

美育丛书

音乐舞蹈系列

中国民歌艺术欣赏

周青青 著

山西教育出版社

周青青 著

中国民歌艺术欣赏

美育丛书·音乐舞蹈系列

主 编

李 凌 (中国音乐家协会副主席)

王 琦 (中国美术家协会副主席)

常务编委

华 夏 (研究员 《美术》主编)

屠治九 (中国音乐学院教授)

装帧设计 李 晓 兰

责任编辑 李之杰

版式设计 祝 哲

劳 里

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

中国民歌艺术欣赏

(“美育丛书”音乐舞蹈系列之一)

周青青 著

*

山西教育出版社出版发行

(太原并州北路 69 号 邮编 030001)

新华书店经销 山西新华印刷厂印刷

*

开本: 787×960 1/32 印张: 5.5 字数: 91 千字

1997 年 1 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数: 3001—8000 册

*

ISBN7—5440—0794—4

G·795 定价: 5.50 元

内 容 提 要

以广大中学生和青年读者为对象的“美育丛书”(国家“八五”规划重点图书),由美术、音乐舞蹈艺术、其他艺术三个系列共35本小册子组成。《中国民歌艺术欣赏》是音乐舞蹈系列之一。

《中国民歌艺术欣赏》是引领读者欣赏中国民歌的向导。全书从音乐审美的高度,介绍我国丰富多采的民间歌曲和引领读者掌握民间歌曲音乐欣赏的要领和方法,解析民间歌曲易记上口、深入人心的原因。

本书的主要特点:舍弃单纯从民歌的音阶、调式、节奏、节拍、结构、旋法等方面逐条欣赏分析的旧套而另辟蹊径,从新的角度上探讨我国民歌根深叶茂的根本原因,努力追寻民歌音乐中音阶、调式、曲调、节奏、节拍、结构、音高运动的过程,以及由此种种因素的综合而构成的反映出劳动人民的伟大精神和心态的轨迹,剖析音乐的某些手段和某些表现方法与人类情感体验的相通之处,以及我国民歌是如何恰当地表现出难以用语言表达的真挚而深沉的情感。

全书在音乐的审美鉴赏中结合优秀民歌的实例,在从宏观上透彻论述的同时,注意从微观上进行条分缕析,让读者充分领略和体味中国民歌的艺术美。本书共收我国各民族各类体裁各种风格的优秀民歌代表作61首。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一個最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

一	中国民歌概述	1
	1. 什么是民间歌曲	1
	2. 我国民歌的历史发展	3
	3. 民间歌曲是我国其他民间音乐的基础	5
	4. 民歌与人民生活的密切关系	6
	5. 民歌的特点	7
	6. 民歌的分类	12
	7. 民歌的音乐表现手法	13
二	汉族民歌体裁之一——号子	19
	1. 概述	19
	2. 号子的种类	20
	3. 号子的音乐艺术特征	35
三	汉族民歌体裁之二——山歌	39
	1. 概述	39

2. 山歌的种类	40
3. 山歌的音乐艺术特征	69
四 汉族民歌体裁之三——小调	71
1. 概述	71
2. 小调的种类	74
3. 小调的音乐艺术特征	120
五 少数民族民歌的代表作	124
1. 概述	124
2. 蒙古族的长调和短调	128
3. 朝鲜族的抒情谣和农谣	137
4. 哈萨克族的独唱歌曲	143
5. 藏族的箭歌和酒歌	148
6. 少数民族多声部民歌	155
后 记	163

一 中国民歌概述

1. 什么是民间歌曲？

民间歌曲简称民歌，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经受人民群众集体的筛选、改造、加工、提炼，随着岁月的流逝而日臻完美。

民间歌曲是相对专业创作歌曲而言的概念。民间歌曲与专业创作歌曲的不同在于：

(1)它是劳动人民自发的口头创作，因此，它不受专业作曲技法的支配，在音乐风格和音乐创作手法方面，表现出民族或地区民间音乐的共性特征，也更集中、单纯地表现出一个民族或地区的人民的审美理想和追求。

(2)由于采取口耳相传的传播方式，不使用曲谱将其版本固定，因此在歌唱中，民歌的歌词和曲调往往会产生多种变化。歌手既可以即兴编

词，也可以改换曲调，还可以根据演唱者的水平和情绪对原有曲调或歌词作各种各样的即兴发挥。所以，同一支曲调在不同歌手的演唱中，或者同一支曲调在同一歌手的多次演唱中，常常会发生大小不等的变化。

(3) 正是由于上述两种原因的综合作用，民间歌曲集中了不同时代无数劳动人民的智慧和情趣。由于历史的种种原因，例如民族的迁徙、天灾人祸而导致的集体移民、外出经商、旅行以及不同民族、地域之间人们的交往和通婚等，也会造成这些地域或民族之间文化上的互相渗透，因此，有些民歌中还集中了外地的、甚至是外族的音乐文化的精华。但这种文化渗透往往会被当地的音乐特点所消化，使外地传入的民歌，在一个地区流传得越久，就越带有当地音乐文化的特征。这种吸收大大丰富了一个地区或民族的民歌风格。

历代劳动人民不仅对流传下来的民歌进行加工改造，同时也以他们的品格、情操、趣味等为依据，对民歌作了大量的筛选工作。这就使今天我们还能听到的民歌更加精彩，愈益精炼。但另一方面，历代封建统治阶级害怕民歌中所表达的劳动人民反抗压迫的心声，他们不断对民歌进行压制、禁止。尽管劳动人民与他们进行了不屈不挠的斗争，但还是有不少优秀的民歌因此而失传。另外，由于民歌深入人心，广为流传，也引起了

文人和市民阶层的兴趣，他们也对民歌进行了改造。这种改造有正、负两个方面的影响：一方面，因文人和一些市民的文化水平高于普通劳动人民，经他们加工后的民歌比以前的要更细腻、精致一些；另一方面，因为文人和市民居住在城市，比劳动人民特别是农民更多地受到封建统治者的管理和控制，他们的反抗精神较差，性格往往比较软弱，在精神、气质上显得压抑、内向甚至带有对统治阶级的谄媚和一些低级趣味，经他们改造而流传下来的民歌也被掺杂了大量的糟粕，这尤其在一些城市小调中表现突出。

因此，在欣赏民歌时我们应该进行选择，应特别注意那些表现了劳动人民积极精神面貌的民歌。这些民歌有的质朴、奔放，表现出人民勇敢的精神和豪迈的情绪；有的清新、优美，似小溪流水晶莹清澈，净化人的心灵。

2. 我国民歌的历史发展

我国民歌有悠久的历史。春秋战国时期，由我国古代著名思想家孔子所编的《诗经》，纪录了周初至春秋中期（公元前 11—前 6 世纪）近 500 年间 15 国的民歌，其地域范围大致相当于今天黄河流域的陕西、山西、河南、山东四省以及长江流域的湖北北部和四川东部。这些民歌的内容，涉及到劳动、生活、阶级压迫、爱国及乐观精神等

方面。在古代文献中，还有这一时期我国南方江苏、浙江地区民歌的零散纪录。而楚国（今湖南一带）的民歌，有一部分经楚国政治家、诗人屈原系统集中和加工整理，存留于《楚辞》的《九歌之中》。《楚辞》中的其他作品，也多是屈原依据楚国民间乐舞的形式而作。

汉代（公元前 206—公元 220 年）的“相和歌”，三国、两晋、南北朝时期（公元 220—589 年）湖北一带的西曲和江苏一带的吴歌，是当时流传于我国南、北方的民歌（“相和歌”中还包括根据原始民歌加工改编的艺术歌曲和在民歌基础上发展而成的大型舞曲）。这时，人们已经开始注意到南、北方民歌所表现出的风格各异的地方特色：南方民歌柔婉清秀，多表现儿女情长的内容；北方民歌则勇武刚健，慷慨激昂。

唐代（618—907 年），随着民歌的广泛流传和应用，人们开始从中选择出特别受到喜爱的曲调，进行更多的加工和改编，填入多种唱词，并在演唱上精心处理，这就是唐代的“曲子”。宋代（960—1279 年），民间曲子更加深入人心，成为多种民间音乐形式如说唱、戏曲等构成的基础。文人们竞相模仿民间曲子的形式写作歌词，成为词牌。

从明代中期开始，我国城市日渐繁荣，大量人口涌入城市，带来了许多农村中产生的新民歌。城市艺人对它们进行加工，将它们作为自己卖唱谋生的手段，促成了这些民歌的广泛传播。这时，

开始有著录民歌小曲的刊本出现。至清代，见于著录的小曲计有 208 首，如〔倒扳桨〕、〔叠断桥〕、〔一剪梅〕、〔刮地风〕、〔剪靛花〕、〔绣荷包〕、〔满江红〕、〔太平年〕等等。许多曲调至今仍在民间流传，它们的产生距今已有三四百年的历史。

3. 民间歌曲是我国其他 民间音乐的基础

音乐理论界将我国民间音乐分为五大类，即：民间歌曲、民间歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和民间器乐。其中，民歌是其他四类的基础。民间歌舞中所使用的许多曲调，直接取自于民歌；说唱音乐中的曲牌和常用腔调，也带有源于民歌的明显痕迹；民间器乐曲中的许多曲调，或直接来自民歌，或根据民歌加以变化而成；我国众多的地方戏曲音乐，也是在各地民歌的基础上，经加工发展而形成的。另一方面，在民歌的基础上所形成的其他各类民间音乐形式，经发展成熟后，其中的一些手法又被民歌借鉴、吸收，促进了民歌的进一步发展。

4. 民歌与人民生活的密切关系

民歌与劳动人民的生活有十分密切的联系，是人民生活中不可缺少的组成部分。它与我们在日常生活中所接触到的专业音乐创作和表演有所不同。对于专业音乐的创作者和表演者来说，音乐活动是一种职业，创作出来的音乐要在舞台上演出，要服务和娱乐于他人。专业音乐创作者和表演者以音乐作为在社会上谋生的手段。而民间音乐的创作者是劳动人民，他们自己常常就是表演者。他们从事着多种职业，只是在业余时间进行民间音乐的创作和表演。虽然这种活动并不是他们借以谋生的手段，但却是他们生活和劳动中不可缺少的部分。这个特点就使民间音乐的创作者、表演者与专业音乐的创作者、表演者在从事这项活动时具有不同的心态：专业音乐的创作者和表演者有相当程度的被动性，而民间音乐的创作者和表演者却完全是出于内心的需要。

对于听众来说，专业音乐是一种享受，一种文化消费。进行这项活动有专门的场所。人们进入这种场所时必须遵守各种有关规定，作为对从事这项职业的工作者们（创作者、表演者以及其他相关的工作者）的礼貌和尊重。而对于生活在民间音乐氛围之中的劳动人民来说，民间音乐是他们与生俱来的伙伴，就像一首哈萨克族民谣中

所唱的：“你伴着歌声躺进摇篮，也伴随歌声离开人间。”在他们的生活中，民间音乐，尤其是民歌，几乎无处不在，并且具有多种社会功能：它可以是自娱的，在愁苦之至或喜悦之极时，唱上一曲以发泄强烈的感情；它也可以是他娱的，在众人面前炫耀自己驾驭歌唱的能力，以博得他人的赞赏和爱慕；它可以成为青年男女间传达感情的媒介，也可以作为婚事、丧事的礼仪；它可以是集体劳动的组织、指挥者，也可以是传授生产、生活知识的教科书；它可以在不识字的劳动人民中间充当记载岁月变迁的史籍，又可以作为宣扬民族英雄光辉业绩的教本；它可以是儿童的游戏，也可以是长辈或首领对民众的鼓动和号召……。总之，民歌的多功能性，使之与人民生活的各个侧面息息相关，密不可分。正因为如此，人民群众在观看生活中（而不是舞台上）的民间音乐表演时，他们与创作者和演员没有隔阂，不时地发出应和声、喝采声或者嘘声、哄声，以此来表达对创作与演出的评价，显示出他们与创作者、表演者平等、亲密的关系。

5. 民歌的特点

(1) 人民性

民歌是劳动人民发自内心的歌唱，它朴素而真挚地记载了劳动人民的生活环境，他们对人生