

中央音乐学院现代远程音乐教育丛书

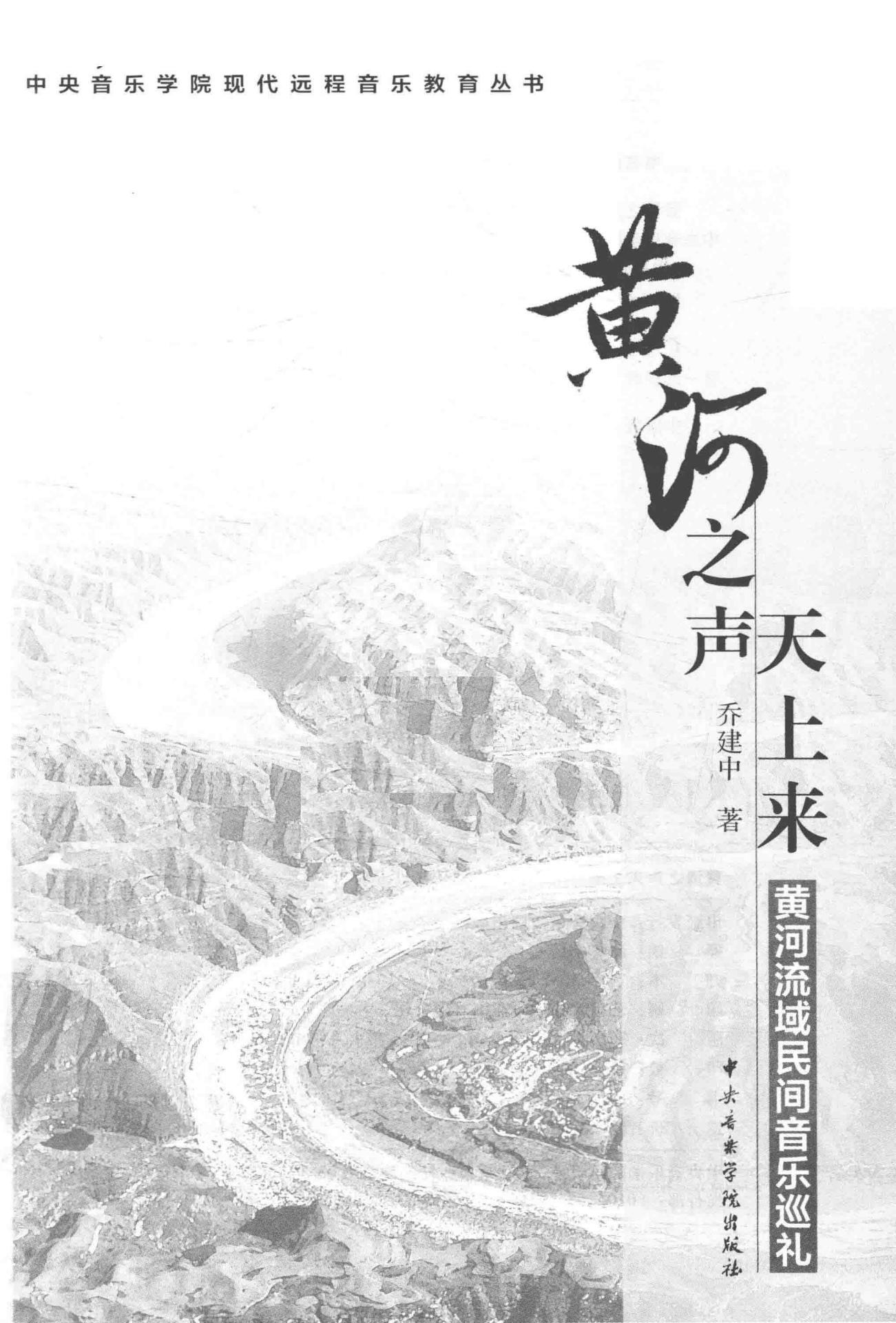
黄河之声音天上来

乔建中 著

黄河流域民间音乐巡礼

中央音乐学院出版社

中央音乐学院现代远程音乐教育丛书

黄河之声

天上来

乔建中 著

黄河流域民间音乐巡礼

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄河之声天上来：黄河流域民间音乐巡礼/乔建中著. —北京：
中央音乐学院出版社，2016.1

(中央音乐学院现代远程音乐教育丛书)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 740 - 2

I . ①黃… II . ①乔… III . ①黄河流域—民间音乐—高等教育—选程教育—教材 IV . ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 015520 号

HUÁNGHÉZHÍSHĒNG TIĀNSHÀNGLÁI

黄河之声天上来 —— 黄河流域民间音乐巡礼

乔建中著

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 毫米 16 开 印张：14

印 刷：北京宏伟双华印刷有限公司

版 次：2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1—2,000 册

书 号：ISBN 978 - 7 - 81096 - 740 - 2

定 价：58.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031

发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

中央音乐学院
现代远程音乐教育丛书

策划编辑人员

策 划：王次炤 郭淑兰 袁静芳

主 编：袁静芳

副主编：苗建华

编 委：（按姓氏笔画排序）

杨明英 苗建华 修子健 赵晓岩 袁静芳

编 务：杨玉玲

《现代远程音乐教育丛书》·序

新世纪开始之后不久，教育部制定了《面向 21 世纪教育振兴行动计划》，把现代远程教育工程作为跨世纪教育改革和发展的重点工程之一，提出形成开放式教育网络，构建终身学习体系的目标。这一构想与目标，符合国际教育发展的共同趋势，是解决我国目前教育需求不断增长与教育资源相对短缺矛盾的有效措施。

中央音乐学院创建于 1950 年，已有 50 余年的教学历史，是我国国家级唯一的一所重点艺术院校和“211 工程”建设大学，对我国音乐教育事业的发展承担着重要的责任。为此，中央音乐学院于 1999 年 12 月 21 日成立了“现代远程音乐教育中心”（2001 年更名为“现代远程音乐教育学院”），2002 年 2 月 22 日中央音乐学院现代远程音乐教育学院被教育部审核批准为高等院校远程教育试点单位。

中央音乐学院现代远程音乐教育学院将通过远程音乐教育网络，把最新的、科学的、体系化的教学内容与方法，用最快、最有效的方式传递到全国的各个地区，促进全国音乐教育的民主化（即普及化，特别关注边远地区）、终身化（具有高度灵活性，不受校园教育的地域、时间、年龄限制）、多样化（面向社会音乐文化领域中多层次人才的知识需求）、个性化（创造精神与实际能力的提倡与培养）、国际化（目前的跨地域教育，为以后跨国域教育创造条件）建设，使中央音乐学院在我国音乐教育事业的建设中，发挥更为积极的、创造性的重要作用，不断增强我国音乐教育在国际音乐教育领域中的地位，为全民族文化素质的提高做出应有的贡献。

为了多渠道促进我国各层次专门音乐人才的成长，适应社会主义现代化音乐文化事业发展的需要，提高在职音乐教师、音乐编辑、音乐研究、音乐管理人员的音乐理论素质与创新及社会实践能力，培养在音乐学方面具有一定学术水准和系统专业知识的音乐人才，现代远程音乐教育学院将根据网络开设课程的需要，编辑出版《现代远程音乐教育丛书》（含电子课件）。丛书的内容除中央音乐学院多年教学积累的传统优秀课程，如中国古代音乐史、中国近代音乐史、西方音乐史、20 世纪西方音乐、环球音乐采风、中国民间歌曲、中国传统器乐、音乐美学基本原理、音乐表演艺术论稿、钢琴、合唱与乐队指挥、基本乐理、视唱练耳、和声学、曲式与作品分析等等课程外，还将推出一批社会发展前沿的新兴学科及社会急需课程，如电子乐器演奏法、歌曲作

法、实用电声小乐队编配法、音乐治疗学、中国少数民族音乐文化、中国佛教音乐文化、中国道教音乐文化、中国音乐考古学基础、中国新疆维吾尔木卡姆音乐、中国少数民族多声部民歌、中国古琴音乐文化、蒙古族长调民歌、中国萨满音乐文化、中国昆剧与昆曲音乐、福建南音等等课程，并将在音乐教育学与社会实用音乐领域逐步展开教育丛书的撰写工作。丛书的撰写除主要依靠本院从事多年教育工作的一批教授外，亦将聘请国内外有关专家、学者共同参与丛书的写作工作。

《现代远程音乐教育丛书》主编 袁静芳

2002年8月

目 录

《现代远程音乐教育丛书》·序 袁静芳 (1)

绪 论 (1)

上编 上游

第一课	中国乐器文化的第一束曙光——骨笛、陶鼓、陶埙	(4)
第二课	高原放歌——花儿	(15)
第三课	陇上书韵——兰州鼓子	(26)
第四课	唱尽人生悲欢的“宴席曲”	(35)

中编 中游

第五课	黄土地上的绝唱——信天游	(44)
第六课	人家都在你不在——山曲	(59)
第七课	大青山上卧白云——爬山调、蒙汉调	(67)
第八课	玉虚仙乐飘——白云山道乐	(78)
第九课	市井清音 塞上俗曲——榆林小曲	(90)
第十课	山陕梆子——蒲剧音乐	(105)

下编 下游

第十一课	生命的呐喊——黄河号子	(119)
第十二课	中州鼓曲——河南坠子	(135)
第十三课	汉传佛乐——大相国寺	(145)

第十四课 鲁西南鼓吹乐	(155)
第十五课 鲁风齐韵——蒲松龄俚曲	(168)
第十六课 名曲天下传——黄河流域的民间小调	(178)
结束语	(192)
课后练习及参考答案	(193)
参考文献	(212)
后记	(214)

绪 论

要了解黄河流域的民间音乐，须先从认识黄河开始。

黄河，发源于青海高原巴颜喀拉山麓，流经我国青海、甘肃、四川、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东等九省区，至山东垦利县注入渤海，全长5000余公里。

黄河的发源地为青藏高原东北侧，沿途经过青海川区、陇中、陇东黄土高原、川北山地、六盘山地、内蒙古高原、晋陕黄土高原、豫西丘陵、华北平原等多种地貌。

图0-1 黄土高原地貌

黄河有许多支流，最著名的有大通河、洮河、渭河、泾河、无定河、汾河、洛水、伊河、济河、大汶河等，它们与黄河一起，组成了超过300万平方公里的水域版图。

黄河是一条伟大的河，它在推进和发展中国历史、社会、经济、文化方面均具有举足轻重的地位。就像尼罗河对埃及文明、幼发拉底河和底格里斯河对巴比伦文明、恒河对印度文明所发生的作用那样，曾几何时，黄河文明同样是华夏文明的优秀代表。也可以说，地球上所有的大江大河，都是人类文明的保姆。

欧洲有一句民谚：一条大河的历史，就是一部伟大的文化史。是的，从远古到今天，黄河流域的地上、地下，留下了无数中国历史文化的遗迹。流淌了千年万载的黄河水，时时闪烁着华夏祖先创造的文明之光。华夏文明的历史，伴随着滔滔黄水，滚

滚东流，永不停息。

黄河文明，积淀了丰富多彩的文化内涵，流传着无数的古代传说、神话及文献记载。大禹“劳身焦思，居外十三年，过家门不敢入”。“开九州，通九道，陂九泽，度九山”（图0-2）治理黄河的传说，孟姜女万里寻夫、哭倒长城的故事，洛水女神（图0-3）、泰山娘娘的神话，斑斑点点，让黄河有若神姿仙态，妩媚瑰丽。

图0-2 山东嘉祥武梁祠汉画像

图0-3 东晋顾恺之：《洛神赋》局部

黄河两岸，出土了大量文物，它们由此而映照出数千年来黄河文明的璀璨光辉：青海大通上孙家寨“彩陶乐舞盆”上袅娜摇曳的舞人（见图1-1），民和、永登“马家窑文化”遗址精制美观的“陶鼓”（见图1-3），西安半坡原始村落遗址的“陶埙”（见图1-6），山西陶寺夏文化遗址的“鼍鼓”（见图1-8），“石磬”、“陶鼓”，河南内乡朱官寨“彩陶鼓”，河南安阳殷墟数以十万片计的“甲骨文”，宋代张择端的名画

《清明上河图》，山东大汶口文化遗址的“陶鼓”等。它们分别印证了新石器时代黄河上游的马家窑、半山、马厂文化，中游仰韶文化，下游龙山文化、大汶口文化以及夏商周以降的古代文化面貌及其在人类古代文化史上的崇高地位。

自古以来，文人学者、民间大众、诗词作家曾用各种文艺体裁咏颂黄河，为后人留下大量佳作名篇。古代如李白之“君不见，黄河之水天上来，奔流到海不复回”；王之涣之“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”，“白日依山尽，黄河入海流；欲穷千里目，更上一层楼”；现代如冼星海、光未然《黄河大合唱》；民歌如“你晓得，天下黄河几十几道弯？”（船夫曲）、“大河畔上栽柳树”（爬山调），“左边的黄河右边的崖”（花儿）。

黄河流域传承至今的民间音乐，更如一颗颗明珠一般，镶嵌在沿河两岸。上游：青海、甘肃、宁夏的“花儿”，“藏族山歌”，“青海平弦”，“兰州鼓子”，“通渭小曲”，“秦安小曲”。中游：“庆阳唢呐”、“环县皮影”、“陕北信天游”、“陕北小调”与“酒曲”、“陕北唢呐”、“榆林小曲”，陕北佳县“白云山道乐”，内蒙古“爬山调”、“蒙汉调”，内蒙古包头“梅日更昭蒙古族佛乐”，山陕、内蒙古“二人台”，山西河曲“山曲”、“绛州鼓乐”、“蒲州梆子”、“上党八音会”、“上党梆子”。下游：“河南梆子”、“曲剧”、“大相国寺佛乐”、“河南坠子”、“河南筝乐”、“山东梆子”、“柳子戏”、“吕剧”、“山东琴书”、“鲁西南鼓吹”、“山东筝乐”、“山东弦索乐”、“柳琴戏”、“二夹弦”、“山东大鼓”、“鼓子秧歌”、“黄河号子”、“山东民歌”等。千百年来，这些民间歌唱、歌舞、器乐、说唱、戏曲，依托各地的生产劳动、民间习俗和宗教信仰活动，活跃于民众日常生活中，保持了旺盛的生命力量。

本书所要叙述的，就是黄河流域的民间音乐。限于篇幅，我们只能摘取其中最具代表性的品种，以上、中、下游为序，分别介绍。

第一课 中国乐器文化的第一束曙光 ——骨笛、陶鼓、陶埙

现代考古的一次次发现，不断为今人揭开了远古先民音乐生活的神秘面纱。其中，最早的遗物就是用陶土烧制的各种乐器及陶器上的乐舞图像，它让我们直观地看到四五年前原始乐舞、乐器的真实面貌。

在黄河上游，新石器时代的乐舞图像和陶类乐器，分布密集，类别多样，形象生动，制作精制。

在我国古代文献中，有不少上古时代乐舞生活的记载，如《尚书·益稷篇》：“击石附石，百兽率舞。”《吕氏春秋·古乐篇》：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾投足以歌八阙，一曰‘载民’，二曰‘玄鸟’，三曰‘遂草木’……”以及《周礼·春官·大司乐》所记录的“六代乐舞”：“乃奏黄钟，歌大吕，舞《云门》，以祀天神；乃奏太簇，歌应钟，舞《咸池》，以祭地示；乃奏姑洗，歌南吕，舞《大韶》，以祀四望；乃奏蕤宾，歌函钟，舞《大夏》，以祭山川……”等。然而，上古乐舞的真实情景，早已消失。惟有出土的器物、图像，能给我们提供一些较为直观的图景。

1973年，青海省大通县上孙家寨出土了一件新石器时代的彩陶乐舞盆（图1-1）。这件器物属于黄河上游马家窑文化，时间约为公元前2500年。该陶盆通高14厘米，上宽下窄，口径29厘米，底径10厘米，平底。盆唇及内外两壁绘有褐色斜平行纹、平行带纹和柳叶纹等。盆的内壁上有三组舞人，五人一组，手牵手。舞人头部左侧皆有一斜道，似为发辫，摆向划一。身后拖一斜道，有如装饰性尾巴，像是乐舞活动中扮演鸟兽的饰物。其整体形象虽属写意，却极富动感，与文献记载中的某些描写十分吻合。史学界普遍指认该图像是先民乐舞生活的一个缩影。据古文献载，当时人们常常将自己打扮成狩猎的对象或氏族的图腾。陶盆所绘，正是此类场面的一个生动写照。青海大通县地处黄河上游的重要支流大通河与黄河主流之间，如今是回、汉等多民族聚居地区，民间歌舞依然盛行不衰。与这件陶盆相近的还有西宁宗日出土的另一件新石器时代舞蹈纹彩陶盆（图1-2）。其体略小于前者，口径22.8厘米，底径9.9厘米。盆

内壁有两组舞人，一组 11 人，一组 13 人，同样为手牵手，下身着裙，舞姿整齐大方，逼真生动。西宁与大通相距不过几十公里，竟然出土了两件同类内容的陶器图像，证明四五千年前这一地区有过频繁丰富的民间乐舞表演。

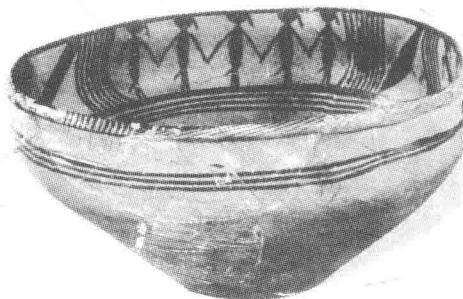

图 1-1 青海大通上孙家寨彩陶乐舞盆

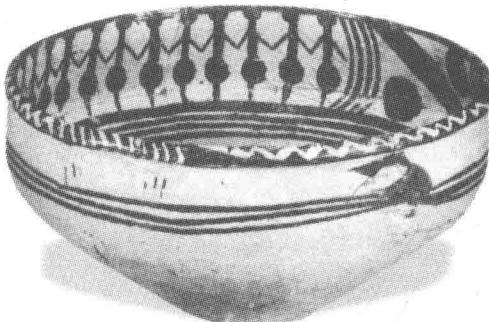

图 1-2 西宁宗日舞蹈纹彩陶盆

1980 年代，在甘肃、青海接壤地区，接连出土了新石器时代的多件陶鼓。陶鼓，即文献中录载的“土鼓”。《礼记·明堂位》：“土鼓，蒉桴，苇籥，伊耆氏之乐也。”《周礼·春官·龠章》：“掌土鼓幽乐。”何谓“土鼓”？汉代郑玄作注：“杜子春云，土鼓，以瓦为框，以革为两面，可击之。”即用陶土烧制鼓腔，然后在鼓腔上蒙皮。《吕氏春秋·古乐篇》：“以麋鞞冒缶而鼓之。”青海、甘肃出土的陶器，正是文献所描写的这种土鼓。其中，一件是 1980 年青海民和阳山第 23 号墓出土的，该墓属于新石器时代马家窑文化的半山至马厂过渡时期。器框为泥质红陶。一端向外扩展为喇叭形，口沿齐平，径 23.4 厘米，口外壁有一圈等距离钩状乳钉，另一端向外扩呈罐状，口沿齐平，径 12.4 厘米，两端长 37.4 厘米。器身中空，两端接近张口处各有一个半环形耳。如果在一端（大口处）蒙上兽皮，再用一条绳连接两端耳环，即可挂在身上，用手或木槌敲击。全器表面光滑，原有大锯齿纹，出土时已经完全脱落。特别应该提到的是，当时共挖掘古墓 230 座，出土陶器 2675 件，但此类器物数量稀少，仅仅在大墓中可以

见到。故据考古学家推测，此器乃部落上层人士才有资格使用，是一种用来给全部族发号命令、指挥重大活动时的器物。

甘肃永登县大通河东岸河桥镇乐山坪陶鼓（图 1-3），是 1985 年 10 月出土的。永登县属于兰州市，也是马家窑、半山、马厂类型文化和齐家文化的遗存。同一次发掘出 9 件，多数完整。质地为彩陶或夹砂红褐素陶两种，分大、中、小三类。就形制而言，它们应该是文献中所记载的“以瓦为框”的土鼓。其中最完整的一件，也为一头为喇叭状，中身筒状，另一端为小头，大头口沿齐平，外壁沿上见有等距离的乳钉一圈，筒身中空，两端近口处各有一宽带形耳环，两耳在一条直线之上，通体绘赭黑两色。全长 36.9 厘米，大口径 29.2 厘米，小口径 9.3 厘米。同民和陶鼓一样，如果用生湿的兽皮蒙在喇叭状口，并挂绷在外壁四周的乳钉上，皮一旦干燥，即可敲出“蓬蓬”之声。其小口呈罐状，束颈，口沿外翻，也可以蒙兽皮。蒙皮方式大小口不完全相同，小口不用倒钩挂绷，只须用皮条在口沿外侧扎紧即可。鼓身一侧有两个桥形环，可以穿绳悬挂腰间，如今天腰鼓演奏状，两头轮击，再伴以舞蹈，必然有声姿并茂的效果。（参阅尹德生、魏怀珩：《原始社会晚期的打击乐器——兰州永登县乐山坪陶鼓浅探》，《史前研究》1988 年）

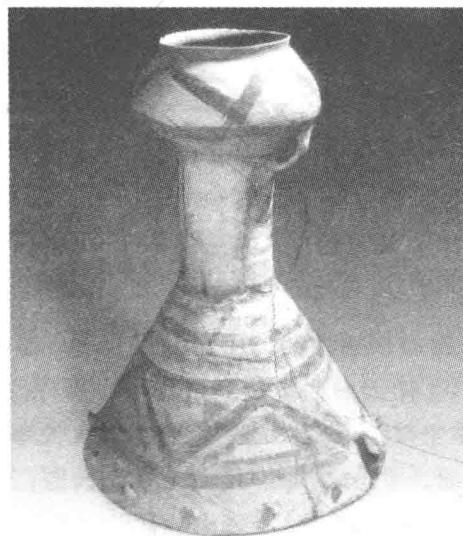

图 1-3 甘肃永登乐山坪陶鼓

民和与永登，虽属两省，但距离很近，且民和在黄河支流湟水边，兰州在黄河边，民俗民风自古无异。追根溯源，实出自上古。再联系到出土地区并不远的那两件彩陶盆，更可以说明黄河流域上游的远古先民们，是何等喜爱乐舞歌唱。另外，在甘肃庄浪南湖镇程家小河村，也于 1988 年出土了一件陶鼓（图 1-4）。该器属新石器时代齐家文化，为细泥红陶质，呈砖红色。器身为直筒状，高 73 厘米，细长，一头为宽边口

沿，平齐，略敞。口下2厘米处有一圈犬牙状倒钩，共12个，用作固定兽皮。整体形制类似后世的渔鼓。庄浪地处陇中平凉、天水间，距兰州略远，但仍属同一地域文化区，也可以说是在黄河上游“陶鼓”文化圈内的一件遗留物。

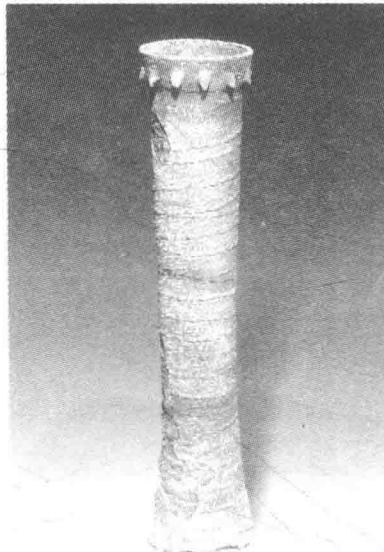

图1-4 甘肃庄浪陶鼓

新石器时代留给我们的另一类重要乐器，仍然是陶制器物，它就是用来吹奏的陶埙。埙在上古时代的“八音”划分系统中属“土”类，所谓“土曰埙，竹曰箎”是也。《诗经·小雅·何人斯》：“伯氏吹埙，仲氏吹箎。”意思是兄弟之间，应该像埙、箎那样相应相和。《尔雅·释乐》曰：“埙，烧土为之，大如鹅子，锐上平底，形如称锤，六孔，小者如鸡子。”这是汉代以后的人对埙的描述。实际上，埙早在新石器时代已经出现并被先民使用。黄河中上游一带，曾有多处遗址出土了不同时期的埙。这里介绍中游地区的两组。

其一是西安临潼姜寨陶埙（图1-5），1979年在该地新石器遗址358号墓同时出土两件陶埙，属仰韶文化遗物。两器出土时基本完好，形似橄榄，即古书中所谓“鹅子”形，细泥红陶，顶端尖，仅有一吹孔，吹孔处下凹，无按音孔。故每件只可发一音，经测音，其中M358：16发d³-11音分；M358：17发升d³+8音分（参阅半坡博物馆等：《姜寨——新石器时代遗址发掘报告》，文物出版社，1988）。

其二是西安半坡陶埙（图1-6），1954年随半坡遗址的发掘出土。半坡曾是一个典型的原始社会村落，属仰韶文化。是1950年代考古学界的一个重大发现。发掘过程中，曾同时出土两件陶埙，但其中一件（P4737）未在原藏地找到。此器器形完整，呈黑灰色，形似橄榄，两端尖细，中间凸显，表面光滑，但不平整。上端有一

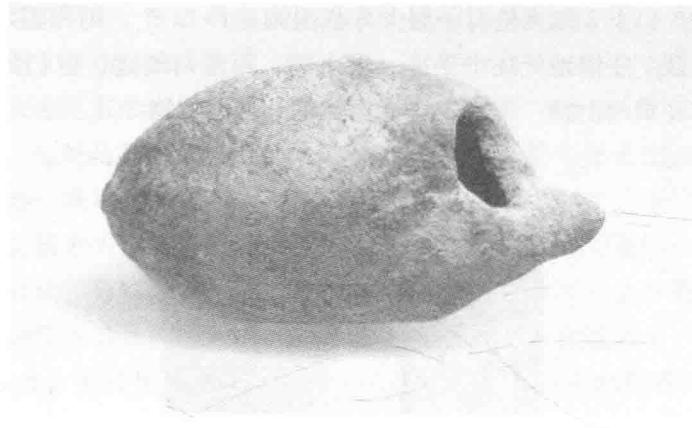

图 1-5 西安临潼姜寨陶埙

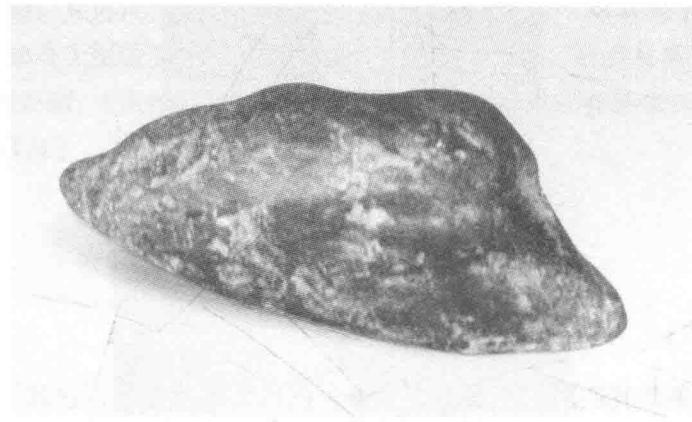

图 1-6 西安半坡陶埙

吹孔，底端有一按孔，通高 5.8 厘米，腰径 2.8 厘米。可发两音：闭按孔 g^3-40 音分；开按孔升 a^3-40 音分（参阅中国科学院考古研究所等：《西安半坡》，文物出版社，1963）。西安、临潼皆处渭河南岸，距黄河干流百余公里，是黄河中游区域文化的典型代表。

其三是河南偃师二里头陶埙（图 1-7）。偃师二里头遗址是黄河中游上古文化最重要的地区之一，中国科学院考古研究所对其进行过多次发掘，出土文物十分丰富，并有大型宫殿建筑遗存。遗址分早、中、晚三期，该器在第三层，属中期，上限属河南龙山文化，下限至郑州二里岗商代文化。故该器晚于姜寨、半坡。全器为泥质，灰色，轮制，中空。器形上尖、腹粗、底细，仍为橄榄状，通高 6.5 厘米，腹径 6.1 厘米，底径 2.0 厘米，肩部有轮制的弦纹痕，底部有二次修复的刀痕。器顶有吹孔，腹侧有一音孔，经测可发二音： c^2-47 ；升 a^1-41 音分（参阅中国社会科学院考古研究所洛阳发掘队：《河南偃师二里头遗址发掘简报》，《考古》1965 年 5 期）。

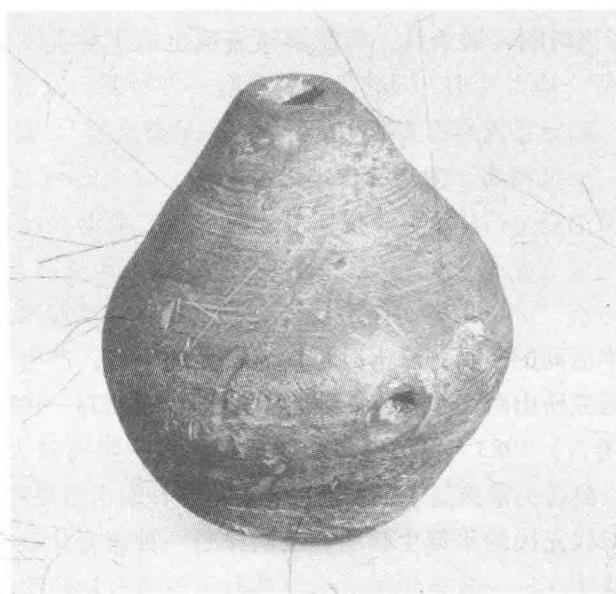

图 1-7 河南偃师二里头陶埙

黄河中游地区还有另一种出土乐器，即山西襄汾陶寺遗址的鼍鼓（图1-8）。陶寺遗址的年代约在公元前2500年—公元前1900年，后期已进入夏代。鼍鼓，古文献记载颇多。《诗经·大雅·灵台》：“鼍鼓逢逢，蒙瞍奏公。”描写鼓声如鼍鸣一般。后人也有类似的描述，如唐代温庭筠：“鼍鼓三声报天子，雕旗兽舰凌波起。”金人刘迎：“蜃

图 1-8 山西襄汾陶寺鼍鼓