

中国 民间歌曲 简明读本

刘锦 编

图书在版编目(CIP)数据

中国民间歌曲简明读本 / 刘锦编. -- 兰州 : 甘肃人民出版社, 2014. 12

ISBN 978-7-226-04690-6

I. ①中… II. ①刘… III. ①民歌—介绍—中国
IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 280079 号

出 版 人: 吉西平

责任编辑: 王建华

封面设计: 贡巴才布丹

中国民间歌曲简明读本

刘 锦 编

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市读者大道 568 号)

甘肃发展印刷公司印刷

开本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 4.75 插页 1 字数 100 千

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1~500

ISBN 978-7-226-04690-6 定价: 25.00 元

序

绚丽多彩的民族音乐文化,彰显出中华民族博大精深的伟大情怀,从民间小调到创作歌曲;从经典歌曲到民族歌剧;从民间乐曲又到民族管弦乐作品,民族音乐的传承者,都将民族音乐这一主题赋予了抒发情怀的心灵咏唱和扣人心弦的生命意义。

谈及民族音乐,作为一个多年从事音乐教育与研究的教师,就倍感亲切。从一定意义上讲,我的成果是以民族音乐作为主线而发展提升的。因此,一种难以言表的情怀油然而起,内心已被这种情感填充得满满的,眼前一个个激情满怀的歌者形象不断地向我走来,如同天籁般的声音在我脑海中飘荡、涌动……由此,又联想到了刘锦老师这本《中国民间歌曲简明读本》教材的出版。

案头上摆放着这本教材的初稿,我翻阅着引言和目录,认真地浏览着其中的章节和内容,展现在我面前的是一首首短小朴素的民歌小样,又配以简明清晰的诠释和归结。书中折射着刘锦老师缜密的写作方法和富有逻辑理念的选材、选题和内容安排的思想。毋庸置疑

疑,这是一本好书,是一本给人以启迪和用于专业学习指南的书。

意义不仅于此,我为青年老师有着严谨的研究方法和初纂书稿就把民族音乐作为首选的这种状态和精神所叹服。理所当然地就成了我为这本书作序并把它推荐给广大读者的理由。

孔庆浩

2014年11月6日

引言

斯大林在《马克思主义与民族问题》一书中,对现代民族下的定义是:“民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”全世界大约有两千多个民族,每个民族生活在不同地域,有着不同的自然环境、社会形态、历史、宗教、经济、语言、生活习惯……在长期的生产劳动和历史进程中创造了自身的历史文化。

民族音乐是民族文化的重要组成部分,它和其他民族文化现象一样,具有鲜明的民族性,体现了一个民族共同的性格特征、心理素质和审美情趣,具有强烈的民族心理凝聚力和民族认同感,是民族净胜的象征。世界上所有民族,无论大小,都有其独有的民族音乐,丰富着国际乐坛,使之色彩纷呈、绚丽多姿。

民间音乐是中国传统音乐的一部分,也是传统音乐中最基本、最丰富、最富有生命力的部分。宫廷音乐、文人音乐和宗教音乐都借其而衍生。这里引用伍国栋《中国民间音乐》(浙江教育出版社1995年出版)一书中对“民间音乐”的界定:“民间音乐是当今世界各国、各

民族传统音乐文化中存见的一部分既古老又现代的音乐文化类型，是创造于人民大众又供人民大众在日常生活中通过口传心承方式来共同操纵、共同享用、共同演绎和共同传承的一种非专业的社会音乐文化产品。”

民族民间的音乐文化，必须具有鲜明的民族特色。只有这样，才能充分的反映新的历史时期人民群众的社会生活和思想感情，才能为人民群众所喜闻乐见。

创造具有鲜明的民族特色的新音乐是时代赋予我们的任务，要完成这个目标，必须继承和发扬民族音乐的优良传统，深入的而不是浮光掠影的去向民族的、民间的优秀音乐学习，这点是很重要的前提。

当华夏民族的先民们在黄河、长江流域为生存与大自然艰难搏斗时，民间音乐就随之萌发。穿越数千年的历史，历经朝代的更替社会的变迁，民间音乐顺应着不同时期的社会形势，在前进中不断地变化和发展，丰富壮大着自身，直至今今天。

我们的祖国，具有悠久历史传统的音乐文化，它是各民族人民音乐智慧的结晶，它紧密的伴随着历史，在历史的长河中不断发展，形成了自己鲜明的民族特色，在创作、表演和理论方面都有独特的创造。在音乐艺术形象的创造上、在表达情意的方式上、在音乐的体彩、形式及其他各种表现手段（音阶、调式、曲调、节奏、多声部写作配器等）上，都有我们民族的特点。这些特点是我们民族的心理素质、

文化传统、审美观念在音乐上的反映。

民族音乐作为民间文化的一部分,有三个方面的特点:其一,从创作角度观察,民间音乐具有口头性、集体性和变异性的特点。口头性即指口头创作,是指人民在劳动、生活中情之所至即兴唱歌,见啥想啥就唱啥奏啥;唱词是口头文学,是即兴性的,音乐是口头,音乐不是用笔写成的。集体性即集体创作,有两种情况:一种是一人口头创作出“原型”后,在传播过程中经他人改造逐步定型,成为集体创作的成果。另一种是在原创时就有两人以上参与,一人一句凑合而成,在集体劳动、集体生活中,二人对唱或集体歌唱的民歌,数人接唱的山歌中,这种情况较为普遍。变异性是民间音乐在传播过程中被再创作时,原型发生了变异,有时是局部变异,有时因变异较大,而由原型产生了变体。因此在民间音乐中,同一首民歌或乐曲在不同的演唱(奏)者的唱、奏中都可能发生不同程度的变异,形成一曲多变,或许多曲调大同小异、小同大异的状况,这是民间音乐创作中变异性的体现。其二,从文化发张的角度来观察,民间音乐具有传承性和演变性的特点,传承性是传统与继承的特性,民间音乐作为人类文化现象,在历史发展进程中逐渐形成的相对稳定、具有一定特色的音乐观念、音乐形式、表现手法等,通过口传心授在代代相传中作历史性传递;这些相对稳定、具有一定特色的因素就是传统。后代继承前代的传统,据此继续向前发展,这就是继承性。演变性是指民间音乐的传承不是静态的、一成不变的。在各个历史时期政治、社会的变迁和战争

所引起的文化传播等影响下,民间音乐在继承传统时,适应新的社会需求,常吸收、消化其他民族、地域或艺术形式的因素,在原有的传统中融入新的因素,因此民间音乐的传承是动态的,是处于不断更新和演变之中的。民间音乐在继承传统的同时不断演变,从而获得不间断的发展,从远古一直走到今天,既保持了传统特色,又不断更新,始终焕发着旺盛的、富于活力的生命力。其三,从民间音乐反映的内容来观察,民间音乐具有人民性和民族性的特点,人民性是指民间音乐直接反映人民的社会生活、日常生活,直接表达人民的心声、感情和愿望;成为人民表情达意最直接的、最有效的艺术形式,人民的群体意识、社会意识从中得到鲜明的体现。如各地的《揽工调》、《脚夫调》等民歌直截了当地让老百姓控诉对剥削阶级的仇恨,诉说劳动人民受奴役的疾苦。民族性是指民间音乐因和民俗有密不可分的联系而体现的特性。民俗即民间的风俗习惯,它是一个民族的人民自古至今,在生产、生活中逐渐形成,沿袭并传承下来的一些习惯性的现象,诸如汉族端午节的吃粽子、赛龙舟,春节闹元宵、跳火堆的习俗。依附于民族活动的民间音乐就是民俗音乐,我国的民俗音乐主要有礼仪音乐、婚嫁音乐、丧葬音乐和祭祀音乐等,这些音乐成为民俗活动中的有机组成部分。此外民间还有以音乐为中心的民俗活动。如西北地区汉族回族的“花儿会”、壮族的“歌圩”、哈萨克族的“阿肯弹唱会”、京族的“唱哈节”、傈僳族的“汤泉诗会”、佤佬族的“走坡会”、苗族的“坡会”、侗族的“赶歌场”、瑶族的“耍堂瑶”、白族的“石宝山哥

会”、彝族的“火把节”、畲族的“歌会”、蒙古族的“敖包会”等。

我们要深入地研究民族音乐的特点,总结我们民族音乐的特殊规律,从而将创造民族新音乐的工作推向前进。

在传统的民族民间音乐的五大类(民间歌曲、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐、民族器乐)中,民间歌曲是基础。歌舞音乐通常是以民歌作为舞蹈伴唱伴奏的;说唱音乐有许多曲牌是根据同名民歌的曲调加工、发展而成;我国最早的戏曲《永嘉杂剧》(公元12世纪南宋初年产生于浙江温州的歌舞剧),其唱腔都是直接采用了当地民歌曲调来演唱的。近代许多地方剧种的音乐,也是把当地民歌作为音乐素材的主要来源;“吹歌”是河北民间吹奏乐的名称,它是以笙、管、海笛作为吹奏民歌的乐器。根据民歌改编创作的器乐曲更是数不胜数。很显然,从音乐的语言、结构、表现手法等形式范畴来看,民间歌曲称得上是民族音乐的基础。

我们西北地区是一个多民族地区,在各族人民中流行着无数绚丽多姿、灿烂夺目的民歌,是我们学习和创作的用之不竭的源泉。因此,民歌是一门很深的学科,其余四类只能一般地学,重点是民间歌曲。我们有独特的“花儿”、藏族歌舞、拉也、维吾尔族的十二木卡姆、优美健壮的蒙古族、哈萨克族的民歌等等,这些珍珠般的民族民间音乐不付出艰苦的努力是学不到手的。

民间歌曲简称民歌,在它产生、流传和发展的过程中,逐渐形成了三类体裁:劳动号子、山歌和小调。各种体裁的民歌,以其丰富生

动的语言,鲜明突出的艺术特点,五彩缤纷的艺术风格,广泛而深刻地反映着历史和现实的社会生活。它流传于人民的口头,世代相传,深深地扎根于人民生活的沃土之中。

学习民歌,不能纸上谈兵,必须脚踏实地地去学习,唱会一定数量的民歌,通过学唱进一步掌握其特点和风格,这是很重要的一步。某些教学中蜻蜓点水面面俱到的做法,以及只教分析理论而轻视学唱的倾向我们是要防止的。当然,我们除了会唱一定数量的民歌外,对民歌与人民的密切关系首先要明确,在此基础上创造深刻动人的音乐形象。其次要掌握各种不同民歌的基本特征,熟悉民歌在音乐语言上的地区和民族特点。掌握民歌的体裁特征是学习民歌必须要具备的基础知识。

学习民歌,一定要用实践是第一性的观点,一个对维吾尔族、哈萨克族民歌一知半解,甚至不会唱,怎么去掌握它的艺术规律和风格特征呢?因此,首先实践然后认识,将感性的认识提高到理性认识的阶段。通过熟悉某一地区、民族的大量民歌,找出具有代表性的曲调,然后进行分析比较,这样就不难把握其规律了。

目 录

第一章 概述	001
一、民间歌曲的起源与发展	001
二、民间歌曲与人民群众的关系	022
三、民间歌曲是民族民间音乐的基础	036
第二章 民间歌曲的艺术特点	044
一、民间歌曲的一般特点	044
二、民间歌曲的其他特点	047
三、民间歌曲的分类	050
第三章 民间歌曲的各种体裁及其艺术特点	052
一、劳动号子	052
二、山歌	066
三、小调	100
主要参考书目	139

第一章 概 述

一、民间歌曲的起源与发展

(一)何谓民间歌曲

民间歌曲简称民歌,是人民在社会实践中为表情达意而口头创作的一种歌曲形式,通过口传心授在群众世代相传中不断得到加工提炼,具有集体创作、口头创作,在口头传播中不断变异,并能表达人民心声的特点。它源于生活,对人民生活有着广泛深入的作用。它是民族文化的精髓,集中体现了一个民族的民族精神、性格、气质、心理素质、风土人情和审美情趣等。民歌的音乐语言简明洗练,音乐形象鲜明生动、短小精悍、易于传唱,具有鲜明的民族特征和地方特色。

民歌在我国有着悠久的历史,远在原始社会,我们的祖先在劳动实践中,在与大自然的斗争中就已经创造了它。正如鲁迅先生在他

的《门外文谈》中说的那样：“我想，人类在未有文字之前就有了创作了，可惜没有人能记下来，也没有法子记下来。我们的原始人，原是连话也不会说的，为了共同的劳作，必须发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来，假如那时大家搬木头都觉得吃力了，却想不到发表，其中一个叫道‘杭育、杭育’那么这就是创作。”鲁迅先生的这段话是在告诉我们劳动号子是怎样产生的。

劳动创造人类，劳动创造一切，劳动创造了音乐。

我们的祖先在原始社会里，在他们的劳动实践中，在与大自然的斗争中，就已创造出歌舞和歌曲了，它就是劳动号子。《吕氏春秋·古乐》道：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕：一曰《载民》（歌颂负载人民的地面），二曰《玄鸟》（歌颂黑色的鸟——氏族的图腾标志），三曰《遂草木》（祝草木顺利地生长），四曰《奋五谷》（祝五种谷物繁盛地生长），五曰《敬天常》（向上天表达敬意），六曰《达帝功》（歌颂天地的功德，希望天帝保佑），七曰《依地德》（感谢土地的赐予），八曰《总禽兽之极》（盼望鸟兽繁殖，为人们提供吃用不尽的肉食、皮毛），这是远古时期祈求五谷丰登，鸟兽繁殖的原始歌舞。在《吴越春秋》中关于一歌：相传为黄帝（原始社会的一个部落）时期流传的《弹歌》：“断竹、续竹、飞土、逐肉”，是先民捕猎生活的写照，都可看出民歌在原始社会里和人们的生活、劳动有着密切的关系。

(二)汉族民歌历史发展概况

1.《诗经》——古代民歌集

《诗经》是我国古代最早的一部民歌总集,它汇集了从西周 to 春秋中叶(公元前11世纪到公元前6世纪)约五百年间,流行于当时北方十五个地区的民歌,以及劳动人民多方面的生活状况。《诗经》共305首,其中真正反映人民生活的民歌有136首。

这些民歌的来源主要有两方面,根据史料记载一方面是各国诸侯向天子献乐时带来的;另一方面是周朝时国家养活着一些贫无子女的老人,让他们到民间采集民歌民谣,老人常摇着木铎(一种古乐器)询问路人。然后他们把民歌集中起来,由掌管音律的音乐家选择、修正以后再演奏给天子。这是当时统治者为了了解民间社会动态所采取的一种统治方法。诗经里记录的歌词,没有曲谱(因为当时可能没有记谱法)。按音乐分类,分成“风”、“雅”、“颂”三大类。

诗经是西周 to 春秋时期的民歌,其特点是:

①运用了现实主义的艺术方法,真实地、深刻地反映了社会现实及其本质;

②善于用对比方法,突出剥削与被剥削的矛盾;

③运用比兴手法,形象地使民歌作品鲜明而生动;

④歌词多为四字句。

《国风》中的民歌,大多采用四言诗体。其中许多优秀作品,如《伐檀》、《硕鼠》、《式微》、《将仲子》等,不但具有高度的思想性,同时具有卓越的艺术成就,它以巧妙的比兴手法,塑造了许多鲜明动人的形象,它的高度人民性和现实主义精神,成为我国民歌的优良传统。如在《硕鼠》中,把剥削阶级比作贪得无厌的老鼠,刻画出古代劳动人民对奴隶主的切齿痛恨,以及对“乐土”“乐国”的向往。

硕鼠(魏风)

硕鼠硕鼠, (地老鼠啊地老鼠)
无食我黍! (别想再吃我的玉黍)
三岁贯女, (整整三年养肥了你)
莫我肯顾。 (我的死活你全然不顾)
逝将去汝, (我发誓离开你)
适彼乐土。 (去到那没有剥削压迫的快乐幸福之地)
乐土乐土, (乐土啊乐土)
爰得我所? (那才是我安身的地方)

2. 楚辞——南方民歌集

继《诗经》之后《楚辞》也是一部古代民歌集,可以说它是我国南

方民歌集。在春秋时期,楚国的民歌已经十分繁荣。战国后期,诗人屈原及其他楚国诗人,对楚国民歌进行了搜集整理工作,并根据楚国的民歌曲调创作新词,这两类作品,统称为《楚辞》。《楚辞》中最著名的作品是《九歌》,是诗人屈原根据民间祭祀加工而成的,乐歌《九歌》中可祭的神和人民生活有着密切的联系。如:云神、山神、河神……古代民间祭祀,不但是祈神,而且也有娱乐民众的作用。《九歌》的祭神是有一定社会目的的。从所祭祀的神中可以看出人们对生活的要求和愿望。如人们对云神的想念,把运行不息、给人类以光明的太阳写成“举长矢射天狼,操余弧”的样子。《九歌》又是娱乐民众的,它也反映了祭祀中的热烈场面和人们的愉快心情。《楚辞》中的不少作品充满爱国主义的情绪,热情而富于幻想,体现了我国民歌的浪漫主义传统。它为我国民歌的浪漫主义传统奠定了最初的基础。

3. 乐府——汉魏时期的民歌

乐府产生于秦代,汉承秦制。汉武帝时(公元前112年)设立了一个采集诗歌编配音乐的机构“乐府”,从事民歌的搜集整理工作,入乐的歌谣,在当时被称为《乐府诗》,简称《乐府》。当时乐府中负责音乐方面的是李延年,负责修改加工歌词的是司马相如,当时的规模相当庞大,乐府音乐主要有四个部分:祭祀歌、鼓吹乐、相和歌、杂曲。汉代民歌及音乐大多来源于三个方面:

①来自贵族的:包括郊庙歌曲、飨射歌舞曲;

②来自民间的:包括相和歌、清商乐、杂曲;

③来自外来的:包括鼓吹乐、横吹曲。

汉魏六朝的乐府民歌,在思想性和艺术性上继承了《国风》、《楚辞》的优良传统。它们以描写民间疾苦为主要内容,直接讲出了人民的爱憎,揭露出封建社会的种种矛盾。这方面突出的例子有《战城南》、《十五从军征》、《东门行》等等。写劳动人民为生活所迫铤而走险的《东门行》,是一篇具有强烈斗争性的作品。

《东门行》

出东门,不顾归; (出了东门,考虑不到回家的事)

来入门,怅欲悲; (当进了家门,烦恼悲痛又涌上心头)

盎中无斗米储, (瓦盆中没有一斗米的储存)

还视架上无悬衣。(回头看,架上没有挂着的衣服)

拔剑东门去, (拔出鞘中剑决心再返回东门去)

舍中儿母牵衣啼: (家中妻子拉着我的衣服哭诉说)

“他家但愿富贵, (别人家只想富贵)

贱妾与君共哺糜。(我情愿和你喝粥过穷日子)

上用仓浪天故, (上面看在苍天分上)