

河北

民间音乐

马凌云著

燕山大学出版社
YANSHAN UNIVERSITY PRESS

河北

民间音乐

马凌云著

 燕山大学出版社

2017·秦皇岛

图书在版编目(CIP)数据

河北民间音乐 / 马凌云著. — 秦皇岛: 燕山大学出版社, 2017.10
ISBN 978-7-81142-478-2

I. ①河… II. ①马… III. ①民间音乐—研究—河北 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 259483 号

河北民间音乐

马凌云 著

出版人: 陈 玉

责任编辑: 孙志强

封面设计: 朱玉慧

出版发行: 燕山大学出版社
YANSHAN UNIVERSITY PRESS

地 址: 河北省秦皇岛市河北大街西段 438 号

邮政编码: 066004

电 话: 0335-8387555

印 刷: 秦皇岛墨缘彩印有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本:	700mm×1000mm 1/16	印 张:	12.25	字 数:	200 千字
版 次:	2017 年 10 月第 1 版	印 次:	2017 年 10 月第 1 次印刷		
书 号:	ISBN 978-7-81142-478-2				
定 价:	36.00 元				

版权所有 侵权必究

如发生印刷、装订质量问题, 读者可与出版社联系调换

联系电话: 0335-8387718

前 言

民间音乐作为中国传统音乐重要的组成部分，历史悠久、遗存丰厚、有无限的生命力。它创始于人民大众，并且广泛流传于民间，是既古老又现代的音乐形式。一方水土养一方人，我国各地民间音乐受特定地理、历史、政治、经济、习俗的影响，各具特色。

河北民间音乐包括了在河北民间形成并流传于民间的各种音乐体裁以及新兴的民间音乐品种，是河北本土音乐文化的代表之一。河北民间音乐具有北方文化的典型特征，质朴而豪迈。无论从题材、内容、形式还是风格上，都具有较强的交融性和内聚力，在保持本土风格的稳定性上，虽受八面来风的影响但仍不失本土原色。

本书是作者讲授“河北民间音乐”这门研究生课程的提炼和归纳，作者在借鉴前人研究成果的基础上，通过对河北本土音乐的历史、分类、艺术特征及各体裁发展现状等方面的全方位梳理和研究，将河北省各区域的民间歌曲、舞蹈音乐、曲艺、戏曲及民间器乐五个部分作了详细深入的分析 and 论述。使读者在了解河北本土民间音乐发展梗概的同时，能够进一步探究其艺术特点，旨在为传承和发展本土民间音乐贡献一份力量。

本书可作为高等艺术院校音乐专业的教材及教学参考资料，也可为从事艺术学、民俗学、音乐学等专业的研究人员提供参考。限于作者精力和能力，书中错谬浅陋之处在所难免，敬请学界专家及广大读者不吝批评赐教。

目 录

绪论

第一章 河北民间歌曲

- 第一节 民间歌曲综述 005
- 第二节 河北民间歌曲的主要类别及艺术特征 012
- 第三节 河北民间歌曲的曲调结构及变异发展 030
- 第四节 河北的时调小曲 040

第二章 河北民间舞蹈音乐

- 第一节 河北民间舞蹈音乐概述 045
- 第二节 河北民间舞蹈音乐分类及艺术特点 046
- 第三节 河北花会歌曲 047

第三章 河北民间说唱音乐

- 第一节 说唱艺术的发展脉络及分类 067
- 第二节 河北说唱音乐的艺术特征 068
- 第三节 木板大鼓 069
- 第四节 西河大鼓 082
- 第五节 乐亭大鼓 092

第四章 河北民间戏曲音乐

第一节 中国戏曲概况	107
第二节 河北戏曲声腔分类	110
第三节 河北梆子	117
第四节 评剧	127

第五章 河北民间器乐

第一节 中国传统器乐发展概述	134
第二节 河北民间器乐的分类	137
第三节 河北民间器乐与其他民间艺术的关系	144
第四节 河北鼓吹乐	148
第五节 冀中音乐会	181

参考文献	185
------------	-----

后记	190
----------	-----

绪 论

我国疆域广阔、民族众多，音乐文化源远流长，有悠久的历史 and 无限的生命力，呈现出既多元又一体的特征。我国的民间音乐作为其他各类传统音乐的基础，拥有丰富的音乐品种：据 20 世纪 80 年代的调查，我国拥有千余种民间歌曲的歌种，民间舞蹈音乐的品种有近 1500 种，说唱曲种、戏曲音乐剧种 300 余种，以及不计其数的民间器乐曲，等等。这是一笔丰富的民族音乐文化遗产。河北省作为中华民族的发祥地之一，又被称为“燕赵大地”。其得天独厚的地理位置和雄浑深厚的文化底蕴造就了河北地区丰富的民间音乐文化。

一、河北地理概况及文化底蕴

河北地处华北平原、黄河下游以北，地貌复杂多样，地势西北高东南低。西倚太行山与山西分界，北处燕山之阴毗邻内蒙古自治区，东临渤海，南屏漳河与鲁豫接壤，东北部与辽宁相接。全省大致可划分为五个地形区，坝上高原、冀北山地区、冀西北间山盆地、冀西山地区、河北平原区，是全国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、海洋多种地貌类型的省区。

属于温带半湿润半干旱大陆性季风气候的河北省，面海背陆，受地理位置和地貌的影响，气候四季分明，冬寒少雪，夏热多雨，春风多沙，秋高气爽。冬季时，河北上空受蒙古高压影响，盛行西北方向的气流，因此，冬季风速大，寒冷干燥且持久。夏季时，受印度低压影响，河北省气压也降至全

年最低，随着太平洋副热带高压的加强，海上的风趋于频繁，炎热潮湿，雨量集中。春秋为过渡季节，气候颇具过渡色彩，冷暖多变，为时短暂。

河北人民具有筑路、开河、造桥的历史和传统技艺。早在西周时期，河北境内的道路交通已具雏形。至元代，在河北境内的全国道路网干线就有七条。水运方面，内河航运有海河、滦河两大水系，经隋唐又开凿出许多人工运河；此外渤海湾海岸线绵延 300 多千米，秦皇岛是我国重要的港口城市。另外，由于河北省为平原地区，人口稠密，村落成群，以农业劳动为主，盛产水稻、玉米、棉花等作物，冀中、冀南素有“棉海”之称。山区、高原地区人民则以半农半牧劳动为主。

河北省是唯一与北京、天津接壤的省区。与首都北京以及“水旱大码头”天津在地理上的紧密联系，促使了“京津冀”经济、文化、艺术圈的形成。众多河北的戏曲、曲艺艺人都到天津、北京去学习、交流、演出。其方言的形成与地理位置和历史文化因素密切相关，大致可分为北京、天津、唐山、张北、冀中、冀南、冀东（除唐山）等几类。从地理位置看，河北省西北部及西部边缘的太行山区受山西方言影响较大；北京地区周围及北部山区受北京官话影响较大；靠近河南及山东的冀南部分地区属于中原方言和冀鲁方言。

河北是古代文明的发祥地之一。河北阳原县“泥河湾”遗址群将人类历史向前推进至 200 万年前，是目前唯一能与东非澳杜威峡谷相媲美的世界级人类文化宝库。旧石器时代、中石器时代、新石器时代的人类遗址遍布河北各地。有许多广为流传的远古传说，如黄帝、炎帝与蚩尤大战于冀州之野、逐鹿之野，炎、黄部落的阪泉之战亦发生于此。尧、舜、禹时期，河北也占有重要位置。《汉书》载：“冀州，尧所都，故禹治水自冀州始也。”战国时，河北省大部分地域北属燕国，南属赵国，因此现在称之为“燕赵大地”。汉晋时期属于冀州；唐宋时期属河北道；元朝属中书省；明朝称京师；清朝为直隶；1928 年开始，由于地处黄河以北，称为河北省。

河北省古迹古文物盛存，且有众多名胜古迹，如：我国现存的最早的空腹式圆弧石拱桥——赵州桥；疗养避暑胜地北戴河以及承德“避暑山庄”；号称“天下第一关”的山海关；数代清皇室陵墓清东陵、西陵等。另外，邯郸、

保定、正定等地也是河北重要的历史文化名城。大量出土的文物说明河北也是音乐之乡，如：最初开凿于北齐时代的响堂山石窟，位于邯郸西南部；1974年磁县发掘的东魏、北齐墓葬中出土的击鼓角；灵县净众院舍利塔的塔基绘有北宋一组戎装乐队；宣化县辽代墓葬中的散乐图壁画，等等。

著名的燕赵艺术家有：西汉音乐家、协律都尉李延年，中山人（今河北定州市）；唐代开元年间歌唱家、作曲家何满子，沧州人（沧州歌者）；元代戏剧家、文学家关汉卿，祁州（今河北省安国市）人；二胡演奏家、教育家宋国生，乐亭人；琵琶演奏家冯吉，衡水（交河县）人；管子大师杨元亨，安平人；笛子大师冯子存，阳原县人；唢呐演奏家赵春亭，沧县崔尔庄人；笛子大师王铁锤，定县人；埙演奏家刘玉海，枣强县人；二胡演奏家、教育家、理论家赵砚臣，昌黎人等。

二、河北民间音乐的分类及特点

学术界通常将传统音乐分为民间歌曲、民间歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和器乐五大类。这五类民间音乐形式分布在河北省，分别为：河北民歌、河北民间歌舞、河北说唱音乐、河北戏曲音乐、河北民间器乐，并且各自体现出独特之处。

河北民间音乐的风格特点可根据其色彩区的划分来体现。将民族音乐学普遍采用的“划分色彩区”这一方法纳入河北民间音乐研究，对于揭示河北地域民间音乐文化的本质特点，深刻认识这一地域的民间音乐与它赖以生存的地理、历史、文化背景之间的关系具有重要意义，具体分为以下四个色彩区：

（1）西北部张家口一带：音乐风格粗犷豪放，北与内蒙古民歌互相吸收，独成一体。

（2）东部唐山一带：曲调质朴、音韵高亢。东部临海，小调和渔民号子较多。其中，冀东民歌对东北民歌及二人转影响较大。

（3）西部井陉一带：乡音浓郁，平和优美。靠太行山脉，与山西交界，山歌较多，并且有山西民歌特色。

(4) 南部邯郸一带：与山东、河南相邻，具有鲁豫风韵，多小调，是华北平原最具影响力的小调。

第一章 河北民间歌曲

第一节 民间歌曲综述

一、民间歌曲的历史沿革

我国有长达 8000 多年的文化生活历史，56 个民族在漫长的岁月中创造了光辉灿烂的音乐文化，因此，民歌极其丰富，记录着各时代人民的精神生活。“民歌”一词，在 20 世纪初才在现代汉语中出现，即流行在民间的歌曲，是人民群众口头创作，并以口头流传的方式世代相传。民歌是老百姓最喜欢的音乐形式之一，它具有顽强的生命力，一代代流传下来，流露着人民纯洁真实的感情。^[1] 古代先秦民歌称“风”，现在搜集民歌叫“采风”；魏晋南北朝称“民谣”；隋唐称“曲子”；元明称“山歌”或“小令”；清称“小曲”“小调”。现在很多地区和民族的人们还在用古代名称来称呼“民歌”，如：朝鲜叫“民谣”，承袭魏晋南北朝《桔梗谣》《织布谣》《农夫谣》。甘肃叫“曲子”，村里家里叫“家曲子”，山野民歌叫“野曲子”；广西叫“山歌”等等。

民歌也是各类民间音乐的“母亲”。最早的民歌包括在中国古典诗歌两大流派《诗经》和《楚辞》之中。汉魏六朝的乐府民歌及相和歌也是先秦时期民歌的代表。民歌除具有音乐学价值之外，还为历史学、民族学、社会学、

[1] 周青青. 中国民族民间音乐教程 [M]. 北京：中央音乐学院出版社，2010：13.

民俗学、人类学等多种社会科学、人文科学、自然科学提供宝贵资料。

自古以来，我国是一个多民族国家，各民族长期自由、独立地生息在各自独特的自然环境与社会条件中。不同的生产劳动、不同的生活方式、不同的心理因素及不同的民族语言和地方方言所形成的不同的文化传统，使我国的民歌日益丰富多彩。同时，不可忽视的是由于长期多民族文化交融，很多歌种多民族并存，各民族划法不同，如：回族的《花儿》，青海的《花儿与少年》等。我们应该用时代的音乐符号，对传统民歌进行改造、加工、传承。

我国各民族的民间歌谣蕴藏极其丰富，从《诗经》里的《国风》到新中国成立后搜集出版的各种民歌选集，数量是相当多的。至于当今仍流传于民间的传统歌谣和新民歌，更是浩如烟海，这些民歌就形式而言，汉族的除了民谣、儿歌、四句头山歌和各种劳动号子之外，还有“信天游”“爬山歌”“赶五句”以及“四季歌”“五更调”“十二月”“十枝花”“盘歌”等各具特色的多种样式。少数民族的像藏族的“鲁”“协”，壮族的“欢”，白族的“白曲”，回族的“花儿”，苗族的“飞歌”，侗族的“大歌”，布依族的“笔管歌”，瑶族的“香哩歌”等，都各具独特的形式。

就风格而言，苗歌、瑶歌古朴浑厚，藏歌、傣歌光丽优美，蒙古族民歌健朗悠扬，鄂伦春族民歌则粗犷有力。同是“花儿”，保安族和东乡族的韵味不同，宁夏和青海的也各有异。同是汉族民歌，北方的以豪放见长，南方的则比较委婉。

二、我国民间歌曲的社会功用

民间歌曲与人民生活紧密相关，在人民生活中不可或缺，如：集体劳动中，劳动号子能够统一步伐、调节情绪；婚丧嫁娶的仪式歌曲，成为民俗活动里的重要组成部分；民歌小调也是人们日常生活中抒发感情、消愁解闷的方式之一。因此，从民间歌曲中，我们可以了解到人民群众生活的环境及生存的态度。除娱乐作用之外，民间歌曲在社会生活中还具有实际功用，包括：

教育与传承的功用、人生礼仪功用、祭祀与驱邪功用、交际功用及表达人民心声的功用。

我国民歌的重要地位也体现在三个世界第一：第一，周代建立了“采诗”制度，是世界上第一个把民歌搜集工作制度化的国家。第二，春秋时代，孔子办学，倡导“六艺”，把《诗经》160篇“国风”，即15个诸侯国的民歌奉为教材，是世界上第一个把民歌当作重要教材的国家。第三，秦汉时期，国家设立“乐府”，工作是搜集、整理民歌，是世界上第一个成立搜集、整理民歌专门机构的国家。

三、我国民歌色彩区的划分

根据不同的民族文化背景以及民歌的不同风格色彩，中国民歌大体可以分为七个不同的风格色彩区。至于每个民歌区的民歌分类，由于民族不同，各自有其传统的分法，不可能划一，只能存异。

1. 北方草原文化民歌区

这个民歌区主要处于现在的内蒙古自治区，以蒙古族民歌为代表。蒙古族历来有“音乐民族”“诗歌民族”之称。民歌可分“长调”“短调”两大类。

蒙古族民歌多受北方草原文化的影响，代表民歌如：《嘎达梅林》《森吉德玛》《敖包相会》《草原上升起不落的太阳》等。

2. 西部受伊斯兰文化影响的新疆民歌区

这个民歌区地处新疆，以维吾尔、哈萨克民歌为代表，它受来自中亚伊斯兰传统文化的影响，与阿拉伯音乐文化有着一定的联系。维吾尔族是一个能歌善舞的民族，其歌舞艺术以“十二木卡姆”闻名于世。代表民歌有：

维吾尔族：《一杯美酒》《阿拉木汗》《半个月亮爬上来》《送我一支玫瑰花》《十二木卡姆》等。

哈萨克族：《玛依拉》《可爱的一朵玫瑰花》《在那遥远的地方》等。

塔吉克族：《花儿为什么这样红》（原型《古丽碧塔》）、《阳光照耀着塔什库尔干》等。

3. 西部受佛教文化影响的藏族民歌区

藏族民歌区包括西藏自治区和青海、四川的部分藏族聚居地区。民歌包括山歌（牧歌）、劳动歌、爱情歌、风俗歌、诵经调五大类。

藏族民歌受佛教文化影响较深，代表民歌有：《北京的金山上》《康定情歌》《珠穆朗玛》《青藏高原》《在那东山上》等。

4. 西南高原多民族古老原始文化民歌区

这类民歌区包括云南、贵州、广西等地的少数民族地区一带，有二十几个不同民族聚居在这里。该区民歌有着不同层次的古老文化特征，具有特殊的社会功能，民歌大多为“诗、歌、舞”相结合的演唱形式，内容复杂多样，同时存在着不同历史阶段的民歌。由于许多民族没有文字，民歌成了他们记载历史、传播知识以及进行社交活动的重要手段，已成为日常生活中不可缺少的一部分。所有这些都反映出特殊的、多层次的文化现象。

苗族：（贵州、湖南、湖北、云南、四川、广西一带）飞歌、盘歌，如：《苗族舞曲》。

侗族：（贵州、湖南、广西、江西一带）侗族大歌，如：《天蓝蓝》。

彝族：（云南、四川、贵州、广西一带）叙事歌，如：《阿诗玛》。

壮族：（云南、广西一带）广西壮族自治区民歌总称“欢”，如：《嘹歌》。

5. 东北受萨满教影响的狩猎文化民歌区

这类民歌区主要包括东北大、小兴安岭一带，以鄂伦春族民歌为代表（包括鄂温克、赫哲、达斡尔、满族等），鄂伦春族在1949年前还保留着不少原始社会的痕迹。这是一个喜爱歌舞的民族，过去以狩猎为生，每当狩猎满载归来，或者民族节日，都要进行歌舞狂欢。民歌有大家熟悉的《乌苏里船歌》。

朝鲜族包括吉林延边、东北一带，大家熟识的民歌有：《阿里郎》《桔梗谣》等。

6. 西北高原多民族半农半牧文化民歌区

这一民歌区包括甘肃、青海、宁夏的黄河上游地区，有汉、回、土、撒拉、保安、东乡、藏、裕固等民族聚居的区域，自古以来属于半农半牧文化范畴。历史上曾经是“丝绸之路”必经之地，东西文化交流较早，由于长期

的多民族文化交融，产生了八个民族并有的歌种——“花儿”。

回族：（宁夏、甘肃、青海一带）八个民族共存的歌种：花儿。

代表民歌：《花儿与少年》《半个月亮爬上来》《上去高山望平川》等。

7. 中原及东部沿海有着古老传统文化的汉族民歌区

汉族民歌区在七个区中属于最大的一个，从寒冷的北方到亚热带的南方，从西北高原、西南高原到东部沿海平原，地理条件、风俗习惯、生活方式、生产方式多种多样。语言虽同属汉语，但各地方言不同。东、西、南、北差异很大，民歌的风格特点也呈现出多种特征。基于以上情况，汉族民歌区又可以分为十个支区和一个特区。河北民歌按色彩区划分属于中原及东部沿海有着古老传统文化的汉族民歌色彩区中的汉族民歌东北部平原民歌支区。

（1）东北部平原民歌支区

该区包括山东、河北、河南东北部、苏北北部等黄河下游地带，以及辽宁、吉林、黑龙江三省区，基本上是一个沿海平原地带。自古以来黄河下游属于文化比较发达地区。

根据风格上的微小差异，该区又可分为两个小区：山东、河北及河北、苏北的一部分为第一小区；辽、吉、黑为第二小区。第二小区实际是第一小区的移民区，所以民歌同属近似风格，全区使用东部北方方言。这里民歌以小调为主，其次是秧歌、号子，山歌极少。代表性民歌有《小白菜》《画扇面》《沂蒙山小调》《小看戏》等。

（2）西北部高原民歌支区

该区包括山西、陕西大部，河南西北部，内蒙古河套地区以及甘、青、宁汉族聚居地区。东面以太行山为界与东北部民歌区分开，南北各为阴山以南，秦岭以北，属于黄河中上游地区。过去交通不便，民间音乐较少与外地交流，使用西北部北方方言。

民歌以山歌最为突出，包括“信天游”“山曲”“爬山调”以及“花儿”。其次为秧歌、小调。全国闻名的曲目有《走西口》《赶牲灵》《兰花花》《推炒面》《五哥放羊》《刨洋芋》《绣金匾》《看秧歌》《桃花红杏花白》《三十里铺》等。

（3）江淮民歌支区

该区包括淮河流域的苏北、安徽大部以及河南东南部地区，西面以大别山与江汉民歌区为界。该区处于黄河、长江流域之间，音乐文化兼容南、北因素，带有过渡性的特征。使用北方方言。

民歌以田歌、小调突出，秧歌、山歌次之。闻名的曲目有《凤阳花鼓》《王三姐赶集》《打麦歌》《拔根芦柴花》《八月桂花遍地开》等。

（4）江浙平原民歌支区

该区包括江苏南部、上海以及浙江大部，地处长江下游，是古代的吴、越之地。文化比较发达，人民生活较富裕，历来有江南“鱼米之乡”之称。使用方言为吴语。民歌以小调为主，闻名的曲目有《紫竹调》《无锡景》《茉莉花》《哭七七》《对鸟》等。

（5）闽、台民歌支区

该区包括福建大部、台湾大部以及广东潮汕地区。福建与台湾自古以来就有文化的渊源关系，台湾当地汉族一直使用闽南语，此外，两地还有一些共同的地方戏曲、说唱音乐等。民歌以山歌、耘田诗、小调突出，闻名的曲目有《采茶扑蝶》《茶童歌》《天乌乌》等。

（6）粤民歌支区

该区包括珠江流域的广东大部、广西东南部以及海南部分地区，北面以南岭为界与赣民歌区相邻。这里地处亚热带，珠江横贯东西，文化与海外交流较早，使用粤方言。过去广大渔民成为该区一个重要的社会阶层。

民歌以渔歌——咸水歌最为突出。闻名的曲目有《落水天》《春牛调》《哩哩美》等。

（7）江汉平原民歌支区

该区包括湖北、河南西南部以及湖南北部的部分地区，为古代楚文化的中心地带，使用西南方言。古文化比较发达，民间艺术源远流长，至今在许多方面仍保留着古色古香的地方特色。

民歌以田歌最突出，其次是灯歌、小调、风俗歌、山歌。闻名的曲目有《黄四姐》《洪湖渔歌》等。

(8) 湘民歌支区

该区包括湖南以及广西东北角上的几个县。地处长江中游南岸，这里也是古代楚地。民尚楚风，地袭楚俗，它与江汉民歌区有着千丝万缕的内在联系，不过使用的方言不同，本区通用湘语方言。

民歌最有代表性的是山歌、田歌。闻名曲目有《马桑村儿打灯台》《一塘荷花一塘莲》《上四川》《洗菜心》《浏阳河》《采槟榔》《刘海砍樵》等。

(9) 赣民歌支区

该区以江西中、北、东部为基本范围，使用赣语方言。地处古代吴、楚之间，吴楚文化对其都产生过一定的影响，具有长江流域东西部文化交流的过渡地带性质，民歌交融性强。以茶歌最有特色，其次为小调、灯歌。田歌中“打鼓歌”也很突出。

闻名的曲目有《杜鹃花开》《摘茶籽》《送郎当红军》等。

(10) 西南高原民歌支区

该区包括四川、云南、贵州、陕南以及广西西北部部分地区。北以秦岭为界，通用西南方言。代表性民歌是山歌，其次是灯歌。此外川江船夫号子也很有特色。

闻名的曲目有《小河淌水》《赶马调》《槐花几时开》《我住贵州贵阳府》《太阳出来喜洋洋》《黄杨扁担》等。

(11) 客家民歌特区

客家人分布较广，全国有八千余万人口，民歌地区主要指包括广东东北部、福建西南部以及江西东南部三省交界地带。这里客家人比较集中，客家系古代因战乱由北方中原一带来的移民，保留有古老遗风，使用客家方言。民歌主要为山歌。

闻名的曲目有《灯红歌》《风吹竹叶》《十送红军》等。

四、民歌的基本特征

(1) 基原性：民歌是一切民间音乐艺术中，最早形成的艺术形式，也是