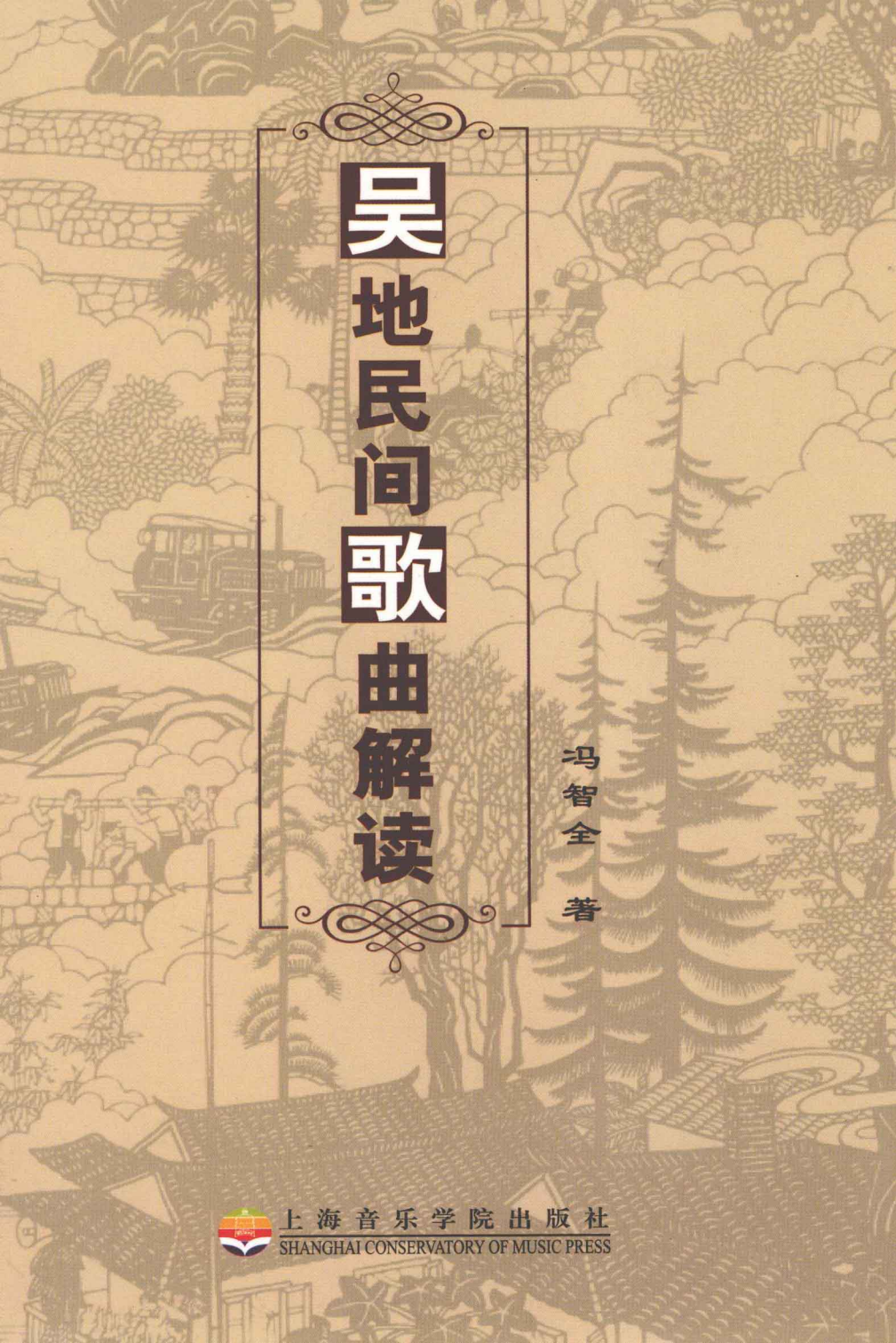

吴地民间歌曲解读

冯智全 著

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

苏州科技学院精品教材建设项目

项目编号: 2010JCXL-06

吴地民间歌曲解读

冯智全著

上海音乐学院出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吴地民间歌曲解读 / 冯智全著—上海: 上海音乐学院出版社, 2011.11

ISBN 978-7-80692-686-4

I. ①吴… II. ①冯… III. ①民歌—地方音乐—研究

—苏州市 IV. ①J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第224812号

书 名: 吴地民间歌曲解读

著 者: 冯智全

封面设计: 张美娟

责任编辑: 沈庭康

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路20号

排 版: 上海忆轩图文制作有限公司

印 刷: 江苏省南通印刷总厂有限公司

开 本: 850 × 1168

印 张: 9.5

字 数: 220 千

版 次: 2011年11月第1版 2011年11月第1次印刷

印 数: 1—2000册

书 号: ISBN 978-7-80692-686-4

定 价: 28.00元

告 读 者: 如发现本书有质量问题, 请与印刷厂联系

电 话: 0513-80239662

本社出版的所有音乐图书都可通过中国音乐学网站<http://musicology.cn>购买

前言

《吴地民间歌曲解读》系作者2010年主持的苏州科技学院校级精品教材建设项目。吴地民间歌曲系指吴语地区民间歌曲,简称为“吴歌”(广义上的“吴歌”)。荷兰学者施聂姐在《来自吴语地区的采风报告》一文中说:“对吴语地区(或我们简称为吴地)的选择是偶然的。”^[1]她对吴地或吴语地区的概念同本人的划分是一致的。她在该文中还认为:“吴语的中心地区是我们进行研究的苏州地区和太湖周围地区。”本人也认同这一观点。她还在采访中问歌手:“什么是山歌呢?答:它是一种用当地方言演唱的民歌。”本人认为,民歌手回答的是一个广义的概念,而本书所分出来的号子、山歌、小调、儿歌、吟唱调这些歌种之一的山歌,它是一个狭义的山歌概念。它是同号子、小调、儿歌、吟唱调这些歌种有明显区分的狭义山歌歌种。有关狭义山歌歌种的概念,后面山歌部分有详细的划分和讲解。

有关“吴歌”的概念,学者有许多不同的看法。聂付生先生认为:“所谓吴歌,就是吴地的民歌。”^[2]顾颉刚先生认为:“吴歌的地域包括很广,差不多现在说江浙话的区域都是……大致自江以南,自浙以西都包括在内;所谓吴歌便是流传于这一带小儿女口中的民间歌曲。”^[3]钱小柏先生认为:“吴歌就是用吴语、吴音歌唱的,流传于古今吴、越一带及其附近吴语地区的民间歌谣,包括一切吴歈、越吟在内。”^[4]姜彬先生认为:“吴语区域大致包括‘自江以南,自浙以西’。所谓吴歌便是流传于这一带劳动人民口中的民间歌曲。”^[5]马骧先生认为:“山歌、小调、号子、儿歌……等多种。在这多种的民歌品种中,只有一个品种是‘吴歌’,那就是山歌……吴歌是‘吴地山歌’的简称,而不是‘吴语区域民间歌谣

的简称’，它是一种歌种，而不是一个民歌‘体系’。”^[6]钱正先生认为：“‘吴歌’是一个文化概念，应该理解为‘吴语之歌’；而‘吴语地区’这一概念，应该指以苏州为中心的太湖周围地区。”^[7]尽管一些学者对“吴歌”的概念上存在分歧，但“吴歌”的中心在太湖周围；吴语方言的运用是“吴歌”最显著的艺术特色；它具有江南水乡的地理环境，具有劳动样式、生活条件、风俗习惯、心理状态大致相同的特点这些方面学者们存在着共识。作者认为，以古代吴国的疆域划分和以江南的地理概念划分“吴歌”，都会使“吴歌”产生许多模糊不清的情况。因为古代吴国的疆域变化很大，不同时期有各自不同的疆域；再者，江南这一地理概念有许多不同的解读，也是模糊不清的。如果用语言划分“吴歌”的概念就会非常清晰，而且大多数学者也是按语言这一文化概念来划分“吴歌”的。因此，“吴歌”是我国吴语地区民间歌曲的简称，这是广义上的“吴歌”。那么，狭义上的“吴歌”呢？本人认为，狭义上的“吴歌”主要受到人们对不同历史时期的看法不同，以及受各地环境和习俗等诸多因素的影响，划分起来差异较大。如上述像马骧及其他学者诸如此类的观点，聂付生先生在其著的《冯梦龙研究》中认为：“山歌与‘吴歌’只是概念大小的问题，其实质完全一样。”^[8]本书对此没有共识的学术问题不展开。

“吴语分布的地区从行政区划大致是江苏省南部，上海市及其辖区，浙江省绝大部分地区，江西省与浙江省毗邻的上饶市、广丰县、玉山县，福建省与浙江省毗邻的浦城县城关及其以北地区，还有安徽省皖南一部分地区。”^[9]实质上，这些吴语地区历史上曾经进行过多次的人口迁移，以太湖周围为中心的“吴歌”向北、向东、向南、向西流传：向北到达长江北岸的南通、海门、启东等地；向东到达现在的上海地区；向南到达浙南、闽北、赣东北等地区；向西到达皖南部分地区。

“吴歌”从文学上分为两大类：一类是短歌，一类是长篇叙事诗。从音乐上分为徒歌和弦歌。“徒歌”是指无伴奏的乡间清唱

歌曲,“弦歌”是指有乐器伴奏的小调。吴语方言的运用是“吴歌”最显著的艺术特色。“吴歌”它是歌,它符合歌曲有词有曲的特性。

歌曲这一体裁,本人在《中国经典歌曲解读》^[10]一书中,把中国经典歌曲分成民歌篇、艺术歌曲篇、流行歌曲篇。汪启璋先生在《中国大百科全书》音乐舞蹈卷的歌曲的种类条目中这样说:“歌曲可以分为民歌和创作歌曲两大类。民歌与创作歌曲相互影响,作曲家在歌曲创作中往往吸取民歌的因素。歌曲亦可从另外的角度予以分类,冠以各种名称。如按题材而分为叙事歌曲、抒情歌曲、革命歌曲等;按体裁而分为轮唱歌曲、分节歌曲、通谱歌曲、舞蹈歌曲等;按演唱形式而分为独唱曲、重唱曲、合唱曲等……歌曲还可按它所起的作用,群众对它的熟悉程度以及演唱方式(由群众自己演唱或由演唱者演唱给群众欣赏)而分为两类:一类统称为群众歌曲,另一类统称为艺术歌曲。”^[11]“吴歌”它应属于汪启璋先生歌曲分类中的民歌这一类。关于民歌,陈应时先生在《中国大百科全书》音乐舞蹈卷中这样说:“民歌(folksong),民间口头流传的歌曲。它与一般创作歌曲的不同之点是:①不受某种专业作曲技法的支配,是劳动人民自发的口头创作;②其曲调和歌词并非固定不变,在长期流传过程中不断地经过加工而有所变化发展;③不借助于记谱法或其他手段,而主要依靠人民群众口耳相传;④不体现作曲者的个性特征,但具有鲜明的民族风格和地方色彩。”^[12]在民歌中,“吴歌”它又属于吴语地区的民间歌曲,它具有特定区域的特点。它与中国其他语言地区的民间歌曲,不仅语言上不同,而且音乐风格上也有较大的差异。就中国民歌的风格特征上讲,我国地域辽阔、民族众多,各地方、各民族受其地理环境、气候等诸多因素的影响,形成了不同地域不同民族的性格特征和风格特征。如我国西北地区民族的性格豪爽、开朗、粗犷,民歌风格大多为高亢、嘹亮、深沉。再如我国江南地区气候温和、物产丰美,这里的人们性格就表现出温柔、细腻的特点;这一地区的民歌大多旋律委婉和温柔娇媚。

吴地民间歌曲大致有号子、山歌、小调、儿歌、吟唱调这些歌

种组成。《中国民间歌曲集成》江苏、上海、浙江、江西、安徽、福建卷中,在歌种的分类上各有差异。号子、山歌、小调、儿歌的分类大致相同,小有差异(如上海把山歌分为田山歌和小山歌;安徽把农民在秧田中劳动时唱的歌称“秧歌”;江苏把小调分为一般小调和歌舞小调;浙江把一些歌舞类的小调称为灯调·莲花;江西称为灯歌,安徽称为舞歌,福建称为灯歌舞歌和唱诗念歌)。吟唱调歌种,以上五省一市的分法和叫法差异较大。上海把哭嫁歌、哭丧歌、叫卖调、吟诗调、盘数调、更夫调、乞丐调、数牌调、挖花调都归为吟唱调;江苏、江西和安徽把它们分为风俗歌和生活音调;浙江把它们分为仪式歌和生活音调;福建把它们分为渔歌、风俗歌和生活音调。《吴地民间歌曲解读》此书按照号子、山歌、小调、儿歌、吟唱调歌种的分法组织材料,但具体到不同的省市部分时,将介绍该省市的分类及作品的特点。

《吴地民间歌曲解读》不是歌曲集,而是既有理论性阐述又有谱例(选取105首代表性作品:在吴语中心地的号子、山歌、小调、儿歌、吟唱调歌种中,江苏、上海、浙江每一歌种各选5首;吴语边缘地的江西、安徽、福建部分,每一歌种的选择数较灵活)的“吴歌”教材。目前,国内还没有“吴歌”教学的专门教材,该书也是这一领域的拓荒者。为什么说此书不是歌曲集,因为“吴歌”作品浩如烟海,仅《苏州民间歌曲集成》^[13]就收录了一千多首作品。前人及现在的学者在收集整理“吴歌”作品方面做了大量工作,有的甚至为此付出了生命。本书是在前人出版的“吴歌”歌曲集及文章书籍的基础上探索前进,不走老路。这样在前进的路上不免出现错误,书中有错误的地方请批评指正。

作者:苏州科技学院音乐学院冯智全

2010年10月14日写于苏州

- [1] 施聂姐(荷兰),《来自吴语地区的采风报告》,《中国吴歌论坛》,古吴轩出版社,2005年7月,第718-725页。荷兰莱顿大学汉学院博士研究生施聂姐先后就读于南京大学和上海音乐学院,师从黄白教授研究中国民歌,对吴歌有浓厚的兴趣。她常来苏州采风,每次来苏必到民俗博物馆了解歌手情况并下乡采风。从1987年到1992年总共向100多名歌手收集资料,先后做过89次之多的采访。丈夫音乐记者高文厚也来华,两人对中国民歌认真研究。回国后他们出版《罄》杂志,在收集资料的基础上进行了系统的研究,最终完成了博士论文《山歌——中国苏南民歌研究》,并于1997年以专著形式由“中国音乐研究欧洲基金会”出版,并配有记录的民歌手演唱的录音光碟。《山歌——中国苏南民歌研究》(英文版),该著作引用了其在吴江芦墟和常熟白茆等地采风的成果。
- [2] [8] 聂付生,《山歌“考述”》,《中国吴歌论坛》,古吴轩出版社,2005年7月,第110-111页。
- [3] 顾颉刚,《吴歌小史》,《吴歌·吴歌小史》,江苏古籍出版社1999年版,第603页。
- [4] 钱小柏,《吴歌正名》,《中国吴歌论坛》,古吴轩出版社,2005年7月,第99-100页。
- [5] 姜彬,《吴歌研究提纲》,《吴歌》,苏州市文学艺术界联合会、江苏省民间文学工作者协会苏州分会编,中国民间文艺出版社,1984年11月出版,第7-9页。
- [6] 马骧,《吴歌释名》,《中国吴歌论坛》,古吴轩出版社,2005年7月,第121-137页。
- [7] 钱正,《吴歌正名、特色及其研究》,《中国吴歌论坛》,古吴轩出版社,2005年7月,第103-109页。
- [9] 《中国民间歌曲集成·浙江卷》编辑委员会编纂,《中国民间歌曲集成·浙江卷》,人民音乐出版社,1993年10月,第40页。

- [10] 冯智全,《中国经典歌曲解读》,上海音乐学院出版社,2009年10月出版。
- [11] 《中国大百科全书》音乐舞蹈卷,第209页到210页,2004年9月第四次印刷,中国大百科全书出版社出版发行。
- [12] 《中国大百科全书》音乐舞蹈卷,第455页,2004年9月第四次印刷,中国大百科全书出版社出版发行。
- [13] 《苏州民间歌曲集成》,苏州文化广播新闻出版局编,执行主编:沈石,文汇出版社(上海市威海路755号)2011年5月出版。

目 录

前 言

第一章 绪论	1
第一节 吴地民间歌曲的分类	5
1、什么是吴地民间歌曲	5
2、吴地民间歌曲的种类	9
第二节 吴地民间歌曲的结构特点	11
1、两句体结构	12
2、四句体结构	13
3、二段体结构	15
4、三段体结构	15
5、多段体结构	16
6、变奏曲式结构	16
第三节 吴地民间歌曲的曲调特征	18
1、吴地民间歌曲的旋律特点	18
2、吴地民间歌曲的音乐形式	20
3、吴地民间歌曲的调式特征	21
第四节 吴地民间歌曲的题材内容	22
1、吴地民间歌曲中的爱情婚姻	23
2、吴地民间歌曲中的生产劳动	24
3、吴地民间歌曲中的社会时政	24
4、吴地民间歌曲中的世情风物	25
5、吴地民间歌曲中的儿童生活	26

第二章 吴语中心地的民间歌曲	27
第一节 吴语中心地的号子	27
1、概况	27
2、各地号子	29
① 苏南号子	29
(1) 推煤车号子	30
(2) 挑担小麦进磨房	31
(3) 起重号子	32
(4) 扯蓬、拉绳号子	34
(5) 挑粪号子	35
② 上海号子	36
(1) 搭肩号子	38
(2) 起锚号子	39
(3) 打桩号子	40
(4) 喊 牛	41
(5) 喊担号子	42
③ 浙江号子	43
(1) 车水号子	44
(2) 牵磨号子	45
(3) 打夯号子	46
(4) 拔 蓬	47
(5) 起 水	48
第二节 吴语中心地的山歌	49
1、概况	49
2、各地山歌	53
① 苏南山歌	53
(1) 斫竹歌	55

(2) 黄秧落水转了青	56
(3) 手攀杨柳望情哥	57
(4) 跟着前船一道航	58
(5) 黄梅一过蝼蚕蚁	59
② 上海山歌	60
(1) 山歌勿唱忘记多	61
(2) 久私情	62
(3) 耘稻山歌	63
(4) 踏车山歌	64
(5) 问答山歌	65
③ 浙江山歌	66
(1) 楼上私情	67
(2) 摇船山歌	68
(3) 日没西山	69
(4) 五姑娘	70
(5) 耘田山歌	71
第三节 吴语中心地的小调	72
1、概况	72
2、各地小调	75
① 苏南小调	75
(1) 望郎	76
(2) 姐在高楼绣荷包	77
(3) 小妹等郎来	78
(4) 大雪纷纷下	79
(5) 说起格新闻	80
② 上海小调	81
(1) 长工调	82

(2) 银绞丝调	83
(3) 打花鼓	84
(4) 送新房	85
(5) 田发调	86
③ 浙江小调	87
(1) 四季望郎	88
(2) 下四川	89
(3) 梳妆台	90
(4) 小小金鱼	91
(5) 绣兜兜	92
第四节 吴语中心地的儿歌	93
1、概况	93
2、各地儿歌	94
① 苏南儿歌	94
(1) 小人小山歌	94
(2) 手拿钥匙开铜箱	95
(3) 摇摇宝宝要睡觉	96
(4) 抚囡囡	97
(5) 我的好宝宝	98
② 上海儿歌	99
(1) 眠囡小调	99
(2) 拍娃娃	100
(3) 摇到外婆桥	101
(4) 金锁银锁	102
(5) 啥鸟飞来节节高	103
③ 浙江儿歌	104
(1) 呼牛调	105

(2) 一支扁担	106
(3) 摇儿歌	107
(4) 逗儿歌	108
(5) 老实头	109
第五节 吴语中心地的吟唱调	110
1、概况	110
2、各地吟唱调	112
① 苏南吟唱调	112
(1) 蓬莱路上有仙桥	113
(2) 正月茶花满树开	114
(3) 阳春面又来哉	115
(4) 黄鹤楼	116
(5) 烧锅煮饭问声婆	117
② 上海吟唱调	118
(1) 卖茶叶蛋	120
(2) 修 伞	121
(3) 白帝城	121
(4) 数牌调	122
(5) 赞 轿	123
③ 浙江吟唱调	124
(1) 闹 房	125
(2) 西方路上	126
(3) 撻 拳	127
(4) 吟 诗	128
(5) 求 乞	129

第三章 吴语边缘地的民间歌曲	131
第一节 吴语边缘地的号子	131
1、概况	131
2、各地号子	132
① 江西东北部号子	132
(1) 推船过滩	132
(2) 打 碓	134
② 福建北部号子	135
③ 安徽南部号子	136
(1) 挑担号子	136
(2) 舂米号子	137
第二节 吴语边缘地的山歌	138
1、概况	138
2、各地山歌	138
① 江西东北部山歌	138
(1) 耘田歌	139
(2) 呼牛歌	140
② 福建北部山歌	141
(1) 长年歌	142
(2) 水边鱼	144
③ 安徽南部山歌	144
(1) 采茶山歌	145
(2) 送晚茶	146
第三节 吴语边缘地的小调	147
1、概况	147
2、各地小调	148
① 江西东北部小调	148

(1) 鲜花爱煞人	149
(2) 送 郎	150
② 福建北部小调	151
(1) 绣荷包	152
(2) 莲花调	153
③ 安徽南部小调	154
(1) 采茶歌	155
(2) 放牛的“俺哩”孤单单	156
第四节 吴语边缘地的儿歌	157
1、概况	157
2、各地儿歌	157
① 江西东北部儿歌	157
(1) 娜妹要睡	158
(2) 摇箩窠	159
② 福建北部儿歌	160
(1) 月光光	161
③ 安徽南部儿歌	162
(1) 摇宝宝	163
第五节 吴语边缘地的吟唱调	164
1、概况	164
2、各地吟唱调	164
① 江西东北部吟唱调	164
(1) 龙船歌	166
(2) 一人唱起众人合	168
② 福建北部吟唱调	169
(1) 寸金难买寸光阴	170
(2) 上下洋	171

③ 安徽南部吟唱调	172
(1) 五湖四海交朋友(送春)	173
(2) 八月十五天门开(送秋)	174
第四章 长篇民间叙事吴歌	176
第一节 孟姜女	181
孟姜女	182
第二节 沈七哥	191
沈七哥	193
第三节 狄 庚	196
狄 庚	201
第四节 老姐嫁人	202
老姐嫁人	203
第五章 吴歌的传承与发展	206
第一节 孟姜女调的流变	212
第二节 码头调的流变	226
第三节 吴歌绣题材的曲调特色	239
第四节 苏州私情民歌的旋律特征	249
第五节 传统与现代《苏州好风光》旋律及风格的异同	258
第六节 《苏州好风光》中娇嗔音调的美感	266
结束语	271
附录一 主要参考书与文章	275
附录二 本书主要音乐术语注释	277
后 记	282