大姐》的曲调来源于云南民歌《小河淌水》;另外,北方秧歌、安徽花鼓灯、南方的花鼓、采茶等等都与民歌有密切联系。我国民族器乐曲中,也有许多曲调直接来自民歌,或在民歌基础上加工变化而成。如北方农村的鼓吹乐“吹歌”便是吸取民歌曲调,根据器乐的表现特点加工发展而成。江南丝竹乐和吹打乐中的曲牌如《大跑马》《茉莉花》等,广东音乐中的《梳妆台》《红绣鞋》《剪剪花》等等,均取材于民间

小调。

民歌作为我国民族民间音乐的基础乐种,为其他乐种的形成和发展提供了广泛而丰富的音乐素材和艺术表现手法,并和其他乐种一起,促进了我国民族音乐的不断丰富与发展。

(三)民歌的题材和体裁

民歌的题材内容是丰富多彩的,反映了人们社会生活的方方面面,主要有以下几类:反映社会斗争的(包括反映革命群众运动、反映阶级矛盾、阶级斗争和民族矛盾等)、反映生产斗争的、反映爱情生活的、反映一般日常生活的、逗趣启智的、歌唱传说故事、人物新闻、景物古迹的、反映儿童生活的等等。题材内容的广泛性、人民生活方式和对民歌功用要求的多样性决定了民歌艺术形式的多样性,由此民歌从体裁形式上可以分为号子、山歌和小调三大类。

号子是一种直接伴随着劳动歌唱的民歌,通常是在集体劳动时歌唱。传统的劳动号子按不同工种可分为搬运、工程、农事、船渔和作坊号子五类。

山歌是产生在野外的劳动、生活之中的民歌,其曲调高亢嘹亮,节奏自由悠长,具有直畅而自由抒发感情的特点。由于山歌在流传上的局限性,使得山歌的曲调地方色彩最为鲜明,更接近自然语言形态,它是民歌中反映现实最快、最能体现劳动人民思想感情和精神世界的一种体裁。山歌分为一般山歌(信天游、山曲和爬山调、花儿等)、田秧山歌和放牧山歌。

小调又称“小曲”“俚曲”“时调”,是人们在劳动之余、日常生活当中以及婚丧节庆用以抒发情怀、娱乐消遣的民歌。因有职业艺人与半职业艺人的传唱,并和曲艺、戏曲有千丝万缕的联系,所以加工提炼的成分较多,词、曲即兴性少,较定型化,艺术上较为成熟和完善。所以小调相对来说流传面较广,遍及城市和乡镇,其内容广泛涉及社会各阶层人民的生活。

二、山东民间歌曲的艺术特征

(一) 山东民间歌曲的产生与发展

山东是我国古代文化发展较早的地区,早在公元前 4200 年~公元前 3500 年已成为大汶口文化^①的中心区域。春秋战国时期,齐、鲁、曹等国都建立在山东,山东音乐文化的产生与发展相当古老。我国最早的民歌集《诗经》中就有《齐风》《曹风》和《鲁颂》等,其中《齐风》《曹风》就是山东东北部与西南部一带的民歌记录,它反映了从西周至春秋中叶 500 多年中人们多方面的生活。汉代乐府中民间歌曲——《相和歌》中记载的《梁甫吟》与《东武泰山》,就是齐地的土风弦歌。南北朝时期,贾思勰的《齐民要术》中记载了一些山东民歌,反映了当时农民们的耕种知识和生活状况。隋代的《长白山谣》是农民起义领袖王薄编唱的农民起义歌。元明时期,由于民族的迁移和战争的影响,山东与外省的文化交流有了很大的进展。明末清初时,民间的弦索小曲在山东更为流行,从清代大文学家蒲松龄的十几部“俚曲”中,可以看出当时流行在鲁中的小调曲牌就有五六十种之多。到了近代,山东的民间歌曲更加丰富了,有歌唱领袖的、歌唱家乡的、歌唱劳动的、歌唱美好生活的等等,如由山东省著名作曲家金西先生创作的歌曲《我的家乡沂蒙山》,自 1964 年创作至今百唱不厌,歌曲既赞美了家乡沂蒙山的优美风光,又体现出老区人民勤劳质朴的性格。

从其历史发展来看,虽然在几千年以前以孔子为代表的儒家学派已有了较完整的音乐美学观点,把音乐作为教育的手段、巩固封建等级制度的工具,但是在人民中间却发展着一种健康的、现实主义的音樂文化,这种人民自己的现实主义的音樂文化一直延续至今,给我们留下了许多宝贵的音乐艺术遗产。

^① 大汶口文化是新中国成立以后发现的。1959 年春,山东宁阳堡头发掘了一处新石器时代的墓地,出土了一大批颇富特色的文化遗物,因这个遗址和泰安大汶口隔河相对,是同一遗址的两个部分,所以命名为大汶口文化。

(二) 山东民歌的分类

山东的民间歌曲是极其丰富多彩的,在各地流传着许许多多不同题材、不同形式和不同风格的民歌。可分为以下几种体裁。

(1)各种类型的劳动号子:山东的劳动号子种类繁多,数量巨大,可以说是遍布全省,包括海洋号子、黄河号子、运河号子等 600 余首,是整个山东民歌中重要的部分。

(2)秧歌与花鼓:“秧歌”是农民在插秧时唱的歌,后逐渐发展为群众在年节自娱的一种歌舞形式。山东的秧歌十分丰富,流行全省,各地都有自己不同特色的秧歌。如鲁北的鼓子秧歌、胶东半岛的胶东秧歌、鲁东的胶州秧歌、鲁中的平阴秧歌、鲁西的“蜡花”和各地的花鼓调。

(3)大型民歌套曲:在山东还流传着一些结构较大的民歌,它们是由数首曲牌式的小曲有机地结合在一起,构成大型套曲的形式。这些民歌的词曲都比较完整细致,其内容大多是传说故事。山东这类民歌比较突出的有,流传在淄博一带的蒲松龄俚曲、鲁南地区的“五大调”(包括“叠断桥”“跌落金钱”“黎调”“兰调”“波调”)、胶东一带的“烧纸调”、济宁地区的“端供腔”。

(4)说唱性民歌:山东民歌中有一些向说唱音乐过渡的叙事歌曲,它已具备了说唱音乐的某些特点,但没有专业的说唱艺人,如鲁西的“临清时调”、鲁南的柳琴调、鲁西北的“弦歌”、鲁北的“杂吧调”都属于这种类型。

(5)吆山歌与吆牛歌:山歌在山东民歌中是比较少的。山东的山歌大体可分为两类,一种是以抒发情感为主的吆山歌,主要流行在胶东,一种是与人们劳动生活有关的吆牛歌。

(6)民间儿歌:在音乐上曲调简单,流畅好听;在内容上涉及儿童生活的许多方面,有表现儿童游戏的,有反映儿童劳动的,有传播生活知识以及革命内容的。

(7)流传在各地的小调:小调是山东地区流传数量最大的一种体裁,约占整个山东民歌的百分之七十,其内容丰富多彩,反映了人们生活的各个侧面,富有浓厚的乡土气息,感情真挚淳朴,曲调

动听感人,有鲜明的地方特色,按照不同的风格可分为优美抒情的,如《绣荷包》《打秋千》;欢快活泼的,如《对花》《拜新年》;幽默风趣的,如《大实话》《好一个懒老婆》;新词小调,如《沂蒙山小调》《挂红灯》。

(三) 山东民歌的特点

从题材上看,山东民歌的题材内容丰富、广泛,反映了山东人民斗争、劳动和生活的各个方面,有着坚实的生活基础。它的唱词具体集中,充满了浓郁的乡土气息,语言生动、活泼、精炼,有很强的感染力,尤其是方言土语的运用,增加了民族色彩和地方特点。

从调式上看,在山东民歌中,宫、商、角、徵、羽这五种调式,徵调式为数最多,其次是宫调式,在调式音阶上有五声、七声和六声,而且“变宫”和“清角”在民歌中也起着重要的作用。

从旋律来看,衬词、衬句和衬腔在山东民歌中是非常丰富的,有各种形式,与当地的方言语调紧密相连,是民间音乐中旋律的一种扩展手法,对于形成山东民歌的风格特点起着重要的作用。另外,山东的方言土语比较繁杂,每一地区都有自己的声调特点,是造成山东民歌旋律和风格多样化的主要因素之一。

第一章 民间小调概述

一、民间小调的起源和发展简况

“小调”这个名称在我国应用广泛。它是中国民歌体裁类别的一种,一般是指在民间流传较广,形式较为规整、表现手法多样、曲调细腻、婉柔的短小精悍的歌唱艺术。小调的民间俗称很多,如小曲、俚曲、里巷歌谣、村坊小曲、市俗小令、俗曲、时调、丝调、丝弦小唱等。

(一)小调的历史发展

从历史发展来说,小调的产生和发展经历了漫长的岁月。春秋时期孔子编选的《诗经》300余首,是我国最早的诗歌总集,包括“风”“雅”“颂”。其中《国风》就是各邦国的民歌,反映了从西周初年到春秋中叶(公元前11世纪到公元前6世纪)500余年间复杂的社会生活、阶级关系以及人们的生活情况。它是带有地方色彩的音乐,古人所谓《秦风》《魏风》《郑风》,就如现在我说陕西调、山西调、河南调。其中的某些叙事性篇章,已经孕育了“小调”这一体裁的某些因素。

汉魏六朝以乐府民歌闻名。“乐府”是汉武帝设立的音乐机构,用来训练乐工,制定乐谱和采集歌词,其采集了大量民歌,后来“乐府”成为一种带有音乐性的诗体名称。今保存的汉乐府民歌的56首,真实地反映了下层人民的苦难生活。其中汉代的相和歌是用丝竹伴奏的一种歌唱形式,《晋书·乐志》中关于相和歌是这样解释的:“相和,汉旧歌也,丝竹更相和,执节者歌。”相和歌吸收民歌的营养,从侧重写帝王神灵,转为侧重写普通的下层人民和士卒的际遇。这种新的叙事歌诗,在乐府相和歌中创立了“行”的体裁,

比如《长歌行》原文：

青青园中葵，朝露待日晞。
阳春布德泽，万物生光辉。
常恐秋节至，焜黄华叶衰。
百川东到海，何时复西归？
少壮不努力，老大徒伤悲。

这是汉代乐府古诗中的一首名作。诗中用了一连串的比喻，来说明应该好好珍惜时光，及早努力。诗的前四句，向我们描绘了一幅明媚的春景，园子里绿油油的葵菜上还带着露水，朝阳升起之后，晒干了露水，葵菜又沐浴在一片阳光中。世上的万物都在春天受到大自然雨露的恩惠，焕发出无比的光彩。可是，秋天一到，它们都要失去鲜艳的光泽，变得枯黄衰落了。万物都有盛衰的变化，人也有由少年到老年的过程。时间就像大江大河的水一样，一直向东流入大海，一去不复返了。我们在年少力强的时候如果不珍惜时光，好好努力的话，到老的时候就只能白白地悲伤了！相和歌可以说是小调的源头之一。

魏晋南北朝时期，民间出现了《子夜四时歌》《从军五更转》《月节折杨柳歌》等时序体的乐府民歌，从中可以看到后世传播较广的几种传统小调（四季、五更、十二月）的体式结构原则——时序体，如《子夜四时歌》是一首南朝乐府民歌，收录在宋代郭茂倩所编《乐府诗集》中，属“清商曲辞·吴声歌曲”，现存 75 首，其中春歌 20 首，夏歌 20 首，秋歌 18 首，冬歌 17 首，又称《吴声四时歌》，简称《四时歌》。

春歌四首

阶上香入怀，庭中花照眼。春心一如此，情来不可限。
兰叶始满地，梅花已落枝。持此可怜意，摘以寄心知。
朱日光素冰，朝花映白雪。折梅待佳人，共迎阳春月。
花坞蝶双飞，柳堤鸟百舌。不见佳人来，徒劳心断绝。