

中小学艺术欣赏文库

-49
-2

中外民歌欣赏

大连出版社

71402

98.3.12

中外民歌欣赏

张永声
孔令华 编著

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编:115001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180
1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷
印数:2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢
(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

入门篇

1. 什么是民歌？民歌的产生与发展 (1)
2. 民歌的特征 (2)
3. 民歌的题材 (3)
4. 民歌的体裁 (4)

欣赏篇（一）中国民歌

1. 赶牲灵（陕北民歌） (6)
2. 兰花花（陕北民歌） (8)
3. 走西口（陕北民歌） (11)
4. 对 花（陕北民歌） (15)
5. 跑旱船（陕北、山西民歌） (19)
6. 绣荷包（山西民歌） (22)
7. 羊倌歌（山西民歌） (24)
8. 小河淌水（云南民歌） (25)
9. 放马山歌（云南民歌） (29)
10. 盼红军（四川民歌） (31)
11. 太阳出来喜洋洋（四川民歌） (34)
12. 嘎达梅林（内蒙民歌） (36)
13. 牧 歌（内蒙民歌） (38)

14. 小白菜 (河北民歌)	(40)
15. 翻身五更 (辽宁民歌)	(42)
16. 八月桂花遍地开 (大别山区民歌)	(46)
17. 沂蒙山小调 (山东民歌)	(50)
18. 茉莉花 (江苏民歌)	(52)
19. 凤阳花鼓 (安徽民歌)	(55)
20. 玛依拉 (哈萨克民歌)	(59)
21. 嘎俄丽泰 (哈萨克民歌)	(62)
22. 送我一枝玫瑰花 (维吾尔民歌)	(66)

欣赏篇 (二) 外国民歌

1. 草原 (俄罗斯民歌)	(69)
2. 三套车 (俄罗斯民歌)	(71)
3. 伏尔加船夫曲 (俄罗斯民歌)	(74)
4. 樱花 (日本民歌)	(78)
5. 拉网小调 (日本民歌)	(81)
6. 夏日最后的玫瑰 (爱尔兰民歌)	(84)
7. 友谊地久天长 (苏格兰民歌)	(87)
8. 啊! 约翰, 这可不行 (英国民歌)	(89)
9. 枞树 (德国民歌)	(91)
10. 红河谷 (加拿大民歌)	(93)
11. 羊毛剪子咔嚓响 (澳大利亚民歌)	(96)
12. 啊, 朋友 (意大利民歌)	(99)
13. 海鸥 (缅甸民歌)	(101)
14. 厄尔嘎兹 (土耳其民歌)	(105)
15. 星星索 (印度尼西亚民歌)	(108)

16. 草原上的家园 (美国民歌) (111)
17. 在路旁 (巴西民歌) (114)
18. 清津浦船歌 (朝鲜民歌) (116)
19. 到留声湖去 (瑞士民歌) (118)

人 门 篇

1. 什么是民歌？民歌的产生与发展。

民歌，就是产生并流传于民间的歌。民歌是语言与曲调相结合的民间艺术。因而我们说，民歌不仅仅是一种音乐形式，它也是一种带有音乐成分的文学形式。

中国最早的诗歌总集——《诗经》中的“国风”，就汇集了从西周（公元前 1122 年）到春秋中叶（公元前 570 年左右）流传于北方各地的民歌 160 首。因为当时还没有记谱的方法，所以现在见到的只能是民歌的文字部分。古希腊“荷马时代”（公元前 12 世纪至公元前 8 世纪）流传的《伊里亚特》、《奥德赛》也是音乐与诗相合的大型史诗。在人类古代社会，以及人类文明社会发展的各个时期，民歌——作为音乐与文学相结合的综合艺术，在人类生活中占有重要位置。

劳动创造了人类，劳动创造了人类文明，民歌是人类创造的最早的文化现象之一。鲁迅先生曾有过这样论述：“我们祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见、才渐渐练出复杂的声音来。假如那时大家抬木头，都觉得吃力，却想不到发表，其中一个叫道‘杭育杭育’，那么，这就是创作……。原始人劳动中有节奏的呼号，创造了原始的“劳

动号子”，这就是最早的民歌。随着社会的发展，人类智慧的增长，除了劳动，人类生活内容更加丰富了。因此，反映祭祀、庆典、婚嫁、丧葬、娱乐、爱情等各方面内容的民歌大量出现，人们以歌唱的方式表达他们对生活的感受，抒发他们的欢乐，愤怒和悲伤。

在漫长的历史发展过程中，一些不能适应需要的民歌被淘汰了。有的则是因为战争和自然灾害在社会动乱中失传了。但是，新的更生动，更优美的民歌又不断涌现出来，流传于今天的民歌大部分是经过千万人的加工提炼而保留下来的，民歌是人类文明的最宝贵财富之一。

2. 民歌的特征

民歌是人民群众集体创作的。它是一个民族集体智慧的结晶。一首民歌往往经过许多年代，在许多人的参予下，在反复的传唱过程中，逐步完成的。

民歌是“口头”文艺。民歌的创作、传播都是以“口头”的方式进行的，只是到了近代，专业音乐工作者深入民间，记录整理才得以出版，并以书面和录音的方式保存下来。

民歌词曲的不确定性。正因为民歌是以口头传唱的方式在民间流传，演唱者往往是见景生情，心有所感即兴而发。所以一首民歌在不同人、不同情况下演唱，都可能出现新的创造和变化。另外，一首民歌传播到外地，由于方言的差别，风俗习惯的不同也可能出现很大的改动。所以记录整理民歌经常遇到一首民歌出现几种甚至几十种样本的情况。

民歌具有显明的地域性和民族性特点。由于地理、文化、

历史背景不同，各地区、各民族的民歌在风格上是极不相同的。譬如西方的斯拉夫民族、日耳曼民族和东方的印度、阿拉伯、日本、中国的民歌，在风格上的差别是很明显的。就中国国内各民族的民歌来看，它们的区别也是很大的。汉民族与蒙古族、藏族、维吾尔族、朝鲜族、苗族……它们的民歌都有不同于其他民族的独特风格。民歌是一个民族民俗文化主要象征之一。

民歌是最易于群众参与的民间艺术形式。民歌一般篇幅短小、形象集中，内容明确，通俗易懂，简洁明了。曲调与歌词结合密切、统一，易于上口，便于演唱。民歌演唱形式灵活，没有场地和条件限制，是人人都可参与的最普及、最受劳动人民喜爱的民间艺术形式之一。

3. 民歌的题材

民歌是最深入劳动群众的艺术，它反映了人民生活的各个方面，因而它的题材是非常广泛的。大致可概括为如下几类：

反映社会斗争的。在阶级社会，人民受尽剥削和压迫，终日挣扎在饥饿线上，民歌是揭露统治阶级罪恶，鼓舞斗志的重要手段。在外来势力侵略自己祖国时，民歌是号召人民起来反抗，团结人民打击敌人的有力武器。

反映劳动生产的。民歌是由劳动而产生，因而反映劳动生活的歌曲是很多的。各行各业在民歌中都有所反映。在这类歌曲中除了抒发他们对劳动、对生活感受、往往还把劳动知识、技能作为歌曲的内容，民歌成为传授劳动知识和技能的重

要手段。

反映爱情生活的。爱情题材在民歌占有很大比重。不论哪一个民族的民歌反映爱情生活的都占有重要位置,这类歌曲流传广,深受人民喜爱。

另外还有:歌唱传说故事,景物古迹,人物新闻的;反映节庆、祭典、婚嫁、丧葬民族风俗性内容的和逗趣启智性的内容等。

4. 民歌的体裁

民歌大体可分:劳动号子、山歌、小调、叙事歌等几种体裁。

劳动号子。号子是在劳动生产中产生,并伴随着劳动生产而歌唱的直接为劳动生产服务的一种民歌体裁。不同生产行业有不同性质的劳动号子。按行业可分建筑工程号子、农业劳动号子、搬运号子、林业号子、矿工号子、作坊号子、船工号子、渔业号子等。劳动号子使劳动者统一步调,集中精力,鼓舞情绪,振奋精神,解除疲劳,从而提高生产效率,是直接服务于劳动生产的。具有极强劳动气氛的歌唱体裁。劳动号子显明的特点就是节奏强烈,曲调高昂,结构方整。

山歌。劳动人民在山野、地头、水上、牧场,眼有所见,心有所感,抒发他们对生活的感受和情感。山歌一般不具有强烈的节奏,它不是直接为劳动服务的,不需统一步调,大部分都是反映个体劳动的如:砍柴、打草、放牧、插秧、赶脚、摇船、打鱼、采珠、洗贝、摘莲、修船、晒网等。这类歌曲由于地理环境不同,生活习俗的差别在音乐上有较大的区别,有的高亢、激昂,有

的宽广、徐缓,有的委婉,有的刚烈……。山歌体裁类别广泛,实际上它包括:山歌、牧歌、渔歌、田秧歌等多种体裁类型。

小调。这是一种在劳动余暇和喜庆节日集会上演唱的歌曲。演唱者不仅仅是劳动群众,还有职业和半职业的民间艺人,小调的演唱不仅仅是群众自娱的手段,它还是带有表演性质的艺术形式。小调的旋律优美、好听、传播广泛,从农村流入城镇,甚至跨出省界、国界,是人民群众极为喜爱的民歌体裁。这类歌曲还包括歌舞小调,摇篮歌,儿歌等形式。

叙事歌。又称故事歌,这是一种结构稍大的带有情节内容的民歌。有的以创世神话为题材的,讲天地形成,民族起源,以及祖先早期生活的,有描写古代战争的,颂扬英雄人物的,也有描述爱情故事的,这类民歌一般旋律平缓,节奏灵活,曲调反复构成变奏性的结构,词曲结合统一,极具口语化特点。叙事歌是民间说唱音乐和戏曲音乐的雏型。

欣赏篇(一)

中国民歌

1. 赶牲灵

陕北传统民歌“信天游”中的一个曲目。

“信天游”是山歌的一种。常常是即兴编唱的，内容以反映爱情和劳动生活为主，也有控拆旧社会罪恶的，1931年陕甘宁革命根据地建立后，产生了大量反映新生活的“信天游”。

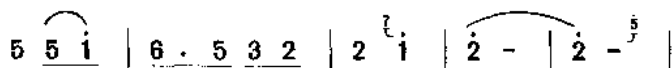
“信天游”主要流行于陕西北部，甘肃和宁夏的东北部。曲调有两种类型，一种音调高亢辽阔，节奏自由，曲调起伏大，音域宽广。还有一种节奏规整，结构严谨，曲调平稳，刻划感情较为细腻。歌词常为两句一段，短的只有一段，长的可达十数段。曲调多为上下句结构。一般没有伴奏，以独唱和对唱的形式为多。

这首歌质朴而风趣，把农村少女伫立在旷野路旁，盼望远行赶脚的情哥归来的心理活动，维妙维肖地表现了出来。歌词语言生动，具有地方特色衬词的运用，使歌曲富有生活气息。旋律是徵调式，具有浓郁的陕北风格。

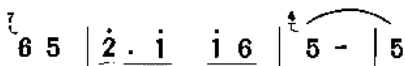
全曲由上下对应的两个乐句构成。

第一乐句

上句。为九小节，句幅宽长，跳进上行与级进下行的音调交替，增加了旋律的抒情性。节奏舒展而宽广：

走 头 头 的(那个) 骡 子 哟

三 盏 盏 的(那个) 灯，

这一乐句又可分为两个小分句，(前五小节+后四小节)。

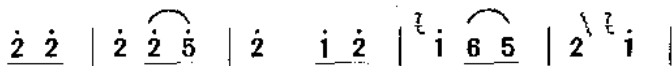
第三小节的七度大跳 $2-\dot{1}$ ，和第四、五小节带装饰音的长音

$\dot{2}-$ | $\dot{2}-\dot{5}$ ，描绘了赶脚人儿去的地方是那样的遥远，盼望的人儿朝着他回来的路望不到头。第一个小分句落在属音 $\dot{2}$ 上，后句落在主音 5 上，彼此呼应。

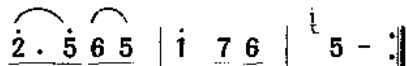
第二乐句

下句，为八小节一气呵成。

句前加了“哎呀”这个感叹性的小衬腔，旋律从高音区开始，表现了热切期待的心情：

(哎呀) 带 上 了 (那个) 铃 子 (哟 噢)

哇 哇 的(那个) 声。

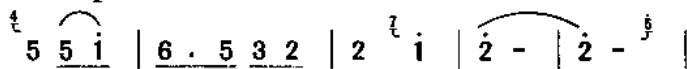
句首 $\dot{2}$ $\dot{2}$ $\dot{5}$ 是第一乐句句首 5 5 $\dot{1}$ 的移高五度模进，伴以似马蹄声的 $\times \times \times | \times \times \times |$ 的节奏型，显得情绪比前句激动。

全曲旋律跳动较大,四度音程 $5-\dot{1}-5, \dot{2}-\dot{5}-\dot{2}$, 以及七度音程 $2-\dot{1}, \dot{5}-6$ 的跳进, 构成了别具风格的旋律音调。曲调中多处出现的前倚音、后倚音、滑音等装饰音的运用, 增强了歌曲的表现力, 突出了陕北“信天游”的特殊风格。

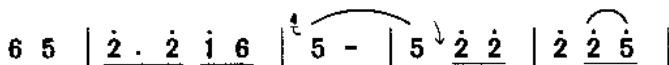
赶 牲 灵

陕北民歌

$1 = C \quad \frac{2}{4}$

1. 走 头 头 的(那个) 骡 子 (哟),
2. 白 脖 子 的(那个) 哈 巴 (哟),
3. 你 若 是 我 的 哥 哥 (哟),

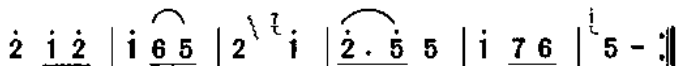

三 盏 盏 的(那个) 灯, (哎呀) 带 上

(i 6 5)

朝 南 的 (那个) 咬, (哎呀) 赶 牲

招 一 招 (那个) 手, (哎呀) 你 不

的(那个) 铃 子 (哟 噢) 哇 哇 的(那个) 声。

灵 的(那个) 人 儿 (哟 噢) 过 (呀) 来 了。

是(我的) 哥 哥 (哟 噢) 走 你 的(那个) 路。

2. 兰 花 花

陕北民歌。流行于陕西省和北方地区。

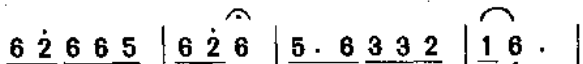
叙述一个农村姑娘美丽可爱, 被迫嫁给地主“猴老子”, 但

她并不屈服,进行反抗的故事。歌曲鞭答了封建买卖婚姻对妇女的迫害与摧残,热情颂扬了兰花花为了追求自由、幸福、勇敢地斗争,冲破封建礼教的束缚,塑造了一个具有强烈反抗精神的妇女形象。

这首歌为羽调式,运用了“信天游”曲调,旋律悠扬、柔美、节奏较自由,歌词口语化,通俗易懂。全曲用分节歌形式、叙事的手法,由上、下两个乐句构成。有八段歌词。

上句

由两个乐节组成。旋律在较高音区,第一分句三次四度跳进(6—2, 2—6),突出了“悠扬”的特点。

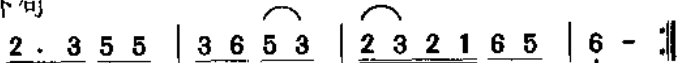

青线线那个 蓝线线 蓝 格英英的 采

两个乐节(分句)的句尾音都落在主音 6 和 6 上,形成八度呼应。

“蓝格英英的采”,即蓝得发亮的意思。

下句

生 下一个 兰花花 实 实的爱死 人

旋律低回萦绕,叙事特点较明显。

结尾落在主音上,起着“合”的作用。

曲调简洁,演唱时根据歌词曲情,自由处理速度、力度的变化,以塑造不同的形象。第一、二段慢速、悠长,刻划了美丽温柔的陕北农村姑娘的可爱形象。第四、五段描述兰花花被逼嫁给“好象一座坟”的周家“猴老子”的怨恨交加心情,速度稍

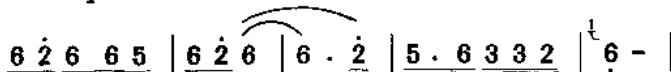
加快。第六段为挣脱魔爪,决心逃出周家。力度加强,咬牙切齿地表达对地主老财的厌恶、愤恨之情。第七段为追求自由幸福、兰花花拼上性命坚决反抗。速度、力度都加快加大,全曲推向高潮。第八段,叙述兰花花,见到自己心爱的人,倾诉心声。柔和地放慢速度。

这首歌语言纯朴生动,犀利有力,旋律优美流畅,深得群众喜爱。曾被编为钢琴独奏曲和歌舞剧。

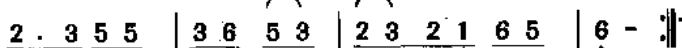
兰 花 花

1 = F $\frac{2}{4}$

陕北民歌

1. 青线线(那个)	蓝线线	蓝	格英英的	采,
2. 五谷里(那个)	田苗子	数	上高粱	高,
3. 正月里(那个)	说媒	二	月里	订,
(6 7)	(6 7)			(1 -)
4. 三班子(那个)	吹来	两	班子	打,
5. 兰花花我	下轿来	东	望西	眺,
6. 你要	死来	你	早早的	死,
7. 手提上(那个)	羊肉	有	里揣上	糕,
8. 我见到我的	情哥哥	有	说不完的	话,

生下一个	兰花花	实	实的	爱死	人。
一十三省的	女儿(哟)	就数(那个)	兰花花	好。	
		(2 1)			
三	月里的	四	月里	迎。	
撇下我的	交大哥	拾	进了	周家。	
眺见我周家的	情猴老	好后	象我	一座坟。	
前	死	往	哥哥	走。	
桥	性命	常	家里	跑。	
咱	死活(哟)		搭。		

3. 走西口

这是产生在晋西北河曲和陕北的府谷一带，流行于山西、陕西、内蒙以及河北北部地区的民间小调。

“走西口”是以中国山西、陕西一带劳动人民迫于生计，离乡背井到内蒙的包头、后套一带揽长工或下煤窑谋生，春去秋回，有的甚至有去无回，十分悲惨。因为从山西的河曲地区进入内蒙的西部地区，必须经过固城西口，所以对这种外出谋生的活动称为“走西口”或“跑口外”，民歌《走西口》即由此得名。

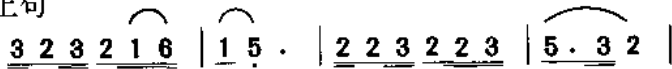
各地流行的《走西口》歌词大都比较接近，每段为四句，每句五个字或由五个字添为七个字不等。

曲调类型却很多，但大多数是徵调式，情调缠绵，凄楚动人。

陕北府谷民歌《走西口》之一

徵调式，全曲为上下两句乐段结构。有三段歌词。

上句

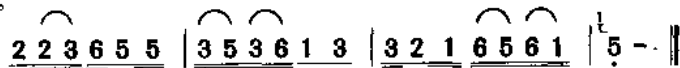

哥哥哟走西口， 妹妹呀犯了(这)愁，

曲调以级进为主，较平稳，句尾落在属音2上。

下句

曲调有多处四度、五度(3—6, 3—6̣, 1—5̣)的跳进，情绪激动。

提起哥哥(哟)走西口(哎)妹妹(这)泪长流。