

中央音乐学院图书馆藏书

书号 F2.0/tEEb41
总登记号 100825

中央音乐学院試用教材

民族音乐概論

中央音乐学院中国音乐研究所編

音乐出版社

中央音乐学院試用教材

民族音乐概論

中央音乐学院中国音乐研究所編

音乐出版社

北 京

0799/03

中央音乐学院試用教材

民族音乐概論

中央音乐学院中国音乐研究所編

音乐出版社出版(北京和平門外西琉璃厂 170 号)

北京市书刊出版业营业許可証出字第 063 号

新华书店北京发行所发行

全国新华书店經售

*

850×1168 毫米 32 开 9¹/₂ 印张 144 千文字及 88 面乐譜

1964 年 3 月北京第 1 版

1964 年 3 月北京第 1 次印刷

統一书号: K 8026·2053

印数: 0,001-2,065 册 定价: 1.65 元

中央音乐学院图书馆藏书	
书号	3300.33
登记号	100825

說 明

(一)本书是“民族音乐”課的試用教材。它的范围只限于传统的民族音乐形式，而不包括“五四”以来的新音乐形式。

(二)本书未严格按教科书体例编写，在作若干理論闡述时，考虑到学生对民族音乐基本知識尙少了解，因而还較多地作了知識性的介紹。有些部分(如史的叙述)可能与其他課程重复，故在使用本书时，需根据課程安排情况加以組織，必要时还应适当补充一些材料。

(三)为配合“民族音乐”課的教学，还編有参考資料 11 种及参考唱片一套，供教师参考。

(四)本书由中央音乐学院中国音乐研究所举办的“民族音乐研究班”集体编写。該班成員包括来自全国各音乐、艺术院校的师生及其他单位的音乐工作者和中国音乐研究所的研究人員共 60 人，全体参加了初稿的编写。

一九六〇年底，初稿完成。經集体討論后，于一九六一年初組織了一部分人員进行修改。参加这次修改的有：郭乃安(主修及緒論)、方妙英(民歌与古代歌曲)、簡其华(歌舞与舞蹈音乐)、賈淑英(說唱音乐)、章鳴(戏曲音乐)、傅景瑞(民族器乐)、杨羽健(新音乐形式——現已刪去)。随后又由郭乃安主持，与黃祥朋、吳毓清、古宗智共同作了一次統一修改。修改稿于一九六一年八月提交教材會議討論

教材會議会后，又由郭乃安根据会上的意見作了一次全面的修改。这次修改，在原有基础上重写了第四、第五两章，对其余各章也作了相当多的改动。

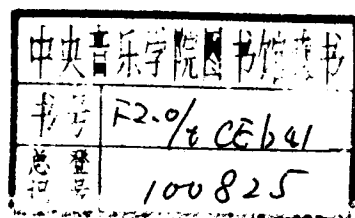
(五)本书除由赵沅、李元庆两同志通篇审阅外，还承张庚、馬可两同志审阅过第四章、杨蔭浏同志审阅过第四、五两章。特此一并致謝。

尽管本书已經多次修改，但由于我国民族音乐极其丰富，而这門学科尚处于开创阶段，编写人員又受着自身业务基础与水平的限制，要求对民族音乐作全面系統的介绍，自不能不感到困难。因此，本书只能作为参考或試用的教材。希望有关专家及使用者多提意見，以便作进一步的修改。

中央音乐学院中国音乐研究所

勘誤表

頁	行	誤	正	頁	行	誤	正
15	倒3	塌	楊	107	6	例85	例81
19	13	磬	春	119	4	低	瑤
21	4	柱	春	174	8	治	修
55	6	僂	瑤	192	2	淡	儂
65	19	撒	撒	211	2	楊	楊
84	4	桂	挂	252	6	容	榮
84	5	漿	漿	258	13	第七字“同”应移入同行倒数第四字“鼓”前。	
100	2	宕	宕				
105	17	厢	响	274	3	倒数第八字漏印“乐”字。	
106	1	例84	例80				

目 次

說 明

引 言	1
第一章 民歌和古代歌曲	7
第一节 民間歌曲概述	7
第二节 民間歌曲的艺术特点	16
第三节 古代歌曲	57
第四节 新民歌	72
第二章 歌舞与舞蹈音乐	80
第一节 历史悠久、丰富多彩的歌舞与舞蹈音乐	80
第二节 歌舞音乐的一些特点	95
第三节 歌舞和舞蹈音乐的新发展	120
第三章 說唱音乐	124
第一节 說唱音乐概述	124
第二节 說唱音乐的艺术特点	136
第三节 說唱音乐的新发展	172
第四章 戏曲音乐	179
第一节 历史悠久、丰富多彩的戏曲音乐	179
第二节 戏曲音乐的主要特征	192
第三节 戏曲音乐的新发展	239

第五章 民族器乐 · · · · ·	248
第一节 历史简述 · · · · ·	248
第二节 丰富多彩富有特色的民族器乐 · · · · ·	255
第三节 民族器乐的新发展 · · · · ·	291

引 言

新中国音乐工作者的奋斗目标是：創造社会主义的、民族的新音乐。

社会主义的新音乐，必須具有鮮明的民族特色。只有这样，它才能充分地反映我国人民社会主义革命和社会主义建設的斗争生活，深刻地表达社会主义时代人民群众的思想感情，也才能为广大群众所喜闻乐见，深入人心，以便更好地为工农兵服务，为社会主义事业服务。

創造具有鮮明的民族特色的社会主义新音乐，必須繼承和发扬民族音乐的优良传统，包括“五四”以来的革命音乐传统。深入地学习民族音乐，是創造社会主义的民族的新音乐的必要前提。

我国民族音乐有悠久的历史传统。在四五千年前的原始氏族社会中，就产生了原始的歌舞和歌曲；到殷、周奴隶主統治的时代，我們已經有了相当发达的音乐文化。在两千多年的封建社会中，音乐不断得到发展。我国历史上，曾經多次出現音乐文化繁荣昌盛的时代。在很长的时期中，我們的民族音乐在許多方面一直居于世界音乐文化的先进行列。只是在近三、四百年間，由于封建社会日益腐朽，而在一八四〇年鴉片战争之后，資本帝国主义的侵略，更把中国推向了半殖民地半封建社会的深渊。因此，当欧洲的音乐文化随着資本主义經濟的发展而获得迅速进步的时候，中国音乐却是在极艰苦的条件下緩慢地前进。十九世紀末，中国

民族資產階級開始出現。他們曾經運用“學堂樂歌”的形式作為啟蒙運動的宣傳工具，並開始把西洋音樂介紹到中國來。但是，由於中國資產階級的軟弱性，在幾十年的時間內，始終未能對中國音樂文化的發展真正地有所建樹，相反地倒是愈來愈多地宣揚了盲目崇拜西洋音樂和輕視民族音樂的觀點。只是在中國無產階級登上政治舞台，中國共產黨成立之後，才正確地解決了我国音乐文化发展的根本問題，使民族音樂有了新的發展方向。特別是在新中國成立以後，在文藝為工農兵服務、為社會主義事業服務的方向下，在“百花齊放”、“百家爭鳴”和“推陳出新”的方針鼓舞下，我國傳統的音樂和各種新的音樂形式都得到發展，社會主義的民族的新音樂迅速地成長，正在從根本上改變我國音樂文化的落后面貌。

我們的民族音樂，由於它有着數千年的歷史積累，而且是各族人民共同創造的結果，因此，無論在音樂的體裁和形式上，在音樂的音調和風格上，都呈現着多采的面貌；音樂的創作、理論著述、以及創作和表演的藝術經驗等，也都有深厚的積累。民族音樂在它的長期歷史發展過程中，形成了傳統音樂的五大類：歌曲、歌舞音樂、說唱音樂、戲曲和器樂。這五大類，是幾類體裁的總概念。每一類的音樂，其體裁和形式都是多種多樣的。各種體裁和形式的音樂，又由於民族、地區、流派等的不同，往往在風格上有着明顯的差異。為數眾多的樂種，鮮明地反映了體裁、形式和風格的多样性。而每一個樂種，又都積累有不少的作品和藝術經驗。民族音樂遺產的豐富性于此可以想見。即以戲曲而論，全國有四百多個劇種，只要每個劇種選出一個最優秀最典型的作品，我們就可以有四百多部優秀的民族歌劇了。豐富多采的民族音樂，正

是我們發展和創造社會主義的民族的新音樂的十分有利的條件。

在人民的鬥爭生活中成長起來的民族音樂，具有優秀的傳統。這就是民族音樂中民主性和進步性的傳統，現實主義和積極浪漫主義的傳統，它們象一根紅綫似地貫串着民族音樂的發展歷程。從《詩經》時代的民歌《碩鼠》、《伐檀》到近代的民歌如《蘭花花》等，都表現了我國人民堅強不屈的鬥爭精神。特別是在“五四”以後，當中國人民在無產階級領導下，革命的自覺性迅速高漲的新時代，以工农革命歌曲和聶耳等革命音樂家的創作為主流的革命音樂的發展，使民族音樂的民主性和進步性的優秀傳統提升到一個嶄新的发展高度。它具有了前所未有的鮮明的革命立場，明確的革命目標，表現了無產階級領導下人民群眾高度的革命堅定性和革命樂觀主義精神。社會主義的民族的新音樂，要在社會主義思想的光輝照耀下，繼承和發揚民族音樂的優秀傳統。

民族音樂在長期的歷史發展過程中，形成了自己鮮明的民族特色，在創作、表演和理論方面都有獨特的創造。在音樂藝術形象的創造上，在表情達意的方式上，在音樂的體裁、形式及其他各種表現手段（音階、調式、曲調、節奏、多聲部寫作、配器等）上，都有我們民族的特點。這些特點是我們民族的心理素質、文化傳統、審美觀念在音樂上的反映。研究民族音樂的特點，總結民族音樂的特殊規律，對創造社會主義的民族的新音樂具有重要的意義。

社會主義的音樂文化，必須充分利用以往一切時代的音樂文化中的積極成果，必須繼承民族音樂的優秀遺產。但是，這種繼承和利用，歸根到底還是為了發展社會主義的民族的新音樂的創作，豐富社會主義的音樂文化生活，為工农兵群眾服務，為社會主義事業服務。因此，這種繼承就不能不是批判的繼承，這

种利用就不能不是有区别的利用，决不能无批判无区别地兼收并蓄。

我們的民族音乐遺產，是兩三千年階級社會的產物。在階級社會中，一方面，有代表反動、代表壓迫階級的音樂文化；另一方面，也有代表進步、代表被壓迫階級的音樂文化。同時，這兩種音樂文化之間，始終存在着極其複雜和尖銳的鬥爭。因此，在民族音樂遺產中，也就存在着錯綜複雜的情況。譬如說，民間音樂，民主性的反封建的內容，是它的基本的、主導的傾向。但是，在民間音樂中，也存在許多含有色情因素的、宿命論思想的、或者迷信色彩的東西，甚至還有一些宣揚封建宗法思想或者封建道德觀念的東西。這些東西的存在，除了統治階級的篡改之外，也反映了統治階級的思想統治對勞動群眾的思想影響。另一方面，其他的非民間音樂（如封建時代的文人音樂創作、宮廷音樂和宗教音樂等），它們雖不都是勞動人民的創造，而且從它們總的傾向上看，主要是為統治階級服務的。但是其中也還會出現一些進步的、民主性的東西。這說明：民間音樂和非民間音樂，雖然在總的傾向上有着本質的差別，但是，在它們中間却都是滲透着兩種文化的鬥爭的。而且，這種鬥爭的複雜性，還不只是表現在民間音樂和非民間音樂中都不同程度地存在着好作品和壞作品的分野，同時還表現在精華與糟粕往往是在同一作品中雜糅在一起，許多優秀的作品也不免會包含有若干封建的、落後的因素。正因為存在着這樣複雜的情況，所以對民族音樂遺產就不能不採取批判的態度，而且愈是優秀的作品，愈是需要批判。必須區別其中哪些是進步的、民主性與革命性的精華，哪些是反動的、封建性的糟粕。然後剔除其中有害的封建反動的毒素，吸收其中有益有用的民主性的

精华。对于遗产中的许多优秀作品，既要指出它们在当时历史条件下的意义和作用，給以一定的历史地位，同时也要指出它们在今天的条件下对于人民的意义和作用。只有在这样的批判时，历史地、革命地对待民族音乐遗产，才能够使它们对当前的斗争、对社会主义新音乐的发展，提供有益的帮助，达到“古为今用”、“推陈出新”的目的。

批判地继承民族音乐遗产，不单是使许多传统的优秀作品能够经过整理来为今天的人民服务，更重要的还在于革新和创造，以发展社会主义的民族的新音乐。各种传统的音乐形式，有着成套的表现手段，有高度的技巧和丰富的经验，它们为新的创造和发展提供了有利的条件。同时，各种传统的音乐形式，还和人民群众有着十分密切的联系，~~成为~~^{成为}广大群众所熟悉和喜爱，具有深厚的群众基础。因此，充分利用传统的民族音乐形式来为发展社会主义的民族新音乐服务，具有重要的意义。但是，传统的民族音乐形式，它的一整套艺术表现方法，都是古人在他们所处的具体条件下，为了表现当时社会的生活而创造的，不能不有其时代的局限性。今天要用它来表现社会主义的新生活、新思想和新感情，并不断满足社会主义时代人民群众的新需要，就不能不注意保持其特点的同时，大胆地进行革新和创造，使传统的民族音乐形式能够不断地得到发展、丰富和提高，永远是生气勃勃地随着时代的步伐向前迈进。此外，适应着时代的需要，在批判地继承民族音乐优秀传统的基础上，进一步创造出新的体裁和形式，不仅是可能的，而且也是必需的。

发展民族音乐，可以而且应该借鉴外国音乐的有益经验。同时，在创造社会主义的民族的新音乐的过程中，吸收一些外来的

音乐形式(手法和技巧)也是有益的、和必要的。但是,吸收和借鉴的目的,是为了发展民族音乐,創造社会主义的民族的新音乐,而不是让外国音乐来把民族音乐融化掉。因此,一切外来的經驗都必須加以消化,絕不能生搬硬套。一切外来的音乐形式(手法和技巧)都必須使之适应民族的生活、語言、文化传统和审美观点的要求,得到民族化的改造。只有这样,才能創造出一种新的、具有鮮明特色的音乐。

我們新中国的音乐工作者,必須树雄心、立壮志,为創造社会主义的民族的新音乐而努力奋斗。一方面,要适应社会主义时代人民群众的需要,大力地革新和发展民族音乐;另一方面,要結合中国的具体实际,促进外来的音乐形式民族化。而要解决这两方面的問題,都必須在努力深入群众斗争生活与提高思想修养的同时,积极地学习和钻研民族音乐,从根本上改变音乐工作者对民族音乐不熟、不懂、不爱的不正常状况。《民族音乐概論》的目的,就是通过对传统音乐的五大类(不包括“五四”以来的新音乐形式)的綜合論述和有关作品的介紹,使讀者对民族音乐的基本体裁和形式,以及它們在音乐构成上的一些主要特点,有一个初步的了解。在这个基础上,再进一步去熟悉民族音乐的优秀作品及其表现方法,深入探討民族音乐艺术創造上的特殊规律。这样,我們就有可能創造出具有鮮明的民族特色的社会主义新音乐。

第一章 民歌和古代歌曲

第一节 民間歌曲概述

一、历史簡述

我国民歌有着悠久的历史。远在原始社会里，我們的祖先在劳动实践中，在和自然界作斗争中，就已經創造了歌舞和歌曲。

《詩經》，是我国第一部詩歌总集。其中的《国风》便是那时北方十五个地区的民歌。它們反映了从西周到春秋中叶（公元前十一世紀到公元前六世紀）綿延五百多年間的复杂的社会生活、阶级斗争以及劳动人民多方面的生活状况。其中許多优秀的作品如《伐檀》、《碩鼠》、《式微》、《将仲子》等，不但具有高度的思想性，同时也具有卓越的艺术成就。它以巧妙的比兴手法，塑造了許多鮮明动人的形象。这些民歌生动地反映了我国古代劳动人民的精神面貌以及他們的創作才智，它們的高度人民性和现实主义精神，成为我国民歌的优良传统。

繼《詩經》之后，公元前四世紀出現了《楚辞》。楚辞包括两类作品：一种是伟大詩人屈原及其它楚国詩人根据楚国民歌曲調創作的詩歌；一类是經他們整理的楚国民歌歌詞。《楚辞》的最大特色是富于幻想和热情，它为我国民歌的浪漫主义传统奠定了最初的基石。

汉魏六朝的乐府民歌、相和歌，进一步繼承并发展了以上二

者的优良传统。《战城南》、《十五从军征》等，都是当时比较深刻地反映了社会现实的优秀民歌。由于内容的需要，它们在形式上突破了《诗经》的四言诗体，发展了长短句和五七言体，这样就更丰富了民歌的表现力。这种新的形式被称为“乐府体”，它给以后的民歌和诗人的创作带来了很大影响。汉代的“相和歌”，突破了“徒歌”的形式，加进了伴奏。以后唐代的曲子到今天的说唱、戏曲，都和它有一脉相承的关系。长篇叙事歌曲《孔雀东南飞》等的出现，也显示了歌曲创作的重大发展。

唐代民歌，保存下来的虽不多，但从敦煌发掘出的“曲子”资料、和有关燕乐、变文的记载中可以看出，唐代民歌的创作和流传是相当繁盛的。随着反映生活内容的需要，唐代民歌经过许多人的不断加工，无论在曲调风格上、演唱形式上，都有了更高的发展。

唐代的“曲子”，除了单独清唱外，还被广泛地用于说唱、歌舞中，受到人民的喜爱，成为民歌通向更复杂的艺术形式的桥梁。这种“曲子”对以后的宋词、元曲的发展起着有益的影响。

我国封建社会制度，到了明清时代已面临瓦解。新兴的资本主义经济因素开始萌芽。在阶级矛盾和民族矛盾极其尖锐的斗争中，产生了数量相当多的、具有强烈人民性的杰出的民歌。许多民歌在广大的人民群众中间获得了广泛的流传。卓珂月曾说：“我明诗耻唐，词耻宋，曲耻元，庶几吴歌、挂枝儿……之类，为明一绝耳。”^①由此可见明代民歌所达到的高度成就了。明清民歌，除了具有广泛的内容以及清新、明快、朴素的语言外，在形式上也比以前更为自由、活泼。从《魏氏乐谱》^②所收集的《水龙吟》、

① 见陈宏绪：《寒夜录》。

② 明末魏皓所编，1768年刊行，共歌曲五十首。这些歌曲不限于明代作品。

《长歌行》，以及明清的传统牌子曲《山門六喜》等歌曲中，可以看出無論在歌詞、曲体結構、曲調的表现能力等方面都已經大大丰富。

一八四〇年鴉片战争以后，使延續了二千多年的中国封建社会轉入了半封建半殖民地社会。随着人民革命运动的迅速发展，民歌在近、现代的历史条件下，反帝反封建的战斗主题便成为它新的特点。关于现代民歌的新发展，下面还将具体論述。

从以上簡略的叙述，可以看出，我国民歌具有优秀的、源远流长的历史传统。

二、民間歌曲与人民生活的关系

民歌是劳动人民的集体創作，是劳动人民表达自己的思想、感情、意志和愿望的一种艺术形式，它是人民生活中最亲密的伴侶。

在民歌里，人民傾注了他們的感情、他們的忧愁和悲苦以及他們的欢乐。它是人民的“精神食粮”，也是人民的心声，是“打开人类心灵的钥匙”。

我国有的民族有这样的风俗：当小孩长大到一定年龄，就必须向老年人唱歌，不会唱歌便被认为是一件十分不体面的事。在有些地区、有些民族甚至还将是否善于唱歌作为选择配偶的条件之一。

不少民族的人民不仅在平时有唱歌的习惯，还有自己的传统的歌唱节日。如僮族的“歌墟”、苗族的“游方”、侗族的“坐妹”、蒙族的“敖包会”、回族的“花儿会”、傣族的“放浪”、仫佬族的“走坡”等。每当会期，四面八方的青年男女就聚在一起，高歌低吟，纵情表达他們之間純真的爱情和对幸福生活的向往。

民歌不仅是人民生活的亲密伴侶，同时还是人民生活的有力助手。無論是在生产劳动，还是在阶级斗争中，民歌是人民手中