

陕北民歌艺术初探

王克文 著

中国民间文艺出版社

DE 48/12

陕北民歌艺术初探

王克文

中国民间文艺出版社

一九八六年·北京

首都师范大学图书馆

21084534

1084534

特邀编辑 吴 超
封面设计 王向明

陕北民歌艺术初探

中国民间文艺出版社出版
(北京西单太仆寺街39号)

新华书店北京发行所发行 天水新华印刷厂印刷

开本787×1092 1/32 印张8 字数18万字

1986年5月第一版 1986年5月第一次印刷

印数1—5,000册

书号10229·0320 定价1.30元

发自陕北人民心底的呼声

(代 序)

延 泽 民

我看到王克文同志的《陕北民歌艺术初探》时，正住在医院里。书中引用的那些民歌和介述，深深地吸引了我，其中有不少歌子，我在童年时期就很喜欢，也会唱。躺在病床上，边读边想，唤起了我的翩翩遐想，把我从离家乡的遥远的地方拉回到那民歌的海洋、民歌的世界，使我想念起故乡来了。

“女人们忧愁哭鼻子，男人们忧愁唱曲子。”在陕北，不论表现喜、怒、哀、乐哪一种情感，都是有歌有曲的。夏天，在绿格英英的山岭上或重山峻岭之巅，到处都可以听到顺风飘来的悠扬歌声；冬天，在白格生生的雪原中，无论在曲曲弯弯的山道里或在一马平川的大路上，赶牲灵的人们一路走一路歌，把人们从那寒冷、荒漠的天地中呼唤到令人心旷神怡的童话般的境界。在村庄里，有坐在墙畔编草帽、纳鞋底的婆姨们的低婉吟唱，也有后生们的“拦羊嗓子回牛声”的高歌回荡。民歌，在这地瘠民贫、

交通不便的偏僻山沟沟里，在几千年的历史长河中，是劳动人民抒发感情的最好手段。“饥者歌其食，劳者歌其事”，它是发自人民心底的呼声，可谓人民生活的第二种语言了。

陕北民歌内容丰富，语言质朴，曲调优美感人。它不仅在国内有广泛的影响，有的还流传到国外，受到国际友人的欢迎。

人人都说陕北民歌好，但陕北民歌到底有多少，长期以来并没有人知道。四十年代，延安的文艺工作者曾经搜集过，全国解放后，陕西省研究民歌的同志又普查过一次。一九八一年起，延安和榆林两个地区又作了一次大普查。据现在掌握的材料，以曲谱计，竟达八千余首。目前，延安地区群众艺术馆正在对它分类编印中。这是民间文学战线的一个可喜的讯息，也是一个重大的收获。现在，王克文同志写的这本书，填补了对陕北民歌研究中的一个空白，又是一个新的、可喜的收获。

文学艺术是社会经济基础和政治制度在作家、艺术家头脑中反映的产物，民歌尤其是这样，是人民的心声，时代的记录。

陕北民歌，大部分是情歌，而它的内容所涉及的却是整个社会。其主流是对阶级压迫、封建礼教的藐视、控诉与反抗，对婚姻自由与美好生活的追求和向往。

历史的车轮滚滚向前，民歌也在不断发展，不断创新。拿举世闻名的《东方红》来说，它最早的内容不过是一首情歌，到了抗日战争初期，虽然填了新词，也仍然反映的是爱情。如：

骑白马，跨洋枪，
三哥哥吃了八路军的粮，
有心回家看姑娘，
呼儿嗨呀，
打日本顾不上。

在这个曲调的基础上，经过陕北民间歌手李有源的创新，才把这首歌推向高峰。还有的歌曲，虽然它反映的主要是爱情，但随着时代的变迁发展，其爱情的内涵、所包括的内容以至歌子的情调，都与过去的大不相同了。例如《大红果子》这首曲子，在抗日战争以前，是一个思想不健康的调情小调，其中一段歌词是：

二妹子红鞋上扎一朵兰花花，

三哥哥我上前要挖抓，

她又推来手又打，

呀儿哟，

恐怕养下私娃娃。

到了抗日战争时期，内容可就大变了：

叫一声同志你不要急，

不怕咱八路军没婆姨。

只要革命成了功，

呀儿哟，

一人恋爱一个女学生。

你这么一说我明白了，

人家就嫌咱没功劳。

咱们明天就上战场，

呀儿哟，

拿起洋枪打东洋！

短短两段对话，同样说的是爱情，但从“失恋”的原因到如何振作精神，争一口气去立功劳，描写得很生动，很形象，听来如闻其声，如见其人——一个由抓耳挠腮，心急火燎，到昂然奋起，奔赴民族解放战场的鲜明形象呈现在面前。

我国幅员广大，历史悠久，民间文学的宝藏极为丰富，我们既需要大力普查、搜集，又需要加强科学的研究，没有研究，就没有提高，当然也就谈不到借鉴、推陈出新了。《初探》的作者在每一章节中，都列举了他直接搜集的第一手原始材料，从内容到形式，以及作品的艺术风格和表现手法，都作了细致的分析，并且提出了自己的见解，这是很可贵的。也许有同志提出不同的看法，那也是正常的。对于学术问题，党的方针是“百家争鸣”，通过争鸣和讨论，才能促进学术研究的发展。陕北民歌是很有特点、很值得研究的。我以一个对陕北民歌的热烈爱好者的的心情，希望有更多的同志参与搜集和研究工作，并取得新的成果。

目 次

发自陕北人民心底的呼声 (代序)	廷泽民
第一章 千年的老根黄土里埋	
——陕北民歌的人民性	(1)
第二章 山里的女子美的怪	
——以特殊见一般	(11)
第三章 千里的雷声万里的闪	
——陕北革命历史民歌	(46)
第四章 说起个他，就有个他	
——鲜明的形象性	(87)
第五章 那春风摆动杨柳梢	
——强烈的抒情性	(125)
第六章 巧手手剪下些好窗花	
——几种突出的表现手法	(154)
第七章 青线线蓝线线蓝格英英的彩	
——艺术风格概论	(198)
附录 陕北民歌与陕北	(231)
——陕北民歌简介	
后 记	(247)

第一章 千年的老根黄土里埋

——陕北民歌的人民性

—

那是一部用老镢镌刻在西北黄土高原上的传世巨著。它所达到的思想艺术境地，是人们所难以想象的。它绝不是一只飘荡在文艺“公海”上的小船，它开拓了自己的运河，并象一艘异乎寻常的风帆昂然驶过，以它那难以名状的奥妙留给人们一种特殊的美感享受。它曾经是，今后也应当是中华民族的一块足以引为自豪的艺术瑰宝。

它，便是陕北民歌。

陕北民歌是陕北劳动人民的精神、思想、感情的结晶，是陕北人民最亲近的“情人”、伴侣。二十世纪四十年代始，民间文艺首先受到中国共产党人的关注，延安的文艺工作者在马列主义、毛泽东文艺思想指引下走向民间，对陕北民歌进行了挖掘、整理。陕北民歌那独特的光彩吸引了众多文艺家的目光，受到了广泛的赞誉，甚至影响了一大批作家、诗人、艺术家的创作思想和艺术风格，一批吸取了陕北民歌营养而创作出的各种形式的作品相继涌现，为中国的文艺向民族化道路的发展奠定了基础，开创了局面。解放后，这批具有“中国作风和中国气派”的作家、

诗人、艺术家走向了全国各地，又直接影响了中国的一代文风。

问：陕北民歌历沧桑而不衰，并有了新的发展，这说明了什么？

答：说明陕北民歌具有旺盛的生命力。

问：这个生命力来自何处？

答：首先来自于它那强烈的人民性。

陕北民歌的天才的作家们，大都属于劳动人民，“他们本来就具有劳动人民可贵的思想感情。”^①如同母亲与她腹中的婴儿一样，劳动人民将他们的思想感情源源不断地输入民歌之中，赋予了民歌充足的养份，使之健康地成长起来。他们与它结成了一种深厚的母子般的情谊。在那坚硬的巨石旁，石匠们用歌声来装饰那单调的石锤声；在那光秃秃的山岭上，农人们用歌声来驱逐寂寞；高兴劲来了，赶牲灵^②的人儿会倒背着双手，不慌不忙地将那悠扬的歌声洒满崎岖的羊肠小道；苦愁上来了，纳着鞋底的小媳妇会用凄婉的、低声的吟唱倾吐心中的哀怨……。生活，将民歌和劳动人民紧紧地捆在了一起——忧愁时，他们以歌解忧：

“女人们忧愁哭鼻子，男人们忧愁唱曲子”；烦闷时，他们以歌去烦：“唱上个酸曲^③解心焦”，“心里麻烦由不得唱”；高兴时，他们以歌言欢：“一个酸曲唱出来，肚子里的高兴翻出来”

……

除抒发感情外，他们还用民歌形式来干许多事情：货郎用歌

① 何其芳：《论民歌》。

② 牲灵，陕北对牲口的爱称。

③ 酸曲，陕北对民歌的俗称。

来叫卖，百姓们用歌来祈雨，逢年过节用歌来祝贺、娱乐，男婚女嫁用歌来举行仪式，喝酒时用歌来猜拳，甚至用歌来搞社交：“叫我唱我就唱，咱二人本是那好搭当”；用来讲述历史故事，传授历史知识：“十三月里一年多，姜太公钓鱼呀渭水河……”；用来记叙一些重大历史事件：“民国三十六年整，国民党下了一道通缉令……”；年轻人用歌谈恋爱：“前沟里下雨后沟里晴，咱二人交朋友能不能？”用歌来记叙发生在他们身边的新鲜人物、新鲜事情：“葭县有个乌龙镇，乌龙镇上阎德冰。阎德冰今年……。”丑闻千里，以歌传之；奇人怪事，以歌颂之。甚至上坟哭灵都是以歌代哭。民歌与陕北劳动人民几乎达到了血肉相关的地步。

“千年的老根黄土里埋”，“黄河畔上灵芝草”，陕北民歌就是深扎于劳动人民之中的千年老根，就是劳动人民心中的一棵灵芝草。有什么心里话，他们总是说给它听；有什么愿望，总是讲给它听。陕北民歌成了记录陕北劳动人民真实思想、感情、愿望和理想的总谱，是陕北劳动人民的生活的最直接的反映。

二

人民性反映在文艺中，是作品的政治倾向性。不应该仅仅停留在抽象的概念上，或仅仅体现在文艺思想方面，要落实在作品里，体现在创作的每一个环节之中。

陕北民歌的人民性，首先体现在它所选取的题材上。它总是以劳动人民那平凡而又丰富的斗争生活作为描写的主要对象，总是在劳动人民身上打转转。切莫以为这么一来会使它的题材过份狭窄和单一，生活的丰富性赋予了民歌题材的丰富性，那完全是一

个取之不尽、用之不竭的源泉。在我们所见到的八千首陕北民歌资料中，直接地反映劳动人民生活的作品占十分之九。其中，有雇工、小手工业者、普通农民的生活，也有二流子、流浪汉的生活；涉猎到劳动、爱情、家庭生活、文化娱乐、社会交往等各个方面，深入到各种生活最细微的环节之中。所描写的具体事件也是各式各样的：抗灾、抗暴、争斗、谋杀、恋爱、通奸、抢劫、乞讨、叫卖、逗趣、告状、拜年、喜宴、发丧、哭灵等等，五花八门，无所不有。甚至连妇女卫生常识、孕期知识、人情礼仪、气象观察以及平淡的生活琐事也不例外。

陕北民歌将目光聚于劳动人民之一身，多方反映，生动深刻，无疑是它的人民性的一个重要体现。

三

陕北民歌的人民性，集中体现在它所包孕的思想感情方面。

民歌，出自劳动人民的心灵，在长期的流传发展过程中，又经万人之口，通万人之心，每个人都将自己的精神甘露呈献给了它，因而，它成了劳动人民的思想、感情、愿望和理想的海洋。

阶级压迫和阶级反抗，是封建社会、半封建社会生活的重要内容。陕北民歌从各个方面反映了劳动人民悲惨的生活，集中表达了劳动人民对统治阶级的愤怒与反抗情绪。这倒不是因为这些作者们掌握了阶级斗争的理论。那个时候，马列主义学说刚刚问世或还没有问世，农民们关心这个问题，实在是因为它关系到他们的政治地位和社会地位，关系到他们每个人的衣食住行。有名的《揽工调》就是这类作品的代表作，它将阶级的压迫和剥削明明白白地揭示出来了，发出了“揽工人儿难！哎哟揽工人儿难！”的

愤怒呼喊，感情的洪流如火山爆发，喷涌而出。这是劳动人民心灵的共同呼喊。这类作品在陕北民歌中占有一定数量，如《十二月熬活》、《十揽工》、《十二月忙》等等。

反映劳动人民悲惨生活和命运的作品俯拾皆是，举不胜举。如：《卖娃娃》、《民国十七年》、《脚夫调》等。这些作品读来凄惨、悲痛，人们眼前仿佛看到了一个个流着眼泪苦诉身世的陕北农民的形象，听到了歌中一声声的悲叹：“那下不完的雨哟刮不完的风，我送我的哥哥哟上路程；那过不完的河哟上不完的山，舍不得我那哥哥哟揽工汉。”真是一字一掬泪啊！在那万恶的旧社会，劳动人民谁都有一腔难诉的苦！

陕北民歌还用不少的篇幅控诉了封建礼教、买卖婚姻的罪恶，吟唱了劳动妇女心灵的苦痛与辛酸。她们在封建政权、族权、神权的统治下，还要受到夫权的支配；她们强烈希望解脱套在她们身上的枷锁，象一个真正的“人”那样生活下去。听！一首信天游写的女主人公对她丈夫的诅咒：

对面价沟里拔黄蒿，
我男人倒叫个狼吃了！

先吃上身子后吃上脑^①，
倒把个老奶奶^②害除了。

黑地里^③吃了半夜里埋，
头明里^④做下一双坐轿鞋！

① 脑，读náo，陕北对脑袋的称呼。

② 老奶奶，奶读nie。

③ 黑地里，即晚上。

④ 头明里，即赶天亮的时候。

诅咒得可谓“狠毒”，然而强烈的反抗情绪正在其中。

陕北民歌的人民性，长期以来受到众多的文艺理论家的重视。但是，也有一些人不这么看，他们的目光往往只盯在那些为数不多的革命历史民歌和阶级斗争反映得比较尖锐、强烈的作品上，以致几乎“忘掉”了其他类型的作品。在他们看来，似乎只有那些直接揭示、反映阶级矛盾和阶级斗争的作品才具有人民性，才有价值，这无疑是一种偏见。比如那些反映男女爱情生活的作品，这类作品在陕北民歌中占了大部。爱情，是社会生活中的一个重要内容，是一个非常美妙的天地。陕北民歌的爱情歌子揭示了民主思想与封建观念的冲突，表达了青年男女对爱情、婚姻解放的愿望，这且不谈。仅从这类歌总体看，他无不渗透着劳动人民朴素、真挚、刚强的思想感情和美德。比如：他们对爱情的追求并不仅仅限于“白格生生的脸脸毛忽闪闪的眼”，“苗格条条的身子长帽盖^①”，“光堂堂的眉眼墩格实实的身”这些外在美上，

（从美学角度讲，外在美也就是形式美，同样具有美学价值，属于人的“共同美感”范畴。）而更注重于一个人的心灵美。如：

“不爱你的银来不爱你的金，单爱你的那好劳动”，“虽然你人穷心眼正，我爱你的那好人性”，“弯弯的镰刀割韭菜，慢慢品你的心好坏”等等。有一首《送饭》，主人公的思想感情是十分可贵的：

晚上不睡你迟迟起，
起来还要喝那开水。

哥哥没明里去锄地，

① 长帽盖，陕北对女人长辫子的俗称。

可怜那哥哥是受苦的。

第一段写的是自己的丈夫——掌柜的，第二段写的是自己的心爱之人——揽工汉。两段四行，对比强烈，抒情女主人公的爱憎何等分明，爱情又何等淳朴高尚！这无疑是对“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”的封建礼教的无畏叛逆。

许多歌反映了劳动人民对爱情的忠贞不二。如：“叫一声哥哥你不要抖，咱二人豁出去两颗头”，“三打两打尽你打，至死不说光景的话”，“只要你心里有妹妹，铡刀断头也不后悔”等等，多么真挚、情深。劳动人民淳朴的思想感情在一些歌里披露得更为充分：“人人都说咱两个有，直到如今没揣过手，”

“你在那硷畔^①我在沟，贪不上拉话招一招手”，“你在那塄畔^②我在院，贪不上亲口笑一面”……

莫要以为爱情歌子只是男男女女的卿卿我我，莫要以为爱情是微不足道的人之常情，这个“人之常情”表现在各个阶级、各类人物身上，就完全成了不同的样子：土豪恶霸的下流之“情”——“你要走就跟舅舅走，不跟舅舅走死在舅舅手”（《舅舅挎外甥》）；反动军阀的残暴之“情”——“路上过来个当兵的，把奴家压在当地里”（《摘豆角》）；识字人的缠绵之“情”——“李德才好人情，他一走就再没来”（《搭伙计》）……在这各式各样的“感情”之中，劳动人民的感情一片朴素、真挚，最为高尚，大有“鹤立鸡群”之势。

反映生产劳动、描绘大自然风光的作品在陕北民歌中占有一定数量。从表面看，“劳动号子”老是不住气地“啊哟！啊哟！”

① 硷畔，陕北将窑洞前的院边称为硷畔。

② 塄畔，对土窑洞顶背上的俗称。

确实有些单调：“山岭上站一钵^①杜梨树”，“山丹丹花儿背洼洼上开”，固然也不是名胜美景，但它们的“内容”不在其内，而在其外：那些反映生产劳动的歌子总让人产生一种精神上的振奋和力量，总让人强烈地感受到陕北人民那勤劳勇敢的美德，和与大自然奋斗的那种坚韧不拔的意志。在这些劳动号子和民歌所展现的自然风光中，充满着劳动人民对生活、对劳动、对大自然的爱和对美的追求。

陕北劳动人民对生活的理想、愿望和追求，在陕北民歌中得到了充分的表达。在政治方面，他们希望“咱也活的象个人，一辈子再也不揽工”，“再也不吃那下眼饭”；在生活方面，他们希望“铺上蓆子加棉毡”，“一年四季有衣衫”，“猪脑肉^②，犒大蒜”，“顿顿有口豆钱钱饭^③”；爱情方面，他们希望“慢慢寻上个可心汉”，“年轻的婆姨跟前站”。希望着一个人人以真心相处，“世人再莫贪银钱”的真朴世界……这些希望无不闪耀着民主思想的光辉。民歌尊重劳动人民，真实地反映了劳动人民的理想愿望，就是它人民性的体现。如果脱离劳动人民的思想真实，脱离他们的切身利益和生活实际，胡编乱造，把他们思想以外的东西强加于他们，是怎么也谈不上人民性的。

四

陕北民歌的人民性不仅仅体现在以上诸方面，同时也体现在

① 一钵，即一棵。

② 猪脑肉，陕北称“头”为“脑”náo。猪脑肉，即猪头肉。

③ 豆钱钱饭，用豆子压扁和小米熬的粥。

它的艺术形式方面。

艺术形式并不是一块无足轻重的、可以任人随意揉搓的面团，它对内容有着不可忽视的独立性和制约性。

陕北劳动人民对艺术有着自己的审美趣味和审美要求，他们对民歌喜欢的不得了，不但因为民歌直接反映了他们的生活，抒发了他们的感情，很大程度上也在于民歌是一种“新鲜活泼的”，为他们“所喜闻乐见”的艺术形式。这个形式是他们根据自己的“胃口”创造的，也恰好适合于他们的“胃口”。他们不喜欢那些跳来跳去，变幻莫测的作品，叙事性民歌总是有头有尾，故事发展脉络清晰；他们不喜欢听那些抽象的“空头报告”，民歌总是以鲜明的形象性见长，干净利落，富于韵味；他们不喜欢咬文嚼字，民歌便采用了普通百姓一听就懂的语言……这就是陕北民歌的人民性在美学形式方面的突出体现。

我们强调内容和形式的统一，一方面在于用最贴切、最有效的艺术形式将其内容充分地展现出来，另一方面，也在于能为劳动人民所普遍接受。文艺的上乘之作必然是那些内容与形式结合得比较完美的作品，但结合得完美的作品就未必能受到劳动人民的欢迎，其原因往往在于其艺术形式不适应劳动人民的欣赏习惯。因此，通过民间文艺来研究劳动人民的欣赏习惯、审美趣味，研究他们的美感心理，以适应他们的美感要求，也是一门重要的学问。

五

以上从陕北民歌的选材、内容和艺术形式三个方面，对其所具有的人民性作了概括介述，读者还可从后面几章关于陕北民歌