

21世纪普通高校
音乐公共课教材

中国传统 音乐

ZHONG GUO CHUAN
TONG YIN YUE
PU XIU JIAO CHENG

普修教程

程天健 主编

上海音乐学院出版社

中国传统 白话小说

图说经典

张其成 主编

21世纪普通高校音乐公共课教材

中国传统音乐

ZHONG GUO CHUAN TONG YIN YUE PU XIU JIAO CHENG

普修教程

程天健 主编

图书在版编目(CIP)数据

中国传统音乐普修教程/程天健主编. —上海:上海音乐学院出版社,2009.9

(21 世纪普通高校音乐公共课教材)

ISBN 978 - 7 - 80692 - 451 - 8

I. 中… II. 程… III. 传统音乐 - 中国 - 高等学校 - 教材 IV. J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 116869 号

书 名 中国传统音乐普修教程
主 编 程天健

责任编辑 王 赛

出版发行 上海音乐学院出版社

地 址 上海市汾阳路 20 号

印 刷 上海书刊印刷有限公司

开 本 787 × 1092 1/18

印 张 18

字 数 329 千字

版 次 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

印 数 1 - 3,300 册

书 号 ISBN 978 - 7 - 80692 - 451 - 8/J. 438

定 价 32.00 元

本社图书可通过中国音乐学网站 <http://musicology.cn> 购买

编辑委员会成员

主 编 程天健

编 委：（按姓氏笔画为序）

牛玉冰 ~~文 茹~~ 辛雪峰

郑 春 ~~程天健 俞~~ 霓

引 言

中国传统音乐具有悠久的历史、丰厚的文化内涵,其包括的范围亦相当广泛。

“中国传统音乐”一词出现于近现代时期,是和中国“新音乐”相对而言的一个概念。是指具有一定流传时间的、不属于当代音乐家创作的音乐。在我国学界,通常把清代以前即已形成的音乐或以后所发生的具有传统音乐形态的音乐,划归于传统音乐的范畴。其中不仅包括在历史上产生、流传至今的古代作品,也包括当代中国人用本民族固有形式创作的、具有本民族固有形态特征的音乐作品。可以说,中国传统音乐在它数千年的发展历程中,无论从律制、音阶、宫调、音乐形态特征、文化传统到民族思维方式,均形成了自己独特的规律和特点。

在中国传统音乐内部,包括有宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐等子类别。

宫廷音乐指的是历代统治者在宫廷内部或朝廷仪礼场合为宫廷统治者娱乐欣赏而演奏的音乐,包括宫廷雅乐和宫廷燕乐。雅乐区别于世俗的娱乐性音乐,亦称“雅正之乐”,是指在郊庙祭祀、朝会典礼场合演奏的、显示帝王至高威严的肃穆音乐,就其艺术性而言——“雅乐不美”。燕乐亦称“宴乐”,是统治阶级宴会娱乐时所用音乐的统称。主要取材于民间音乐和其他国家的音乐,经过挑选和加工改造,从内容到形式都要符合为统治者歌功颂德的需要。

文人音乐是指历代由具有一定文化修养的知识阶层人士创作或参与创作的音乐,主要包括古琴音乐和词调音乐。古琴亦称“琴”、“瑶琴”、“七弦琴”,因其历史悠久,又称“古琴”,距今已有3千年以上的发展历史。是最具

中国音乐文化特质和神韵的古老弹拨乐器。历代琴家有师旷、师襄、伯牙、嵇康、郭楚望、张孔山等。在现存的3千多首琴曲中,较具影响的有《流水》、《平沙落雁》、《广陵散》、《梅花三弄》等曲目,在古琴琴论方面,主要著作有嵇康的《琴赋》、朱长文的《琴史》、徐青山的《溪山琴况》等。词调音乐在我国古代歌曲中占有重要地位,它主要是指古代文人在念诵诗词、古文时的吟诵歌调。具有独特的格调和表现手法。可以完美地体现诗词、古文中的语调、气势、性格风貌和韵味。例如南宋词人姜夔(号白石道人)的《杏花天影》、《古怨》等歌曲。

宗教音乐是指由宗教信仰者演奏或为宗教信仰目的而演奏的音乐,主要包括佛教音乐和道教音乐。佛教音乐是佛教寺院在各种法事活动、节日庆典中所使用的音乐。道教音乐是在道教的斋醮和其他活动中配合使用的音乐。综上所述,宗教音乐是在吸收了我国民间音乐、西域音乐和外来音乐的基础上形成的。

我国的民间音乐既有悠久的历史,又有无限的生命力。民间音乐是相对于专业创作音乐而言的一个概念,是指劳动人民在生活和劳动中,自己创作、自己表演,反映民俗生活、思想情感并广泛流传于民间的各种音乐体裁形式。总体来说,民间音乐是劳动人民集体创作的音乐,以真实地反映人民生活情景为主旨,是一种通俗性的音乐文化。同时,民间音乐也是传统音乐中历史最长、含量最多、最生动和最有特色的音乐财富。它是我国其他各类传统音乐的基础,在我国传统音乐中占有非常重要和显著的地位。

作为中国传统音乐中的民间音乐主要分为五大类别,即民间歌曲、民间歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐和民间器乐。袁静芳认为:“这种‘民族音乐五类论划分法’,这是现代我国对中国传统音乐文化最早、最普遍的划分类归方法……,这种划分的方法对全国各音乐院校教学影响很大。由于对中国传统音乐研究的不断深入与拓展,这个分类方法,更适合于对民间音乐的划分,而不宜包括中国传统音乐的全部内涵。”

在其中每一个类别中又有许多不同的体裁分类,如民间歌曲可分为“号子”、“山歌”、“小调”等;歌舞音乐可分为“歌舞”、“乐舞”和“歌舞小戏”等;说唱音乐以其综合性和多样性的特点,大致可以归纳为:鼓曲类、牌子曲类、弹词类、琴书类、渔鼓道情类、走唱类和时调小曲类等多种类型,其唱腔体式结构形式可分为单曲体、曲牌联套体、板式变化体以及曲牌板腔混合体四类;戏曲音乐是从声腔入手,分为昆腔腔系、高腔腔系、梆子腔系和皮簧腔系四大声腔系统。其唱腔体式结构分为曲牌联缀体和板腔变化体两类;民间器乐可分为“独奏器乐部分”和“合奏器乐部分”,独奏音乐可分为吹管乐、拉弦乐、弹拨乐三类。合奏音乐分为丝竹乐、鼓吹乐、吹打乐、弦索乐和清锣鼓五种类型。

本教材仅包含中国传统音乐中的民间音乐这一部分内容。

程天健

2008年8月

目 录

引言.....	1
第一章 民间歌曲.....	1
第一节 概述.....	1
一、民间歌曲历史发展简况.....	1
二、民间歌曲的基本特征.....	4
第二节 民间歌曲的艺术特征.....	5
一、民间歌曲是民族音乐的基础.....	5
二、民间歌曲的音乐特征.....	7
第三节 汉族民歌色彩区划分概述.....	8
第四节 汉族民歌的体裁分类及艺术特征.....	9
一、号子	10
二、山歌	19
三、小调	34
第五节 少数民族民歌的种类及艺术特征	45
一、蒙古族民歌	46
二、哈萨克族民歌	47
三、维吾尔族民歌	48
四、朝鲜族民歌	49
五、藏族民歌	50
六、少数民族多声部民歌	51
复习内容	53

(建议学时:8周,16课时)

第二章 民间歌舞音乐	55
第一节 概述	55
一、歌舞音乐历史发展简况	55
二、民间歌舞的基本特征	56
第二节 民间歌舞的体裁分类形式	57
一、歌舞	58
二、乐舞	59
三、歌舞小戏	60
第三节 民间歌舞音乐的体裁分类形式	60
一、舞歌	60
二、舞乐	62
第四节 汉族民间歌舞音乐	63
一、秧歌	63
二、二人台	67
三、二人转	69
四、采茶	70
五、花灯	71
第五节 少数民族歌舞音乐	74
一、维吾尔族歌舞	74
二、藏族歌舞	79
三、蒙古族歌舞	82
四、朝鲜族歌舞	85
五、苗族歌舞	88
六、傣族歌舞	89
七、其他少数民族歌舞	92
复习内容	96

(建议学时: 6 周, 12 课时)

第三章 说唱音乐	98
第一节 概述	98
一、说唱音乐历史发展简况	98
二、说唱艺术的基本特征	99
第二节 说唱音乐的曲种分类	100
一、鼓词类	100
二、弹词类	101
三、牌子曲类	102
四、琴书类	103
五、走唱类	104
六、渔鼓道情类	104
七、时调小曲类	105
第三节 说唱音乐的艺术形式	106
一、表演形式	106
二、伴奏音乐	107
三、结构形式	109
四、艺术特征	111
第四节 北方主要曲种	112
一、京韵大鼓	112
二、北京单弦	117
三、山东琴书	120
四、河南坠子	123
第五节 南方主要曲种	126
一、苏州弹词	126
二、四川清音	129
三、福建南音	132
四、广西文场	134
第六节 少数民族说唱曲种	138
一、蒙古族“好来宝”	138

二、藏族“格萨尔王传”	140
三、维吾尔族“达斯坦”	141
四、傣族“赞哈”	142
五、白族“大本曲”	142
复习内容	144

(建议学时: 6 周, 12 课时)

第四章 戏曲音乐

第一节 概述	147
一、戏曲音乐历史发展简况	147
二、戏曲艺术的基本特征	149
第二节 戏曲音乐的艺术形式	150
一、戏曲音乐的构成与功用	150
二、戏曲唱腔的结构形式	152
三、戏曲的剧种与声腔	153
四、戏曲的艺术角色行当	154
五、戏曲的艺术表现手段	158
第三节 曲牌体戏曲音乐	159
一、昆腔系剧种	159
二、高腔系剧种	163
第四节 板腔体戏曲音乐	168
一、梆子腔系剧种	169
二、皮黄腔系剧种	177
第五节 地方性剧种	195
一、越剧	195
二、评剧	200
三、黄梅戏	203
四、眉户戏	206
五、湖南花鼓戏	209
第六节 少数民族戏曲剧种	211

一、藏剧	211
二、侗戏	212
三、白剧	213
四、壮剧	214
复习内容	216

(建议学时: 8 周, 16 课时)

第五章 民间器乐 218

第一节 概述	218
一、民间器乐历史发展简况	218
二、民间乐器的分类方法	220
第二节 民间器乐的艺术形式	223
一、民间器乐曲的标题运用	223
二、民间器乐曲的曲式结构	223
三、民间器乐曲的变奏手法	224
第三节 独奏器乐	224
一、吹管乐器	224
二、弹弦乐器	245
三、拉弦乐器	268
第四节 民间合奏音乐	282
一、丝竹乐	282
二、鼓吹乐	287
三、吹打乐	291
四、弦索乐	295
五、锣鼓乐	297
复习内容	299

(建议学时: 8 周, 16 课时)

参考书目	301
------	-----

后记	303
----	-----

第一章 民间歌曲

第一节 概述

一、民间歌曲历史发展简况

民间歌曲简称民歌,是广大人民群众在社会生活实践中口头创作的歌曲艺术。它经历了口头流传、集体加工的漫长过程,不断地经受众多民间艺术家的筛选、改造、加工和提炼,随着岁月的变迁而日臻完善。在内容上以表现人民群众的思想、感情、意志和愿望为目的,是劳动人民集体智慧和创作才能的结晶。

原始时期的音乐,是诗、歌、舞三者的密切结合,内容大都与生产劳动和宗教祭祀密切相关。民间歌曲具有悠久的历史,同一切民族文化相同,均起源于人们的劳动实践。原始社会时期的先民们伴随着狩猎等劳动生产的实践活动,创造了音乐,产生了最早的民间歌曲——“劳动号子”,反映劳动者的思想感情,直接为劳动生产服务,这在《尚书·舜典》中关于“击石拊石,百兽率舞”的记载中有鲜明的体现。历史唯物主义认为,原始文化主要产生于人们的生存斗争和物质生产活动过程中。鲁迅先生在《门外文谈》中就曾讲到:“我们的祖先——原始人,原是连话也不会说的,为了共同劳作,必须发表意见,才渐渐地练出复杂的声音来,假如那时大家抬木头,都觉得吃力了,却想不到发表,其中有一个叫道‘杭育杭育’,那么,这就是创作,大家也要佩服、应用的,这就等于出版;倘若用什么记号留存下来,这就是文学;他当然就是作家,也是文学家,是‘杭育杭育派’”。这里讲的“杭育杭育”就是最早的劳动号子。刘安的《淮南子》中载有:“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之。此举重劝力之歌也”。《吕氏春秋·古乐篇》有曰:“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投

足以歌八阕。一曰《载民》，二曰《玄鸟》，三曰《遂草木》，四曰《奋五谷》，五曰《敬天常》，六曰《达帝功》，七曰《依地德》，八曰《总禽兽之极》。”这里讲的是葛天氏部落表演的由三人手执牛尾，以脚步击打节拍，歌唱敬颂天地与祭祀图腾等内容的民间歌曲。

东汉赵晔在《吴越春秋·勾践阴谋外传》中载有相传为黄帝时代(原始社会的一个部落)流传的一首原始猎歌《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐宍(肉)。”这是一首表现原始社会狩猎全过程的歌曲，全首民歌仅有八字，它再现了原始人制作弓箭、捕猎禽兽的场面，是原始人生产行为的艺术概括。其歌词质朴、明快，富有鲜明的节奏感。

综上所述，民间歌曲在原始社会时期与人们的生活和劳动有着极为密切的关系，人们在劳动和斗争实践中所产生的思想感情即是民歌表达的主要内容。

从《易经》的卦辞、卜辞过渡到周代的《诗经》，是民歌发展的进一步体现。孔子编撰的《诗经》是我国古代第一部诗歌总集，总计 305 篇，分为“风”、“雅”、“颂”三个部分。其中的《国风》就是我国古代最早的民歌选集，亦称“十五国风”，共有 160 篇。“国风”堪称是整个《诗经》中最为精华的部分，亦是先秦民歌最为珍贵的文献资料。它汇集了西周初期至春秋中叶约 500 年间，出现在北方 15 个国家的民间歌曲。分布的地域范围大约相当于今天的陕西、山西、河南、山东四省以及长江流域的湖北北部和四川东部。《国风》中的民歌大多采用四言诗体，这些民间歌曲属于北方风格，其特点是：通俗易懂，内容朴素、自然而富有诗意；运用“比兴”的手法较为普遍；在内容表达上主要以劳动、生活、阶级压迫以及爱国和乐观情绪为主体，例如《伐檀》、《硕鼠》、《行露》、《木瓜》、《君子于役》、《将仲子》等等。

春秋时期是我国奴隶社会向封建社会转化时期，在新的思潮影响下，楚国的民歌发展的十分繁荣。战国后期，楚国的政治家、诗人屈原及其他文人系统集中地加工整理，将楚国的民歌存留于《楚辞》的《九歌》中。其中包括《下里》、《巴人》、《阳春》、《白雪》、《涉江》、《采菱》等楚国民歌，热情而富于幻想性，奠定了我国民歌浪漫主义传统的最初基石。其他作品是屈原及其他文人根据楚国的民间乐舞的形式而作。

汉代宫廷设立的“乐府”，是继承秦制而建立起来的音乐机构，由音乐家李延年担任协律都尉职务。乐府的任务是大规模、大范围地采集各地民间歌曲，并由乐工对其进行加工、改编、创作、演奏和演唱，把一些可以入乐的歌谣，称之为“乐府

诗”。

汉代上层统治者普遍有撰写诗歌抒发情怀的风气。公元前196年,汉高祖刘邦平定天下之后,在家乡与父老亲友欢聚时,即兴创作演唱了一首《大风歌》。歌词是:“大风起兮云飞扬,威加海内兮归故乡,安得猛士兮守四方?”。此歌虽仅有三句,但却气势磅礴,表达了刘邦急切希望有更多的将士辅助和保卫封建一统国家的情怀。汉武帝刘彻亦有反映其指挥民众堵塞黄河决口,保障农业生产和人民生活安宁事迹的《瓠子之歌》。

魏晋六朝的“乐府民歌”和“相和歌”,进一步继承和发展了《诗经》及《楚辞》的创作手法,在思想内涵和音乐方面达到了一定的成就。“乐府民歌”从内容的实际需要出发,在形式上突破了国风中的四言诗体形式,发展成为长短句和五、七言体的文字格局,这种新的“乐府体”形式极大地丰富了民歌的艺术表现力。在内容上大多以表现民间疾苦和封建社会矛盾为主,代表作品有《东门行》、《战城南》、《十五从军征》等;“相和歌”一词初见于《晋书·乐志》中:“相和,汉旧歌也;丝竹更相和,执节者歌”。的记载,是两汉及魏晋时期对民间歌曲作艺术加工形成的歌、舞、大曲等音乐的总称。既包括在北方各地流传的原始民歌,也包括在民歌基础上加工改编的艺术歌曲以及所形成的歌舞大曲《相和大曲》等等。

三国、两晋、南北朝时期是社会政局动荡、战乱频繁以及民族大迁徙的年代,伴随文化中心和政权的南迁,南方的民歌受到社会各阶层人士的重视和喜爱。在南方民歌中特别重要的是流行于湖北荆楚一带的《西曲》和江浙一带的《吴歌》,前者多反映水边船上的离情,风格豪爽奔放;后者多表现家庭儿女的意趣,风格则委婉细腻。

基于统治者的开明政策和政治、文化局势的繁荣,唐代民歌的发展也呈现出绚烂多姿的局面。这一时期的民歌被广泛流传和应用,唐代“曲子”是人们最喜欢的曲调,而且进行了更多的加工和改编,填入多种唱词,精心处理。唐代的“曲子”源于民歌,但已经脱离了民歌的最初形态。而被大量运用于说唱、歌舞之中,对以后宋词、元曲的发展起到了积极的影响。

宋代,民间曲子更加深入人心,成为多种民间艺术形式的构成基础(例如唱音乐、戏曲音乐等)。文人这时也开始模仿民间曲子的形式写作歌词,形成了词调歌曲音乐。

明清时期,我国的封建制度逐渐衰微,新兴的资本主义因素开始萌芽。在阶级

矛盾和民族矛盾日益尖锐的社会背景之下,涌现出了许多具有民主性和进步性的民歌。例如反映清初山东农民起义的《于七抗清十二月》,以及歌颂乾隆六十年(1795年)苗民乾嘉大暴动的《苗民大起义》等均较具代表性。这些民歌大多以反映当时社会现实和表达人民思想情感为主题。

明清时期,大量人口流入城市,市民阶层队伍壮大,农村新的民歌也随之大量流入城市。这些民歌被市民、艺人利用和加工,逐渐有了民歌、小曲歌词的刊本出现。这一时期在城镇广为流传的民歌有《傍妆台》、《山坡羊》、《驻云飞》、《耍孩儿》、《粉红莲》、《银绞丝》、《跌断桥》、《一剪梅》、《刮地风》、《太平年》、《满江红》、《岔曲》等等。许多民歌小调至今仍在民间流传,它们的产生距今已有三四百年的历史。

1840年鸦片战争爆发,标志着我国近代史的开端。此后,随着外来资本主义的入侵和压榨,中国实质上已沦为丧失独立主权的半殖民地半封建国家。人民大众在国内外反动势力的勾结和剥削之下,始终生活在重重苦难之中。因此涌现了大量反帝反封建、表现斗争与爱国热情的新民歌。代表歌曲有甘肃民歌《光绪逃西安》、陕甘宁地区民歌《种洋烟》、内蒙民歌《洋鬼子》、河北民歌《穷人才能保江山》等等。

半个多世纪以来,我国民歌的发展历经了新民主主义革命和社会主义革命等历史时期,进入了崭新的时代。民歌艺术以其新颖的艺术面貌,表现了无产阶级领导下人民大众的乐观与喜悦之情。代表歌曲有《东方红》、《浏阳河》、《绣金匾》、《秋收起义歌》、《军民大生产》、《八月桂花遍地开》等等,均表现了人民大众歌颂党、歌颂领袖以及对祖国无限热爱的情感。此外,这一时期民歌在艺术创作手法方面、在吸收融汇其他音乐形式方面,都有了相应的创新和发展,例如在20世纪50年代,由作曲家根据各地民歌素材改编的“民歌风的合唱艺术”中即有鲜明的反映。

二、民间歌曲的基本特征

(一) 始终和人民的社会生活保持密切联系。民歌的作者和传唱者是劳动人民,他们通过编唱民歌传授知识、表达爱情、诉说哀愁、祈求幸福,同时也以民歌抒发感情,美化生活,记录自己的生活和历史。因此,民歌艺术具有鲜明的人民性