

中国民间音乐

概论

江明惇 著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

上海高等教育内涵建设“085”工程
——上海音乐学院国际一流作曲学科专业群建设工程

中国民间音乐

概论

江明惇 著

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民间音乐概论/ 江明惇著 - 上海: 上海音乐出版社, 2016.4
ISBN 978-7-5523-1036-8

I. 中… II. 江… III. 民间音乐 - 研究 - 中国 IV. J607.2
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 046028 号

书 名: 中国民间音乐概论
著 者: 江明惇

出 品 人: 费维耀
责任编辑: 张静星
封面设计: 陆震伟
印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001
上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.co
www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海中华印刷有限公司

开本: 700×1000 1/16 印张: 23.25 插页: 4 谱、文: 186 面

2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2,000 册

ISBN 978-7-5523-1036-8/J · 0943

定价: 98.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

大千世界，芸芸众生。地球上居住着六十五亿人。在人类的精神世界里，有一种绝妙的审美客体——音乐，它以有组织的音响表现着人们的思想感情和现实生活情趣。全世界有二百多个国家，两千五百多个民族，六千多种语言。各个国家、民族都有自己的传统音乐，都有其自身独特的风格和艺术特征。世界各民族音乐异彩纷呈，交相辉映，相互交融，共同发展，构成了丰富多样的人类音乐文化。中国民间音乐以其特殊的风貌和深厚的传统，屹立在亚洲的东部。这是由于其悠久的历史、独特的人文背景和社会生活条件所形成的。

中国是一个由五十六个民族组成的大家庭，每个民族都有自己独特的传统音乐文化。由于长期共处在这个“多元一体”的大熔炉中，各民族文化之间的频繁交流和相互影响，又使其具有许多共同的特点。其中，由于汉族人数最多、历史最久，汉族文化一直处于重要的地位。因此，研究汉族民间音乐对于整个中国民间音乐的理论建设有着全局性的意义。

本书从汉族民间音乐入手，剖析其特征，研究其规律，进而窥探中国民间音乐的奥秘，并作为一种“成熟的民间音乐”典型，提供为音乐人类学研究。

各民族传统音乐中都有分属于民间文化、专业文化（“精英文化”）等不同层次的音乐。当今学界认为，中国传统音乐包括四个大类：民间音乐、文人音乐、宫廷音乐和宗教音乐，每类都有十分丰富的遗产，它们之间互相渗透、互相影响，没有截然的区界。从现存的中国传统音乐情况看，民间音乐具有更为重要的地位和作用，

它是传统音乐的基础；从其数量、影响、代表性来说，它又是传统音乐的主体。研究汉族民间音乐的特征对于掌握中国传统音乐及其规律，进而把握世界文化的多样性特征，有着很重要的意义。

中国民间音乐是亿万中国人民智慧的结晶，有着几千年历史的传承、发展和积累，有着高度智慧和文化的民族精神风貌。它异常丰富并具有非凡的魅力。20世纪初以来，许多专家、学者辛勤耕耘，收集、整理、编集、研究、推广、再创作，有的为此奉献了毕生的心血，取得了可贵的成就，为中国传统音乐学的学科建设做出了历史性的贡献。

研究，就是从事物本体中寻找其内在的规律。对中国民间音乐的研究，可以有多个不同的视角。本书着重于对其特征进行研究。所谓“特征”，是一事物区别于他事物的征象、标志。特征的研究，必须具备两个条件：一是较深入、较全面地接触该事物，掌握大量第一手资料，找出该事物的本质；二是与其他事物进行对照、比较，找出相互间的共性和区别。因此，所谓“特征”，应该是在中国民间音乐中具有普遍性、代表性的，而相对其他国家民族音乐或其他姐妹艺术来说则具有特殊性、标志性的内在规律。

中国民间音乐浩如烟海，要对它的特征作全面、系统、深刻的理论概括，是不易的，我们只是在前人研究的基础上继续向前探索而已。

目 录

前 言	1
-----	---

上篇 特征论

引 言

第一章 基本特征的成因

第一节 中华传统文化的一般特征	005
-----------------	-----

一、生成土壤的特征	008
-----------	-----

二、思维方式的特征	010
-----------	-----

第二节 民间文艺的一般特征	012
---------------	-----

一、原创性、基础性	012
-----------	-----

二、纯真性	013
-------	-----

三、功利性	014
-------	-----

四、创作的自发性和群体约成性	015
----------------	-----

第三节 音乐艺术的一般特征	015
---------------	-----

一、形象表现的模糊性和情感表达的深切性	015
---------------------	-----

二、形式美的相对独立性	016
-------------	-----

三、形式要素自身逻辑的特殊性	017
----------------	-----

第二章 基本特征的体现

第一节 音乐审美理念特征	019
--------------	-----

一、含蓄、内蕴	019
---------	-----

二、神韵、品味	020
---------	-----

三、明快、朴实	022
---------	-----

第二节	音乐内质特征	023
	一、内质特征的主要标志	024
	二、内质特征形成的缘由	028
第三节	音乐载体特征	033
	一、音乐与唱词的结合	034
	二、音乐与舞蹈的结合	034
	三、音乐与戏剧的结合	034
第四节	音乐体制特征	035
	一、特殊的创作思维方式	035
	二、艺术品种的“格”.....	036

中篇 体裁论

引 言

第一章 民间歌曲

第一节	概 述	040
	一、与人民生活的紧密联系	040
	二、编唱一体的感情抒发	041
	三、短小灵活的音乐表现	041
第二节	历史概况	042
	一、形成	042
	二、发展	043
第三节	体裁特征	050
	一、体裁分类	050
	二、号子	051

	三、山歌	053
	四、小调	056
第二章	民间器乐	
第一节	概 述	059
	一、超越声乐的音乐功能	060
	二、融贯雅俗的文化层次	062
	三、借助具象的写意方法	063
	四、音乐形态方面的特点	064
第二节	历史概况	064
	一、形成	064
	二、发展	064
第三节	器乐分类	068
	一、独奏乐	068
	二、合奏乐	078
第三章	曲艺音乐	
第一节	概 述	086
	一、曲艺的特征	087
	二、曲艺音乐的特征	089
第二节	历史概况	093
	一、形成	093
	二、发展	094
第三节	曲艺音乐分类	099
	一、主曲体类曲种	099
	二、曲牌连缀体类曲种	109

三、综合体类曲种	111
第四章 戏曲音乐	
第一节 概 述	114
一、戏曲的特征	115
二、戏曲音乐的功用	118
三、戏曲音乐的特征	120
第二节 历史概况	121
一、形成	121
二、发展	123
第三节 剧种分类	129
一、声腔分类	129
二、地区分类	131
第四节 主要声腔及剧种例释	131
一、高腔	131
二、昆腔	135
三、梆子腔	137
四、皮黄腔	139
五、近、现代新生剧种	142
结 语	149

下篇 形态论

引 言

第一章 形态特征研究的意义、方法与基础

第一节 形态与形态特征	155
-------------------	-----

第二节	形态研究的意义	156
第三节	形态研究的方法和基础	157
	一、民间音乐形态研究基础	157
	二、民间音乐形态分析的环节	158
第二章	旋法(音高要素特征之一)	
第一节	基本音区	160
第二节	活动趋势	169
第三节	进行方法	173
	一、音程的幅度	173
	二、旋法的曲直	174
第四节	音调特点	175
	一、级进音列性音调	175
	二、调式骨干性音调	177
第三章	调式(音高要素特征之二)	
第一节	调式的形成与发展	179
	一、调式的自然形成	180
	二、“五度相生律”和五声音列的形成	182
	三、调式的发展	182
第二节	五声音阶、五声调式	188
	一、五声音阶的构成	188
	二、两类调式色彩	189
第三节	调式交替	194
	一、调式交替的方式	194
	二、调式交替的关系	198

第四节	七声音阶	202
	一、七声音阶的形成	203
	二、七声音阶的形态	205
第五节	特殊(复杂)调式例释	209
	一、京剧皮黄腔的调式	209
	二、湘中、湘东特性羽调	212
	三、西北地区的“苦音调式”.....	214
	四、闽南、粤北的“轻重三、六”调式	215

第四章 节奏节拍(时间要素特征)

第一节	节奏特点	220
	一、节奏感	220
	二、节奏型	221
	三、节奏型与节拍的结合	222
第三节	节拍特点	227
	一、节拍规律的严谨度	227
	二、节拍单位的宽度	241

第五章 发展方法(陈述逻辑要素特征之一)

第一节	乐汇的变化关系	249
	一、音高变化	249
	二、时值变化	249
	三、模进	250
	四、逆行、倒影	251
第二节	乐汇、乐句、乐段的连接方法	252
	一、衔接法	252

	二、跳接法	257
第三节	起始、高潮、结尾的处理方法	259
	一、起始	259
	二、高潮	260
	三、结尾	262
第六章	曲式结构(陈述逻辑特征之二)	
第一节	结构原则	266
	一、对称、平衡原则	266
	二、段落结构完整的原则	266
	三、重复再现原则	267
	四、首尾呼应原则	267
第二节	结构类型和结构体式	267
	一、重复	268
	二、对仗	268
	三、起承转合	272
	四、起平落	273
	五、循环	275
	六、重复、分而合、层递	277
第七章	段落变化(陈述逻辑特征之三)	
第一节	段落的整体变化	278
	一、部分乐汇的变化	278
	二、调式或节拍特征的变化	282
	三、结构突破的变化	286

第二节	段落的句式变化	286
	一、基本句式	286
	二、变化句式	290

第八章 腔词关系

第一节	概 述	300
第二节	腔词的陈述关系	302
	一、腔词陈述的音高要素关系	302
	二、腔词陈述的时间要素关系	308
第三节	腔词的表现关系	311
	一、腔词表现的音高要素	312
	二、腔词表现的时间要素变化	313
	三、腔词表现的特意重音	315
第四节	衬 腔	322

第九章 综合分析方法

第一节	概 述	329
第二节	综合分析的层次	330
	一、润腔与乐汇特征	330
	二、旋律特征	337
	三、旋律基本骨架特征	342
	四、音乐体制特征	353
结 语		358
后 记		359

上篇

特征论

引 言

中国民间音乐浩如烟海,品种繁多,各不同民族、不同地区、不同品种(歌种、乐种、曲种、剧种)、不同风格流派音乐都各具特色。但其基本方面,如审美追求、音乐功能、内在特质、形态、体制等方面,又有着共同的、普遍的特征。这些特征构成了中国民间音乐总的本质性特点,我们称之为基本特征。

基本特征的形成不是偶然的,而是有很深的渊源,与其本质属性有着必然的联系。

本篇先分别阐述中国民间音乐基本特征形成的原因,然后对其基本特征的具体体现加以论述。

