

丹青藝術叢書

民族音樂概論

丹青藝術叢書編輯部編

丹青圖書有限公司

中國音樂書局總經銷

民族音樂概論

丹青藝叢編委會編著

丹青圖書有限公司
中國音樂書房總經銷

民族音樂概論

丹青藝叢編委會編著

中華民國75年3月台一版

出版者：丹青圖書有限公司

發行人：杜 潔 祥

台北市光復南路473巷11弄56號2樓

局版台業字第2870號

電話：7075431・7068688

郵撥：0558207—1 杜潔祥帳戶

總經銷：中國音樂書房

台北市中華商場和棟2樓1號

電話：3821141

郵撥：0106900—1

平裝一冊

定價新台幣 180 元

引 言

我國民族音樂有悠久的歷史傳統。在四五千年前的原始氏族社會中，就產生了原始的歌舞和歌曲；到殷、周的時代，我們已經有了相當發達的音樂文化。在兩千多年的傳統社會中，音樂不斷得到發展。我國歷史上，曾經多次出現音樂文化繁榮昌盛的時代。在很長的時期中，我們的民族在許多方面一直居於世界音樂文化的先進行列。

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，都呈現着多彩的面貌；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。為數衆多的樂種，鮮明地反映了體裁、形式和風格的多樣性。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於此可以想見。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戲曲作品。豐富多彩的民族音樂，正是我們發展和創造民族的新音樂的十分有利的條件。

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、形式及其它各種表現手段（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，對創造民族的新音樂具有重要的意義。

發展民族音樂，可以而且應該借鑒外國音樂的有益經驗。同時，在創造民族的新音樂的過程中，吸收一些外來的音樂形式（手法和技巧）也是有益的、必要的。但是，吸收和借鑒的目的，是爲了發展民族音樂，創造民族的新音樂，而不是讓外國音樂來把民族音樂融化掉。因此，一切外來的經驗都必須加以消化，絕不能生搬硬套。一切外來的音樂形式（手法和技巧）都必須使之適應民族的生活、語言、文化傳統和審美觀點的要求，得到民族化的改造。只有這樣，才能創造出一種新的、具有鮮明特色的音樂。

我們新時代的音樂工作者，必須樹雄心、立壯志，爲創造民族的新音樂而努力奮鬥。一方面，要適應時代的需要，大力地革新和發展民族音樂；另一方面，要結合中國的具體實際，促進外來的音樂形式民族化。而要解決這兩方面的問題，都必須在努力深入群眾生活與提高學術修養的同時，積極地學習和鑽研民族音樂，從根本上改變音樂工作者對民族音樂不熟、不懂、不愛的不正常狀況。《民族音樂概論》的目的，就是通過對傳統音樂的五大類（不包括“五四”以來的新音樂形式）的綜合論述和有關作品的介紹，使讀者對民族音樂的基本體裁和形式，以及它們在音樂構成上的一些主要特點，有一個初步的了解。在這個基礎上，再進一步去熟悉民族音樂的優秀作品及其表現方法，深入探討民

族音樂藝術創造上的特殊規律。這樣，我們就有可能創造出具有鮮明的民族特色的新音樂了。

目 錄

引 言	I
第一章 民歌和古代歌曲	1
第一節 民間歌曲概述	1
一、歷史簡述	1
二、民間歌曲與人民生活的關係	3
三、民間歌曲是民族音樂的基礎	5
第二節 民間歌曲的藝術特點	9
一、民歌的一般特點	9
二、民間歌曲的各種體裁及其藝術特點	11
1 勞動號子	12
2 山歌	20
3 小調	30
4 長歌和多聲部民歌	36
第三節 古代歌曲	41
一、漢族的古代歌曲	42
二、其他民族的古典歌曲	49
第二章 歌舞與舞蹈音樂	59
第一節 歷史悠久、豐富多彩的歌舞與舞蹈音樂	59

一、歷史簡述·····	59
二、歌舞與舞蹈種類簡介·····	61
1. 秧歌·····	61
2. 花燈·····	62
3. 採茶·····	63
4. 二人轉·····	64
5. 二人台·····	64
6. 十二木卡姆·····	66
7. 囊瑪·····	68
8. 堆謝·····	69
9. 安代·····	70
10. 農樂舞·····	70
11. 長鼓舞·····	70
12. 蘆笙舞·····	71
13. 歡樂舞·····	72
14. 鄂爾多斯舞·····	72
第二節 歌舞音樂的一些特點·····	73
一、密切聯繫人民的生活，富有生活情趣·····	73
二、載歌載舞，歌舞結合·····	75
三、旋律、節拍、節奏上的一些特點·····	76
四、歌舞音樂幾種主要的結構形式·····	80
1. 單歌式·····	80
2. 複歌式·····	83
3. 曲牌體和板腔體·····	87
(1) 曲牌體之分類·····	88
① 每個節目必用的曲牌·····	88

②常用的但也可以不用的曲牌·····	89
③某個節目專用的曲牌·····	89
(2)板腔體之分類·····	90
①亮調·····	90
②慢板·····	91
③慢二流水·····	91
④捏子板·····	92
五、民間歌舞的器樂伴奏·····	92
第三章 說唱音樂 ·····	97
第一節 說唱音樂概論 ·····	97
一、歷史簡述·····	97
二、說唱音樂的類別·····	100
1. 鼓詞類·····	100
2. 彈詞類·····	100
3. 漁鼓類·····	101
4. 牌子曲牌·····	101
5. 琴書類·····	102
6. 雜曲類·····	102
7. 走唱類·····	102
8. 板誦類·····	103
三、唱腔流派及其風格·····	103
第二節 說唱音樂的藝術特點 ·····	107
一、說唱音樂的說與唱·····	107
1. 說唱音樂的唸白·····	108
(1)散白·····	108

(2) 韻白·····	109
2 說唱音樂的唱腔·····	109
(1) 半說半唱和唱中夾說的唱腔·····	110
(2) 似唱似說的唱腔·····	112
(3) 旋律性強的唱腔·····	113
二、唱腔的結構原則·····	113
1 基本曲調反覆的結構·····	114
2 基本曲調板腔變化結構·····	115
(1) 慢板·····	115
(2) 緊板·····	116
(3) 垛板·····	116
(4) 住板·····	117
3 曲牌聯綴結構·····	117
(1) 曲頭·····	118
(2) 數唱·····	118
(3) 曲尾·····	118
4 混合結構·····	119
三、說唱音樂的創腔規律·····	120
1 依字行腔·····	122
2 唱腔吻合語調氣勢·····	122
3 唱腔要完美的表達唱詞的本質含意·····	123
4 唱腔因唱詞結構的變化而變化·····	124
四、說唱音樂的表演及演唱·····	127
1 說唱音樂的表演·····	127
(1) 單口唱·····	127
(2) 對口唱·····	128

(3)幫唱	128
(4)折唱	128
(5)群唱	128
(6)走唱	128
2 說唱音樂的演唱	129
五、說唱音樂的伴奏	131
1 過板音樂	132
2 唱腔伴奏	132
(1)隨腔伴奏	133
(2)對比和變化的伴奏	133
(3)接尾伴奏	137
第四章 戲曲音樂	139
第一節 歷史悠久、豐富多彩的戲曲音樂	139
一、戲曲音樂歷史簡述	139
1 起源	139
2 宋金雜劇與南戲	139
3 元雜劇	141
4 明代傳奇和戲曲腔調	141
5 清代“梆子腔”與“皮黃腔”	143
6 民間小戲的勃興	145
二、豐富多彩的戲曲音樂	145
1 衆多的劇種和腔調	146
2 多樣的形式和豐富的創造	149
3 富於獨創性的流派	150
第二節 戲曲音樂的主要特徵	152

一、戲曲音樂的構成	152
1 唱腔	153
(1)曲牌聯綴的唱腔結構	160
(2)板眼變化的唱腔結構	162
2 唸白	165
3 器樂	166
二、戲曲音樂的創作	173
1 戲曲音樂的創作方式	173
2 戲曲音樂的創作原則	180
3 戲曲音樂創作的手法和技巧	183
三、戲曲音樂的表演（演唱和演奏）	187
1 戲曲的演唱	188
2 戲曲音樂的演奏	195

第五章 民族器樂

第一節 歷史簡述

第二節 豐富多彩富有特色的民族器樂

一、種類繁多的民族樂器	206
1 吹管樂器	206
2 拉弦樂器	207
3 彈弦及打弦樂器	207
4 打擊樂器	208
二、多樣的器樂演奏形式與樂種	209
1 古琴	209
2 箏	210
3 琵琶	211

4. 笛·····	212
5. 二胡·····	213
6. 打擊樂合奏·····	214
7. 管樂合奏·····	216
8. 弦樂合奏·····	218
9. 絲竹樂合奏·····	220
10. 絲竹鑼鼓合奏·····	221
三、民族器樂的創作·····	223
1. 民族器樂曲的標題和內容·····	223
(1) 標題性的器樂曲·····	224
(2) 從聲樂作品發展而來的器樂曲·····	225
(3) 非標題性的器樂曲·····	227
(4) 標題的改易和演變·····	228
2. 民族器樂的曲式特點·····	229

第一章 民歌和古代歌曲

第一節 民間歌曲概述

一、歷史簡述

我國民歌有着悠久的傳統。遠在原始社會裏，我們的祖先，在和自然界作抗爭中，就已經創造了歌舞和歌曲。

《詩經》，是我國第一部詩歌總集。其中的《國風》便是那時北方十五個地區的民歌。它們反映了從西周到春秋中葉（西元前十一世紀到西元前六世紀）綿延五百多年間的複雜的社會生活以及老百姓多方面的生活狀況。其中許多優秀的作品如《伐檀》、《碩鼠》、《式微》、《將仲子》等，都具有卓越的藝術成就。它以巧妙的比興手法，塑造了許多鮮明動人的形象。這些民歌生動地反映了我國古代人民的精神面貌以及他們的創作才智，成爲我國民歌的優良傳統。

繼《詩經》之後，西元前四世紀出現了《楚辭》。楚辭包括兩類作品：一種是偉大詩人屈原及其他楚國詩人根據楚國民歌曲調創作的詩歌；一類是經他們整理的楚國民歌歌詞。《楚辭》的最大特色是富於幻想和熱情，它爲我國民歌的浪漫主義傳統奠定了最初的基石。

漢魏六朝的樂府民歌、相和歌，進一步繼承并發展了以上二

者的優良傳統。《戰城南》、《十五從軍征》等，都是當時比較深刻地反映了社會生活的優秀民歌。由於內容的需要，它們在形式上突破了《詩經》的四言詩體，發展了長短不同的句式和五七言體，這樣就更豐富了民歌的表現力。這種新的形式被稱爲“樂府體”，它給以後的民歌和詩人的創作帶來了很大影響。漢代的“相和歌”，突破了“徒歌”的形式，加進了伴奏。以後唐代的曲子到今天的說唱、戲曲，都和它有一脈相承的關係。長篇敘事歌曲《孔雀東南飛》等的出現，也顯示了歌曲創作的重大發展。

唐代民歌，保存下來的雖不多，但從敦煌發掘出的“曲子”資料、和有關燕樂、變文的記載中可以看出，唐代民歌的創作和流傳頗爲繁盛。隨着反映生活內容的需要，唐代民歌經過不斷的加工，無論在曲調風格上、演唱形式上，都有了更高的發展。

唐代的“曲子”，除了單獨清唱外，還被廣泛地用於說唱、歌舞中，受到大衆的喜愛，成爲民歌通向更複雜的藝術形式的橋樑。這種“曲子”對以後的宋詞、元曲的發展起着有益的影響。

我國傳統社會制度，到了明清時代已面臨瓦解。新興的資本主義經濟因素開始萌芽。當時產生了數量相當多的、具有強烈民間色彩的傑出的民歌。許多民歌在廣大的群衆中間獲得了廣泛的流傳。卓珂月曾說：“我明詩讓唐，詞讓宋，曲讓元，庶幾吳歌、掛枝兒…之類，爲明一絕耳。”^①由此可見明代民歌所達到的高度成就了。明清民歌，除了具有廣泛的內容以及清新、明快、樸素的語言外，在形式上也比以前更爲自由、活潑。從《魏氏樂譜》^②所收集的《水龍吟》、《長歌行》，以及明清的傳統牌子曲《山門六喜》等歌曲中，可以看出無論在歌詞、曲體結構、曲調的表現能力等方面都已經大爲豐富。

從以下簡略的敘述，可以看出，我國民歌具有優秀的、源遠

流長的歷史傳統。

二、民間歌曲與人民生活的關係

民歌是民間的集體創作，是人民表達自己的思想、感想、意志和願望的一種藝術形式，它反映了人民的生活，是人民生活中最親密的伴侶。

在民歌裡，人民傾注了他們的感情、他們的憂愁和悲苦以及他們的歡樂。它是人民的“精神食糧”，也是人民的心聲，是“打開人類心靈的鑰匙”。

我國有的民族有這樣的風俗：當小孩長大到一定年齡，就必須向老年人學唱歌，不會唱歌便被認為是一件十分不體面的事。在有些地區、有些民族過去甚至還將是否善於唱歌作為選擇配偶的條件之一。

不少民族的人民不僅在平時有唱歌的習慣，而且還有自己的傳統的歌唱節日。如壯族的“歌墟”、苗族的“游方”、侗族的“坐妹”、蒙古族的“敖包會”、回族的“花兒會”、瑤族的“放浪”、傣佬族的“走坡”等。每當會期，四面八方的青年男女就聚在一起，高歌低吟，縱情表達他們之間純真的愛情和對幸福生活的嚮往。

民歌不僅是人民生活的親密伴侶，同時還是人民生活的有力助手。無論是在工作勞動，還是在休息遊樂中，民歌都是人民情緒的最佳寄託。

在帝王統治的年代裡，人民終日掙扎在飢餓死亡線上，受盡了委曲和奴役，他們沒有任何發言權，沒有生存的自由。但儘管如此，統治階層却無法禁絕所有民衆的歌唱。

天上大星管小星， 地上撫台管軍門，
只有知府管知縣， 哪個管得唱歌人。③

——陝北民歌

就這樣，民歌成爲人民向帝王專制和黑暗勢力進行抗議的最方便、最有力的精神武器。

人民經常通過民歌揭露權貴階層的奢侈，諷刺剝削制度，並且鼓舞自己的精神。

掌櫃吃肉又吃面， 窮人餓成乾片片，
掌櫃好比吃人狼， 窮人好比山坡羊。④

——山西河曲民歌

馬步芳升長官了， 地主和紳士們笑了，
各莊的青年拔光了， 莊稼沒有人儻了。

——青海撒拉族《花兒》

日頭落土又轉東， 拜上老板要收工，
老板說他自己好， 我們說老板是一條牛。
我們說老板是一條牛， 他把月亮當日頭。⑤

——湖北《夥計調》

民歌還是人民在工作勞動中的有力助手。

在勞動過程中，勞動號子經常對工作起着巨大的作用。它不但可以組織勞動，指揮勞動，同時還可以傳授知識，鼓舞勞動熱情，解除人們的疲勞。因而在勞動中，人們常常是“手裡打着，眼裡看着、心裡編着、口裡唱着”，因此他們常說：“不打號子不起勁，打起號子抖精神”。

人民也常常利用民歌來傳授各種生活、生產以及歷史等知識