

中国民间音乐讲话

馬 可 著

音 乐 出 版 社

中国民间音乐讲话

馬 可 著

音 乐 出 版 社

北 京

內 容 提 要

这是一本談中国民間音乐欣賞的書。書內对民歌、說唱音樂、歌舞音乐、戏曲音乐、器乐等都作了介紹；并說明了我国民間音乐的傳統和發展。書中例子很多，分析也詳細。讀者看了以后，可以知道中国民間音乐包括哪些內容，好处在哪里，为什么好。这本书是为职工業余音乐团体写的，也可以作为一般音乐爱好者的輔導讀物。

中国民間音乐講話

馬 可著

音乐出版社出版（北京和平門外西琉璃厂170号）

北京市书刊出版业營業許可証出字第063号

新华書店北京发行所发行

全 国 新 华 書 店 經 售

787×1092耗 32开 4³/₄印张89,000文字

据1958年工人出版社版重印

1960年2月北京第2次印刷

印数：32,341-35,650册

統一书号：8026·1153 定价0.41元

前 記

这本小冊子是为业余音乐爱好者写的。我打算先从民間音乐开始,以后再来介紹新的創作和外国音乐。

由于个人缺乏經驗,所以写作起来有很多困难,既要通俗有趣,又要引入一定的专业知識,这常常不好掌握。现在的写法大致上是先从实际生活场面中介绍一二段民間音乐活动的情况,然后进行一些分析,最后从这一二段音乐概述到同类的音乐形式。这样作的目的是希望讀者既能获得特殊的印象又能得到一般的常識。

这种想法是不是对,以及所写出的东西是不是达到了这种要求,希望能够得到讀者們的意见和指正。

目 录

一、你喜欢听民间音乐吗.....	1
开 场 白	
二、“天下黄河九十九道湾”.....	8
反映劳动生活的民歌	
三、“如今的事大改变”.....	23
反映革命斗争的民歌	
四、“山下小河流水清悠悠”.....	34
反映爱情生活的民歌	
五、“白云底下盖着雪白的羊群”.....	51
兄弟民族的民歌	
六、“满村听说蔡中郎”.....	65
民间说唱音乐	
七、“竹板一打响连天”.....	81
民间歌舞音乐	
八、“俺红娘心肠硬见他也悲伤”.....	97
民间戏曲音乐	
九、“曲终人不见，江上数峰青”.....	118
民间器 乐	
十、根深蒂固，百花争妍.....	133
我国民间音乐的传统与发展	

一、你喜欢听民间音乐吗

开 场 白

你喜欢听民间音乐么？

我相信你会回答：“是的，我很喜欢听民间音乐。”

你喜欢听哪些民间音乐呢？

也许你首先想到在广播中和唱片里常常听到的那些精彩节目：黄虹唱的“小河淌水”，宝音得力格唱的“辽阔的草原”，鞠秀芳唱的“榆林小曲”，陕北民间合唱团唱的“三十里铺”……还有，馮子存的笛子，蒋风之的二胡，秦鹏章的琵琶，民族乐队合奏的“金蛇狂舞”“步步高”……

如果再问：你为什么喜欢它们呢？

这却不是一下子可以回答得清楚的，大概要费一些思索。也许你会说：“它们好听，悦耳，使我愉快。”；或者是：“它们使我回忆起许多美丽的事物，联想起许多可纪念的人。”……也许你说不出什么具体的理由，找不出适当的话来回答。

这没关系。我决不是说一个音乐爱好者必须讲得出成套的大道理才有资格欣赏音乐。你完全有自由按照自己的兴趣去听这种或那种音乐。但同时，也许你已经体验到：人们多次接触自己所爱好的音乐以后，在欣赏方面也有了更

进一步的要求。原来你只是單純有兴趣，現在你就希望对它們有更深的理解和分析的能力。当你在这方面有了一些心得时，兴趣就越来越大，音乐也越听越有味。

如果你有这种要求和兴致，那么我們就来談談有关欣賞民間音乐的一些問題吧。

* * *

什么是民間音乐，它包括哪些範圍呢？

你去听音乐会，許多节目后面都印着作曲者的名字：“黄河大合唱”的作者是冼星海，“牧童短笛”的作者是賀綠汀，“田园交响乐”的作者是貝多芬，歌剧“叶夫根尼·奥涅金”的作者是柴可夫斯基……但是有些节目你找不到作曲者的名字，你只能看到在标题后面注着：“苏南吹打乐”“山西民歌”“蒙古說書”或者是“四川高腔”……

这倒不是說，凡是节目單上沒有印着作曲者的姓名的，便是民間音乐；但民間音乐大多数是不能确定它是由哪一位民間作曲家創作的。

为什么会这样呢？难道民間音乐是自然生成的嗎？

当然不是；正像每个孩子总有爹娘一样，每首民間音乐作品也有它的作者。

你学过社会發展史，一定了解人类在原始社会里怎样依靠集体的劳动对大自然作斗争以求得生存。比方說，他們在号召大家獵取野兽，搬运重物，或者是在庆祝胜利的野火旁，一定有人拖長腔調，引頸高呼，众人随声应和，这就开始有了音乐的萌芽。那个領头呼叫的人也許可以算是最初

的“作曲家”吧，可是他的音調是在不斷的生活經歷和大家的補充中漸漸肯定下來，有了明確的音階、節奏和旋律。人類文化漸漸發達，生活情感也更加複雜的時候，音樂藝術漸漸形成，但它仍舊是經過人民的集體創造，在長期的生活鬥爭中不斷發展起來的。

我們在孩童時期都聽到過我們的母親和祖母輕輕哼唱的催眠曲，當我們作了父母時，又把這種催眠曲唱給我們的孩子們聽。這種溫柔的曲調的作者是誰？我們一代一代的推上去恐怕找不出什麼結果來。我們只能說，這種催眠曲是所有母親們的集體創作。

我們今天唱的許多民歌，可以在幾百年以前的史料中找到它的文字記載，可惜的是找不到當時的曲譜。它們的第一個作曲者是誰？最初的曲調是什麼樣子？——這些也都不可考查了。但我們可以肯定，一首民歌在千百年來的歷史考驗中決不會是一成不變的，它經過了無數民間歌手的演唱，它在不斷地發展；它被不斷地刪掉一些東西，補充一些東西，但總是越補充越完善，越能深刻地反映歌唱者的生活感受，因此最後被肯定下來的是最洗練、最精彩的樂句。有許多民歌看來雖然很簡單但卻百唱不厭，你改動它的一個音都是很困難的，道理就在於此。

因此，我們可以說民間音樂是人民的集體創作。

民間音樂是在人民的鬥爭生活中產生的，人們歌唱着它、演奏着它總是有所感而發，所表現的感情是真摯的、質朴的。一個演員、一個專業的音乐工作者首先考慮的是怎

鮮用他的藝術創造去感動聽眾，但民間音樂家的唱奏首先是由於自己有了某種感受，產生了表達自己思想情感的要求。民間音樂的活動中，作者、演員甚至觀眾往往是三位一體的。山頭、田野、旅途、作坊……到處是民間音樂活動的場所。因此可以說最地道的民間音樂是在人民的日常生活中。我們在音樂會上聽到的民間音樂倒是多多少少經過了專業的加工的。

* * *

自然，僅僅從民間音樂的創作過程並不能說明它最本質的特點。

歷來偉大的音樂家都是十分重視民間音樂的，他們常常把民間音樂吸收到他們的創作中，通過民間音樂找到了接近人民的道路。這是因為民間音樂生動地表現了人民的生活情緒，真實地反映了歷史；而這是藝術作品的靈魂。勞動人民是歷史的創造者，是生活的主人，但他們在御用的文人和史官筆下被寫成盲目的和沒有力量的奴隸。可是在民間音樂（和一切民間文藝作品）中，人民總是居于主人翁的地位，他們有着驚人的智慧、美麗的灵魂和改造一切的創造力。例如，我們在許多民間歌曲中常常感受到它們迷人的力量。有的民歌悠揚、優美，有的高昂、嘹亮，有的活潑、談諧，有的纏綿、婉轉……民歌中的形象是千變萬化的，而且又刻劃得那麼成功，這是勞動人民優秀的自我寫照。在民間器樂作品中也體現着人民和平生活的願望和雄壯的偉大的氣魄。在民間說唱和戲曲中更以宏大的篇幅和歷史的

笔触来描写朝代的兴衰，人民英雄和民族英雄的战斗故事，描写祖国壮丽的山河、文物、風俗、習慣和各种悠久的历史傳統。这就是民間音乐最可貴、最有价值的地方。一切偉大的音乐家总是繼承着民間音乐所提示的方法和方向作进一步的艺术加工，而不是与它的方向背道而馳；任何天才一旦違背了民間音乐的这种傳統，他的作品就会脫离人民、降低价值。

民間音乐当中也有消極和庸俗的部分，但这正是受了地主統治階級和市僧流氓的影响，而不能代表民間音乐的真正傳統，正好像人民中間的少数二流子并不能代表人民一样。过去有些人一直对于民間音乐有着錯誤的偏見，認為它基本上是低級的、惡劣的、庸俗的……因而有意無意地抹殺了它的艺术价值。这是十分不对的。今天虽然沒有人公开反对民間音乐，但那种錯誤成見还有很大的潜伏力，它使人不知不觉地輕視民間音乐，不去实事求是地發掘它的遺產并給以应有的估价。

* * *

地大、人多、历史悠久，这些条件形成了我們祖国文化的一些特点：丰富多样、深入群众、有深远的淵源。这些是世界上其他国家的民間音乐少有的。我国民間音乐的种类繁多，但大致上可以概括为以下几类：（一）民歌，（二）說唱音乐，（三）歌舞音乐，（四）戏曲音乐，（五）器乐。它們各有不同的表現形式和規律。民歌長于抒情，它的优美的旋律好像玲瓏的珍珠，好像生活开放的花朵。珍珠和花朵虽小，

但却反映出世間的五光十色，呈現出最美麗的色澤。說唱音樂的特長是敘事，它的曲調生動地結合着語言表現有人物有情節的歷史或現代故事。歌舞音樂有着強烈的節奏，愉快的旋律，它兼收了民歌的抒情成分和說唱音樂的敘事成分，又與舞蹈結合而表現了鮮明的動作性，這使得音樂往舞台藝術的發展方面大大邁進了一步。戲曲音樂就更進一步地綜合，它把抒情的、敘事的和有着舞蹈的鮮明節奏這些特點交織、貫通起來，以至於能夠表現人物的性格發展和戲劇性的衝突。器樂則是在樂器本身所具有的性能的基礎上（如樂器的音色、音域、演奏方法以及配器的效果等）將感情發揮得淋漓盡致。它不受歌詞的限制，因此在音樂的形式和結構上有着較多的變化。

每個民族文化的發展脫離不開具體的歷史環境。中國過去長期處在封建社會，一方面是人民在這樣的歷史條件下創造了燦爛的文化，另一方面是又受着時代條件的某些限制，得不到充分的發展。特別是民間的藝術，由於人民過去受着慘重的剝削壓迫，沒有充分的業餘時間和高度的文化修養等條件，因此在發展中也受到一定的限制。但我們不能根據這一點對它加以否定。有些人常常將我們的民間音樂與西洋音樂作不恰當的對比，從而證明民間音樂的“落後”和“不科學”。北方，因為我國民間音樂缺乏和聲，就認為它沒有完善的表現能力；因為我國的說唱音樂和戲曲音樂不符合西洋固有的某些作曲規律，就說說唱音樂根本不能算作音樂，說戲曲音樂不能表現人物的性格，必須全部推翻按

照西洋歌剧的規律来改造它。这些都是对于祖国文化傳統的粗暴态度，是十分錯誤的。

好，关于民間音乐的一些議論就講到这里。音乐的欣賞主要是去听音乐，不是听議論。那么，我們最好是从一些具体的作品慢慢听一听再談一談吧。

二、“天下黃河九十九道灣”

反映劳动生活的民歌

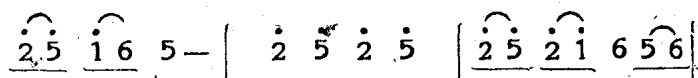
“朋友，你到过黄河嗎？你見過黄河嗎？你还記得河上的船夫拚着性命和那惊濤駭浪搏斗的情景嗎？……”

这是“黄河大合唱”中一开始时朗誦的句子。我相信大家是很熟悉的。

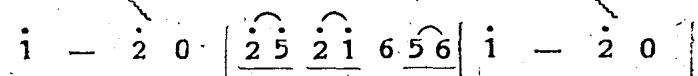
黄河，詩人称它为“中华民族的搖籃”，千百年来伴随着我們民族历史的發展，哺育着我們民族的成長，千百年来它被人們歌頌着。有人歌頌着它那“黄河之水天上来，奔流到海不复回”的渾厚气魄；有人歌頌它那壯丽的自然景色和頑强不屈的斗争意志；根治黄河的规划發表后，我們又以無比兴奋的心情歌頌着在三門峽进行勘探工作的人們。詩人們用他們丰富的想像力為我們描繪出那从黄河的急流中解放出来的电力所照耀着的輝煌的夜景……在每个不同的时代，人民从各种不同的生活角度来歌頌着这条偉大的河流。

这里，請大家听一首非常朴素的黄河的頌歌。这是一个在黄河上生活了一輩子的老水手(他的名字叫李思敏)在

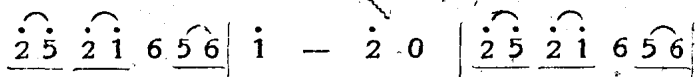
他經年累月的劳动生活中吟唱出来的。

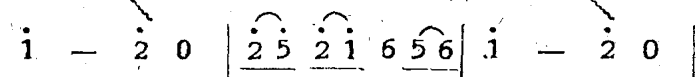
你 曉 得 天 下 黃 河 几 十 几 道
我 曉 得 天 下 黃 河 九 十 九 道

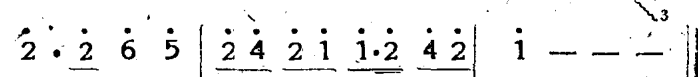
灣 哎 几 十 几 道 灣 上
灣 哎 九 十 九 道 灣 上

几 十 几 只 船 哎 几 十 几 只
九 十 九 只 船 哎 九 十 九 只

船 上 几 十 几 根 杆 哎
船 上 九 十 九 根 杆 哎

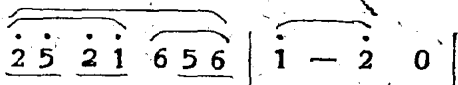
几 十 几 个 艖公 哟 哟 来 把 船 来 搬
九 十 九 个 艖公 哟 哟 来 把 船 来 搬

这里請你閉上眼睛想像一下，在那气象万千的西北高原上，千山万壑，峰巒重重，黄河像一条砍不断的銀綫，从迷

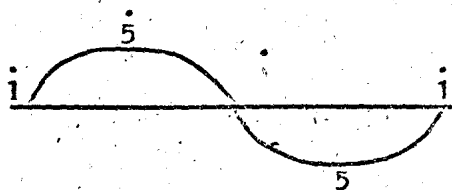
迷茫茫的远处蜿蜒地流出来（中国的彩墨画中就常常生动地描绘出这种意境）……经过多少水浅流急的险滩，经过多少冷风急雨的冲激，生活在黄河上的人们勤劳、坚忍地工作着。一年、两年，直到河上的风雨将他们的脸上刻满皱纹，将他们的鬓发染成苍白的颜色。那么，也许在一些风和日暖的日子里，在风平浪静的水面上，那些经历了河上的千变万化、看遍了两岸兴衰的景物的老人们，扬起了他们高亢的歌喉，轻轻地、悠远地，将这船夫的调儿传到水面上。水流将这歌声反射出去，迴震地振荡在两岸的群山和峭壁之间，一直和遥远的水面上另外的一些歌声融合了起来……这是多么富有诗意的图画！这歌声又是怎样亲切而朴素地把我们引到这种生活境地中去！

* * *

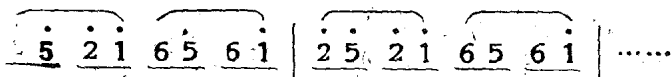
的确，这是一首简单、朴素的歌。它没有庞大的结构，也没有非常华丽的旋律和复杂的节奏。它的主要部分是由一再反复的这么一个乐句构成的——

这个乐句看来简单，但却富有生活的特征。从旋律进行的线条来看，可以说是一个以“1”为基准，以“5 1 5”三音为骨干的波浪式的进行：

这样的进行，使人产生了一种起伏的、搖蕩的感覚。但这又不是像在公园里或小池塘里划船时的那种輕松愉快的搖蕩，而是帶有飽滿的劳动情緒的。这我們可以作更进一步的分析。这个兩小节的乐句是由兩個“乐彙”構成的（“乐彙”是乐曲分析中的最小單位，它能表示一种不完全的乐意，和語言中的語彙或詞兒相当），每小节各有一个。在第一小节中又有兩個小的停頓（如联結綫所示）这两个停頓就構成了前面所說的那种波浪式的进行。可以設想，假若这种进行只局限在这一小节中不断的反复，如——

而速度又比較慢些，情緒上显然地是輕松得多了。但是这个旋律并不是这样發展的，前面的兩個小停頓構成的一个起伏好像只是为第二个乐彙作一个准备。第二个乐彙沒有很多的音，而是一个在强拍上开始的長音結束在第二个强拍的滑音进行上。我們馬上就可以發現这是我們在生活中常常碰到的一种劳动节奏——

$\times - \times \quad 0 \quad | \quad \times - \times \quad 0 \quad | \dots\dots$

这种节奏我們在許多劳动場面(如拖曳重物时)中都可以碰到,划船搖櫓时也常使用。但在这里并不是仅仅当成一种生活中的劳动呼声把它引用进来的,而是把它当作乐意的發展,当作前一小节的补充和延長,这样它就成为整个乐曲的一个有机部分。我們所感受到的效果也是一种統一的效果。这里就兼有水波的起伏,船兒的搖蕩和劳动的气氛。由于节奏比較平稳,速度也比較緩和,所以我們感觉到这并不是在險惡的急流当中,而是在比較平靜的水面上所唱出的悠揚的歌。

这首歌曲的旋律上的另外一个特点是四度和五度的进行。一开始的兩小节便把这个特点表示出来了——

$\overbrace{2 \quad 5 \quad 1 \quad 6} \quad 5 - \quad | \quad \overbrace{2 \quad 5 \quad 2 \quad 5} \quad | \dots\dots$

这种由“ $5 \quad 1 \quad 2 \quad 5$ ”四个音(第一小节中的“6.”处在弱拍的后半拍上,帶有經過音的意味)構成的旋律,自然形成“ $2 - 5 - 1$ ”这一类的四度五度的进行。这种进行常常能够給人一种淳朴的、爽朗的感觉。試把旋律中所有的“5”(最后一乐句除外)換成“3”,在进行上并沒有什么阻碍,甚至还要更流利一些,可是那种淳朴开朗的风格就要相形減弱了。