

Art

民歌艺术

■王沥沥 著

山西出版集团
山西教育出版社

艺术丛书·音乐系列

民歌艺术

王沥沥 著

山西出版集团
山西教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

民歌艺术/王沂沥著. 太原: 山西教育出版社, 2008. 1

(艺术丛书)

ISBN 978-7-5440-0898-3

I. 民… II. 王… III. 民歌—音乐欣赏—世界—青年读物 IV. J607.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 204434 号

民歌艺术

-
- ☐出品人 荆作栋
☐出版策划 李之杰
☐作者 王沂沥
☐责任编辑 仇小燕
☐复审 刘立平
☐终审 张金柱
☐特邀编辑 李之杰
☐音乐助编 张素琳 朱亚荣
☐责任校对 祝 哲 冯 琪
☐封扉设计 薛 菲
☐版式设计 薛 菲
-

- ☐图文制作 中国函授音乐学院音乐教育艺术部 责任制作 牛慧青
☐电脑制版 山西新华印业有限公司彩色制版中心 [电话: (0351)4157624]
☐出版发行 山西出版集团·山西教育出版社
[太原市馒头巷 7 号 邮编: 030002 电话: (0351)4729782 传真: (0351)4035711]
☐印 刷 山西新华印业有限公司新华印刷分公司
[邮编: 030012 太原市双塔西街 32 号 电话(0351)4120948]
☐发 行 新华书店
☐印装监制 郭 勋
-

- ☐开 本 787×960 毫米 1/16
☐印 张 17.5
☐字 数 379 千字
☐版 别 2008 年 12 月山西第 1 版
☐印 次 2008 年 12 月山西第 1 版第 1 次印刷
☐印 数 0001—5000 册
☐书 号 ISBN 978-7-5440-0898-3
☐定 价 29.00 元

●如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。●

内 容 提 要

《民歌艺术》引领您进入民歌的艺术天地中浏览、徜徉。

民歌是人民的心声！是人民群众直接表达思想感情和愿望的艺术。民歌艺术代表着不同国家、不同民族的音乐文化传统，是人类音乐文化的瑰宝，是在几千年的历史发展的长河中世界各国人民共同创造的珍贵的文化财富。本书从审美的高度，对中外民歌进行艺术赏析，引导读者掌握欣赏要领，进入知其然又知其所以然的境界。

全书由“民歌概述”、“各式各样的民歌体裁”以及“环球民歌音乐文化之旅”三部分组成。“民歌概述”主要是对民歌这一艺术形式进行了总体性介绍，内容包括民歌与人们社会生活的关系、民歌与地理环境的关系、民歌的音乐表现手法、民歌歌词的艺术美、民歌的传承与传播问题、民间歌手的故事、民歌在人类音乐中的地位等7个方面。“各式各样的民歌体裁”则选择了一些富有代表性的民歌体裁，并结合具体的民歌作品对不同体裁的民歌艺术风格做了论析。“环球民歌音乐文化之旅”则通过对世界各地音乐的人文风情和经典民歌的介绍，让读者能够欣赏到世界各地民歌的艺术魅力。

相比以往的同类书籍，本书的一点新意是更多地站在世界民歌的角度来谈民歌艺术，在全球民歌的大视野中，通过对世界各地民歌艺术共性规律的论述以及对各类经典民歌的介绍，不仅让读者对民歌艺术的相关理论问题有一个较为全面的理解和把握，同时在此基础上，还可以直观地感受世界各地民歌艺术的审美艺术价值。

本书是艺术丛书之一。

编者的话

“艺术丛书”终于和读者见面了。

人类进化与发展的历史告知我们：在没有语言和文字的原始时代，人类就已经有了艺术的活动和记载。史前的洞窟和岩壁上，留下了2万年前的绘画；先民在扛木头劳动时“杭育杭育”的喊声，可说是声乐的肇始；新石器时代的彩陶盆上的三组人物携手并肩、轻盈起舞的彩绘，和19世纪末的芭蕾舞剧《天鹅湖》中的四小天鹅舞，两者可找到千丝万缕的联系，有着异曲同工之妙。人类与动物的根本区别就在于思维，尽管蜜蜂能“营造”出等边的工房，鹦鹉能够学舌，大猩猩可以从一数到十，但它们终究只能停留在动物的本能和“模仿”的阶段，永远不会也不可能向文明前进一步。而人类在几千年的文明发展史中涌现出大批的优秀的艺术家，创造出数不胜数、光彩夺目、辉煌灿烂的艺术精品，它们是人类精神文明的结晶，是最珍贵的文化遗产。

“艺术丛书”共30余册，涵盖了人类创造的各个艺术领域，包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、建筑等各个门类和品种，共收图片几千幅，音乐曲谱近千首，文字近千万。把遐迩闻名、千百年来流传的艺术精品，呈现给广大艺术爱好者，让读者大众在美的世界里和艺术殿堂里徜徉、遨游，在赏析中获得最大的愉悦和美的享受，是我们最大的心愿。

丛书的撰写和编辑的方针，坚持做到大专家写小文章，大手笔写小册子，从微观入

手，具体地、细致地进行论述，既深入浅出，又品位较高；既有鉴赏价值，又要雅俗共赏。总之，要为读者着想：从ABC说起，把“阳春白雪”和“下里巴人”紧密结合，引领读者进入知其然又知其所以然的境界，提高审美观念、审美标准和艺术鉴赏水平。

让“艺术丛书”的可读性、知识性、观赏性、趣味性贯穿全书，成为名副其实的大众艺术的读物，这是丛书全体作者、编者努力奋斗的目标。

2008年12月

王沥沥 1979年生于江西兴国。受家庭影响，自幼喜爱音乐。1993年考入江西省赣南文艺学校，攻读钢琴专业。1997年考入中央音乐学院音乐学系，主修中国传统音乐理论专业，2002年本科毕业后，又继续在中央音乐学院音乐学系攻读传统音乐理论专业的硕士研究生，2005年以优异成绩获得硕士学位。

2005年8月，入广州星海音乐学院音乐学系任教至今。主要教授《中国民间音乐概论》、《中国民歌》、《中国说唱与戏曲音乐概论》、《中国说唱、戏曲音乐风格模唱》、《中国民间音乐欣赏》等课程。

著有《赣南采茶戏的曲调来源与客家民系形成历史之关系》、《赣剧两路高腔不同音乐特点比较及其源流分析》、《从山歌、号子、小调看商业化对我国民间音乐的影响》等多篇论文。1998年，获当年的“中国民族文化基金会”奖学金。

引言

民歌也叫“民俗歌谣”。古人云：“风者，民俗歌谣之诗也。”故而，民歌也有“风”的美称。

民歌是最早出现的声乐艺术，自古以来，它也是人们最为喜爱的音乐艺术之一。简单地说，民歌就是劳动人民在生活和劳动中自己创作、自己演唱的歌曲。它来源于民间，也主要流行于民间。民歌的创作者和创作的年月一般是不确定的，它主要以口头创作、口头流传的方式生存于民间。不过，现今常常把一些经由作曲家创作、改编的具有浓郁地方风格的，并在人民群众中广为流传的歌曲也算作是民歌。一般来说，一首民歌的创作往往要经历许多不同年代、地区以及不同场合的人们的艺术实践而逐步完成。正是由于民歌在长期的流传过程中经受了人民群众集体的筛选、改造、加工和提炼，因此它凝结了历代人民的集体智慧，是一个国家、一个民族、一个地区人们思想感情的体验和表达手法的结晶；同时，它也是一个群体的最高思想水平和艺术水平的充分的展现。

如果，你放眼全球，那么，无论是在终年酷热的赤道，还是在冰雪覆盖的寒带，无论是在茫茫的戈壁，还是在崎岖陡峭的山地，凡是有人类生存的地方就有民歌的流传。民歌反映了各民族、各地区人们的思想情感，记录着人们的生活点滴，折射出各地的民俗风情，它与人们的生产、生活紧密相联，是人们的生活和思想感情最直接、最真切的体现，保留着劳动人民最本质的品格。因此，也可以说，民歌是民情，是民风，是民魂，是最原始、最自然的民心的洞开和绽放，是最真挚、最本真的民族的吐纳和呼吸。从文化的意义上说，民歌是乳水，是精血，也是一个民族的体温和气息。

世界各地的民歌为数众多，浩如烟海，各民族、各地区的人们在长期的生产、生活中创造了属于自己的民歌艺术。这些民歌，一方面体现出各自不同的风格特色和艺术样式，同时又具有许多共性的特征。本书力图扩展视野，通过对世界各地民歌艺术共性规律的论述以及对各类经典民歌的介绍，以期让读者对民歌艺术的相关知识有一个较为全面的理解和把握，同时在品味、欣赏

的基础上,又可以比较直观、感性地体味到世界各地民歌的艺术魅力。在有限的篇幅中,从全世界的民歌中撷取、精选出其中的精华和广为流传的民歌呈现给广大的读者。

艺术丛书

引言

002

CONTENTS

目录

001 · 引言

001 · 第一章 民歌概述

001 · 一 民歌与人们的社会生活

001 · (一) 民歌来源于社会生活

004 · (二) 民歌反映了不同的风土人情

006 · (三) 民歌是人们的精神食粮, 是社会生活的一部分

010 · 二 民歌中的地理 地理中的民歌

010 · (一) 地理不同则民歌体裁不同

012 · (二) 民歌的题材——地理风貌的写照

013 · (三) 民歌的音乐特点因地制宜

020 · 三 民歌的音乐表现手法

020 · (一) 旋律

026 · (二) 音阶、调式和音律

030 · (三) 节拍、节奏和节奏型

032 · (四) 曲式

040 · (五) 润腔

044 · (六) 演唱方式和唱法

046 · 四 民歌歌词的艺术美

047 · (一) 坦率、直接的真挚美

048 · (二) 细腻、委婉的含蓄美

049 · (三) 生动、诙谐的情趣美

051 · (四) 歌词形态的结构美——从我国的“花儿”来看

052 · 五 民歌的传承、传播与变迁

052 · (一) 传统的民歌传承、传播方式

054 · (二) 新时期条件下民歌的传承、传播方式

057 · (三) 民歌在流传过程中的变化

059 · 六 民歌手: 老百姓中的艺术家

——几位民间歌王的故事

059 · 故事一: “花儿”就是生活, 就是命

——几代“花儿王”的故事

062 · 故事二: 不应该被淡忘的人——

山西民歌手樊板太的故事

063 · 故事三: “唱歌和放羊, 我选择放羊”

——羊倌歌王石占明的故事

064 · 七 民歌——一切音乐艺术的基础,

作曲家的灵感之源

068 · 第二章 各式各样的民歌体裁

068 · 一 最浪漫炽烈的民歌——情歌

· 泰国《相思河畔》、英国《绿袖子》

· 阿尔及利亚《美丽的法奇玛》

· 中国四川《康定情歌》

· 俄罗斯《年代久远的椴树》

074 · 二 最天真活泼的民歌——儿歌

· 中国北京《水牛儿》

· 英国《伦敦桥》、中国云南《猜调》

· 中国湖南《数蛤蟆》

077 · 三 最具叙事风格的民歌——叙事歌

· 中国畲族《高皇歌》

· 中国蒙古族《嘎达梅林》

· 美国《响尾蛇》

· 墨西哥《阿黛丽达》

· 中国河北《水漫金山》

083 · 四 最具劳动气息的民歌

——劳动号子

084 · (一) 搬运号子

· 中国黑龙江《拉鼻子号》

· 中国陕西《走绛州》

087 · (二) 工程号子

· 中国湖南《打碓歌》

089 · (三) 农事号子

· 越南《吧哩叮当呼》

· 中国湖北《崔咚崔》

091 · (四) 船渔号子

· 日本《拉网小调》

· 俄罗斯《伏尔加船夫曲》(节选)

· 中国四川《川江船夫号子》(节选)

102 · 五 最自由奔放的民歌——山歌

· 日本《会津磐梯山》

· 中国江西《打支山歌过横排》

· 芬兰《清脆的牧笛》、中国广东《嫁偈好》

106 · 六 最温暖甜美的民歌——摇篮曲

· 捷克《睡吧,我的小天使》

· 中国东北《摇篮曲》、印度尼西亚《宝贝》

· 美国《黑妈妈摇篮曲》

· 日本《五木摇篮曲》

110 · 七 最具生活气息的民歌——生活歌

· 中国河北《放风筝》

牙买加《芒果季节》

114 八 最具民俗风情的民歌

——风俗礼仪歌

114 (一) 婚俗歌曲

孟加拉《站起来,新娘啊》

法国《婚礼之歌》

俄罗斯《从黑森林那一边》

中国鄂西《哭爹娘》

118 (二) 迎送宾客的歌曲

中国甘肃《这杯酒给您敬上》

美国《骊歌》、英国《一路平安》

121 (三) 叫卖调

智利《卖玉米饼》、美国《卖炭夫》

中国北京《粥茶歌》(节选)

124 九 最为愁苦哀怨的民歌

——诉苦歌

俄罗斯《三套车》

美国《一块半钱一天》

中国河北《童养媳妇苦难当》

中国河北《小白菜》

128 十 最发人深省的民歌——讽刺歌

美国《赶时髦》

捷克《爱挑剔的大姑娘》

133 第三章 环球民歌音乐文化之旅

133 一 亚洲篇

133 □ 东亚

133 · 多姿多彩的中国民歌板块

134 (一) 高亢质朴的西北民歌

《人家都在你不在》

《上去高山望平川》《蓝花花》

137 (二) 刚劲奇丽的西南民歌

《太阳出来喜洋洋》《弥渡山歌》

139 (三) 柔美秀丽的江南民歌

《茉莉花》《无锡景》

143 (四) 俏丽活泼的东北部地区民歌

《正对花》《太阳出来满天红》

146 (五) 朴实单纯的闽、台民歌

《天乌乌》

147 (六) 色彩斑斓的少数民族民歌

1 蒙古族《铁青马》

- 2 藏族《姑娘，你往天上听吧》
- 3 维吾尔族《达坂城的姑娘》
- 4 侗族《嘎吉哟》(节选)
- 153 · 以三拍子节奏著称的
朝鲜半岛民歌
《阿里郎》《桔梗谣》
- 157 · 樱花之国——日本的民歌
《樱花》《箱根八里》
- 160 □ 南亚
- 160 · 恒河岸边的歌声——印度的民歌
《雨水》
- 162 · “清真之国”——巴基斯坦的民歌
《春之歌》
- 164 · “千河之国”——孟加拉国的民歌
《道路》
- 165 □ 西亚
- 165 · 古代奥斯曼帝国的首都
——土耳其的民歌
《厄尔嘎兹》
- 167 · “东西方空中走廊”——伊朗的民歌
《唱首歌儿给你听》
- 169 · 华丽、曲折的阿拉伯各国民歌
《阿拉伯姑娘》《你的微笑》
- 172 □ 东南亚
- 172 · “千岛之国”——印度尼西亚的民歌
《哎哟妈妈》《故乡》《梭罗河》
- 176 · 缠绵深情、含蓄委婉的越南民歌
《过桥风吹》《相思哩》
- 179 · 佛教的国度——泰国、缅甸的民歌
《跳嘛旺》《海鸥》
- 181 · “亚洲椰王”——菲律宾的民歌
《种稻》
- 183 · 亚洲民歌音乐风格小结
- 184 二 欧洲篇
- 184 □ 东欧
- 184 · 优美忧郁、深沉宽广的俄罗斯民歌
《纺织姑娘》《卡玛林斯卡亚》《黑眼睛》
- 189 □ 中欧
- 189 · 质朴、简洁的德国民歌
《猎人要去打猎》
- 191 · “钢琴诗人”肖邦的故乡——波兰的民歌

- 《小杜鹃》
- 193 · “钟表王国”——瑞士的民歌
- 《到留声湖去》
- 195 · 具有古老东方遗韵的匈牙利民歌
- 《别离我可爱的家乡》
- 《娶个什么样的新娘》
- 198 · 单纯、活泼的捷克和斯洛伐克民歌
- 《牧童》
- 201 □ 南欧
- 201 · 抒情、奔放的意大利民歌
- 《我的太阳》《重归苏莲托》
- 204 · 热情、迷人的西班牙民歌
- 《鸽子》
- 207 · 多民族风格混合的罗马尼亚民歌
- 《照镜子》《摩尔多瓦的玫瑰》
- 209 · 优美、活泼的南斯拉夫民歌
- 《深深的海洋》《姑娘去打水》
- 212 · “山鹰之国”——阿尔巴尼亚的民歌
- 《含苞欲放的花》
- 214 □ 西欧
- 214 · 爱谈论天气的国度——英国的民歌
- 《夏日里最后一朵玫瑰》《晚钟》
- 217 · 浪漫之都——法国的民歌
- 《我的爱情》《布尔哥尼小曲》
- 220 · 郁金香的国度——荷兰的民歌
- 《航程万里》
- 222 □ 北欧
- 222 · 北欧大国——瑞典的民歌
- 《冬之歌》
- 223 · 圣诞老人的故乡——芬兰的民歌
- 《芬兰的森林》
- 225 · “童话王国”——丹麦的民歌
- 《丰收之歌》
- 226 · “万岛之国”——挪威的民歌
- 《家乡》
- 228 · 欧洲民歌音乐风格小结
- 228 三 非洲篇
- 229 · 尼罗河畔的歌声——埃及的民歌
- 《尼罗河畔的歌声》
- 231 · “东非高原水乡”——乌干达的民歌
- 《笛皮杜》

232	· “世界原料仓库”——刚果的民歌
	《摇篮曲》
233	· “腰果王国”——莫桑比克的民歌
	《鳄鱼的婚礼》
235	· 非洲民歌音乐风格小结
235	四 北美洲篇
236	· 多元文化的年轻国度
	——美国的民歌
	《草堆里的火鸡》《草原上的家园》
	《马车从天上下来》
240	· “枫叶之国”——加拿大的民歌
	《红河谷》
242	五 拉丁美洲篇
243	· “太阳之子”——印第安人的民歌
	《飞驰的雄鹰》
246	· 探戈的故乡——阿根廷的民歌
	《图库曼的夜晚》
249	· 在桑巴舞和足球上跳跃的国度
	——巴西的民歌
	《在路旁》

251	· 世界上最狭长的国家
	——智利的民歌
	《伐木人》
253	· 玛雅文明的摇篮——墨西哥的民歌
	《美丽的西丽托》
255	· “世界糖罐”——古巴的民歌
	《花生米》
257	· 拉丁美洲民歌音乐风格小结
258	六 大洋洲篇
258	· “骑在羊背上的国度”
	——澳大利亚的民歌
	《羊毛剪子咔嚓响》《莫尔顿海湾》
262	参考书目
264	后 记

第一章 民歌概述

一 民歌与人们的社会生活

艺术的创作离不开生活，生活为艺术创作提供了最为丰富的养料。民歌艺术也是如此，民歌的产生、民歌的内容和形式等等方面都与人们的社会生活有着千丝万缕的联系。

（一）民歌来源于社会生活

音乐史学家们普遍认为，声乐和器乐这两大音乐门类中，声乐是最早出现的音乐艺术形式，因为器乐音乐赖以存在的载体——乐器的制造需要较为精良的技术，而在生产能力还比较低下的远古蛮荒时代，乐器的出现还缺乏必要的物质基础。与此不同，声乐所需要的载体——嗓音，是人类天生就有的，只要想唱，随时都可以演唱。民间有句谚语：“会走路就会跳舞，会说话就会唱歌。”可见，歌唱是人类的天性，而在所有的歌唱艺术中，老百姓自己创作的民歌又是最为原始、古老的艺术形式。因此，民歌的起源问题同时也就是音乐艺术的起源问题。

关于民歌的起源，古往今来有许多的说法，不过，归结起来看，人们普遍认为民歌来源于社会生活。“社会生活”是一个很大的概念，它所包含的内容是多方面的，那么，民歌究竟与人们的社会生活有什么样的渊源呢？下面，就从几个方面来具体说一说。

1. 民歌来源于人们的劳动生活。我们常说，劳动创造了人类，创造了世界，也创造了人类的文明。的确，人类是伴随着劳动成长起来的，劳动生活始终是人类社会生活的重要组成部分。

在劳动的过程中，为了排解劳动的压力、协调劳动的步伐，人们常常要发出一些呼号声，例如刘安在《淮南子·道应训》中曾说到我国古代的《邪许歌》：

今夫举大木者，前呼“邪许”，后亦应之。此举重劝力之歌也。

这是一首在抬木头劳动中产生的歌曲，歌中的“邪许”是劳动中发出的呼号，同时也是为了协调劳动动作而发出的有节奏的、有音调的声音，这就是最早的民歌——劳动号子的雏形。

劳动过程中产生的这类艺术创作，鲁迅先生在他的杂文《门外汉》中称之为“杭育杭育派”（“杭育”也就是劳动中发出的呼喊声）。应该说，劳动为民歌提供了最原始的音调和节奏。

此外，民歌中有相当一部分作品反映了人们的劳动生活情景。在我国商代曾流传有这样一首民歌：

女承筐，无实；士刲羊，无血。

这是描写男女牧民剪羊毛劳动情景的一首歌。《吴越春秋·勾践阴谋外传》中还记述了一首黄帝时代的歌谣——《弹歌》：

断竹，续竹，飞土，逐宍^①。

这是一首反映远古人们狩猎活动的歌曲。事实上，几乎每种劳动都有与之相应的歌曲产生，这些歌曲或者协调着劳动的步伐、释放着劳动的压力，或者记述着劳动的过程等等。在世界的其他地方相似的例子还有很多：在欧洲文明的发祥地古希腊，割麦者、种葡萄者、磨坊主、手工艺匠都有自己的劳动歌曲；在美洲的印第安人民歌中，有许多记述了他们的狩猎、捕鱼等劳动生活；大洋洲的澳大利亚，由于当地盛产羊毛，所以有许多歌曲是反映人们的剪羊毛生产生活的，《羊毛剪子咔嚓响》就是其中最广为流传的劳动歌曲。

2. 民歌来源于人们的情感生活。人是万物之灵，人类的情感是最为细腻、丰富的。生活中，人们常常要表达自己的喜怒哀乐，而歌唱是其中的一种重要表达方式。人们常常通过歌声来宣泄心中的种种情绪和情感，例如唱出对亲人的思念、对家乡的赞美、对美好生活的向往、对不幸命运的哀叹、对不公平境遇的愤恨和反抗等等。

而在所有这类抒发感情的歌曲中，对爱情的描写又是最多的。爱情是人类生活中最美好、最动人、最浪漫的篇章，因此在民歌中，有相当多的作品是反映爱情生活的，其中既有对爱情的赞美和渴望，也有对爱情失意的叹息和惆怅。古往今来，在世界各地都可以听到许多动人的情歌。时至今日，许多民族也仍保留了以歌传情的风俗：我国的彝族男女青年在恋爱交往的过程中有一种风俗活动叫“吃火草烟”，一般是傍晚时在郊外或村头公房内举行，在“吃火草烟”的过程中，男女双方就要用歌唱来表达对对方的赞美和爱恋。在越南的许多地区，男女青年常常演唱一种叫做“军鼓”的民歌来传达彼此的爱意。在墨西哥，有一种叫“马里阿契”的音乐，它由小提琴、吉他、小号和大吉他组成乐队，加上几名男女歌手，常常在爱慕的姑娘窗前奏唱小夜曲，以表达对姑娘的爱恋。

3. 民歌来源于人们在接触大自然的过程中对大自然的模仿。人类赖以生存的大自然不仅是孕育一切生命的母亲，同时也是人们艺术创造的源泉。特别是在物质生产还不太发达的远古时代，大自然给人们提供了许多的灵感，同时也在一定程度上启迪了音乐的创作。在我国的《吕氏春秋

①“宍”，古代“肉”字，指兽肉。