

民族音樂學論文選集

易人著

1990 年于黄山

1998 年江文湛(右三)来南京举办画展

1998 年于张家港港口

1998 年于三峡坛子岭

目 录

序	王秉舟 1
《孟姜女春调》的流传及其影响	2
——同宗民歌比较研究	
长篇叙事吴歌《春调孟姜女》	24
表现工农兵也可以用“慢板”	29
——赞革命现代京剧汇演	
芳香四溢的《茉莉花》	31
——同宗民歌比较研究	
话说叙事吴歌《五姑娘》	41
情深意长的《绣荷包》	43
——同宗民歌比较研究	
多采的生活 独特的情趣	52
——六首少数民族民歌《绣荷包》	
我国古典诗歌中音乐形象的魅力	57
赞歌剧《芳草心》	63
竞芳斗艳 五彩缤纷	65
——五首《对花》比较研究	
云淡风清 风筝飞鸣	71
——同宗民歌《放风筝》比较研究	
介绍一首无锡的山歌	78
民歌教学中的“广、精、美、活”	79
秀才坐船造山歌	83
长篇叙事吴歌《沈七哥》	85
刻苦追求 不断奋进	88
——记阎爱华和她的《筝艺新探——线谱古筝教程》	
《剪靛花》的流传及其影响	89
——蒙与陈有觉先生商榷	
彩蝶纷飞处 人间尽讴歌	94
——中国传统民歌《梁祝》的流传与比较	
孔子的音乐美善观	104
孔子故乡行	107

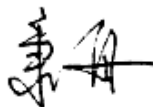
两根琴弦奏新声.....	108
——评欧景星最近出版的《刘天华全集》CD唱盘	
神奇的小三峡.....	109
江苏山歌介绍.....	110
一首极具史学价值的《斫竹歌》.....	119
代代出名家 灿烂群英谱.....	刘国杰 123
——《江苏历代音乐家》读后	
独具特色的《江苏历代音乐家》.....	顾永芝 127
《江苏历代音乐家》续集序言.....	陈鹏年 128
掀起江苏音乐家的盖头.....	钱进东 129
——读《江苏历代音乐家》	
后记.....	易 人 130

序

易人同志从事艺术教育近40年,在执教的同时从事学术研究,并能很好地将科研与教学结合起来,取得教学、科研双丰收。她和苏青同志撰写的《江苏民歌概论》是对江苏民歌的专题研究,同时又是课堂上用的民歌教材。她勤奋好学,治学严谨,由博而约,在民族音乐学五大类进行广泛涉猎研究的基础上最后集中于民歌研究。她对中国民歌中多个题材,分类比较,别开蹊径进行专题研究。特别是运用现代化的教学手段,将民歌专题制作成电视片,音乐磁带,对教学工作与宣扬民族民间音乐都取得良好效果,在音乐界乃至社会上颇有影响。

易人同志在长期的教学与研究工作中,积累了大量的资料和从事学术研究的丰富经验,在离休后的10年间成为江苏音乐界多产作家,她编著的《江苏历代音乐家》(上下集)达80万字,已相继出版,该书收入自春秋战国至近现代活动在江苏地区的270多位音乐家,填补了江苏音乐史之空白,为全国各省市之率先。同时,还参加全国文艺集成志书《中国民间歌曲集成·江苏卷》的编撰工作。现在又将其多年来撰写的论文,收集整理,编辑成册——《民族音乐学论文选集》,这无疑是件好事,可较集中地为后学者留下可贵的资料,从事深层次研究的借鉴,我由衷地表示祝贺。

在该选集付印之时,我在此为之作简要的说明权以为序。

1999年11月16日於南京

《孟姜女春调》的流传及其影响

——同宗民歌比较研究

春调的一般概况

春调是春节期间或是立春时在江苏、浙江、上海吴语地区广泛流传在民间的某些山歌、小调的统称。苏南农村，每逢春节期间都要举行社火活动，或是立春前后三日内，举行迎春和送春活动。二十年代常州伍受真先生编著的《武进礼俗》的“岁时令节”中记有“新春农闲，乡人携一特制之小锣，名‘春锣’，在城市村镇，挨户唱七言短歌，谓之‘唱春’。有能就眼前景物随时编唱成文者，辄行，人家例须给钱为酬。”李家瑞有《唱春调》^①和《唱春调之来源》^②，提出唱春调源于明代，根据清代江阴金武祥光绪二十四年（公元1898年）著《陶庐杂忆续咏》关于唱春的诗和跋：

岁首先传偃唱新，喜闻吉语趁良辰；
轻锣小鼓歌声缓，送遍家家龙凤春。

入春常有两人沿门唱歌，随时编曲，皆新春吉语，名曰《唱春》，唱时轻锣小鼓击之以板，板绘五彩龙凤，中书四字曰“龙凤官春”，俗传明时正德御赐云。

金武祥，字桂生，江阴人，精金石考据之学，刻《栗香丛书》四十余种。做过清朝三品衔两广盐运使，衣锦还乡后，住常州城里，根据金武祥所载唱春可能源于明代。

《苏南民歌选》研究本中记载有关春调之说：“江苏宜兴县芳桥湛墅村有两个自小卖唱为生的艺人，他们会唱很多调子，按照他们两人的说法，春调基本上包括七个调子，就是

① 1936年《剧学月刊》第5卷第1期。

② 1936年《天地人》半月刊第1卷第10期辑5。

《叶木调》《溧阳双叶木》《四仙调》《采茶调》《凤阳调》《宜兴平调》《低低调》。”实际上苏南的春调要比以上所提到的七个调子多得多。现例举几种春调，以比较其异同。

春调之一

江苏常州

(老春调)

A 句

送春(那么)送到头重(里格)门,

B 句

头重(里格)门上(到是)有门神, 头戴(那个)金盔(他是)

C 句

身穿甲, 手拿(只个)钹斧(他是)斩邪(啊)神。

春调之二

江苏金坛

(采茶调)

A 句

布谷鸟飞来催下(里格)种,

B 句

野鸭(的格)飞来催薅秧, 山鸟飞来(末)

C 句

要(呀)摘(里格)稻, 黄雀(哉)飞来稻上(呀)场。

春调之三

江苏宜兴

(四绣调)

A 句
春季(呀)绣花 一片(里格)绿,

B 句
夏天(末)绣出 一片青, 秋天(末)要绣

C 句

D 句
谷如金, 寒冬(末)雪花 一片银。

曲式:	A 句	B 句	C 句	D 句
(一)	6 拍	7 拍	7 拍	8 拍
(二)	6 拍	7 拍	7 拍	8 拍
(三)	8 拍	8 拍	8 拍	8 拍

调式: 均为五声音阶徵调式。

旋法: (一)(二)以级进进行为主,音符比较单纯,性格粗犷、干脆。

(三)以级进进行为主,偶有大跳,有很多细微的装饰,结构规整,性格柔和一些。

一般双档唱春持锣者走在前面,叫前码;另一位敲小扁鼓的走在后面,叫后码。大都是唱一些恭喜发财之类的吉利话,或是唱一个完整的故事,每唱一段词都要敲7拍打击乐作为过门。

宜兴有位“唱春大王”宗春荣(1869—1925),是位职业唱春艺人。他创作并演唱一部长达1200余行的长篇叙事诗《春调孟姜女》^①就是运用宜兴《四绣调》加以变化而来。但万变不离其宗,调式不变,每句落音不变,每句分别落在2 5 6 5四个音上,既有变化,也有其

^① 发表于《民间文艺季刊》1986年第4期宗震名、张魁雄记录。

从《唱春调》到《孟姜女春调》

唐玄宗天宝年间辑抄的一部丛书《瓊玉集》内有《同贤记》一个故事：

杞良，秦始皇时北筑长城，避苦逃走，因入孟超后园树上。超女仲姿浴于池中，仰见杞良而唤之，问曰：“君是何人？因何在此？”对曰：“吾姓杞名良，是燕人也。但以从役而筑长城，不堪辛苦，遂逃于此。”仲姿曰：“请为君妻。”良曰：“娘子生于长者，处于深宫，容貌艳丽，焉为役人之匹。”仲姿曰：“女人之体，不得再见丈夫，君勿辞也。”遂以状陈父，而父许之。夫妇礼毕，良往作所，主典怒其逃走，乃打杀之，并筑城内。超不知死，遣仆欲往代之。闻良已死，并筑城中。仲姿既知，恸哭而往，向城而哭，其城当面一时崩倒，死人白骨交横，莫知孰是。仲姿乃指血，以滴白骨(云)，“若是杞良骨者，血可流入。”即沥血，果至良骸，血径流入，使将归葬之也。

至今河北山海关城东北绥中县还保留着一座千年孟姜女祠，祠前有望夫石，祠内有南宋文学家文天祥题联，其文曰：

秦始皇在畿万里长城筑怨，
姜女未亡也千秋片石铭贞。

每年6月18日，人们从四面八方来到姜女祠赶会，并传颂着孟姜女和万杞良的故事。到了明清时代，孟姜女故事在江南风行起来。发生在江南地区的孟姜女故事，孟姜女是松江人，而万喜良是苏州元和县人。

清光绪十六年(公元1890年)左右，湖州新市镇张粟贤刻本《孟姜女寻夫》中首刊了《孟姜女过关十二月唱花名》，随即风传各地。从清代到民国年间，吴、越、沪地区最流行的唱春调有《四季花名》、《孟姜女十二月花名》，各种小唱本印数极多，最通行唱本《孟姜女万里寻夫》达到几千万册。

二十年代北京大学顾颉刚先生在北大歌谣研究会出版的《歌谣周刊》发起收集孟姜女故事、古迹、歌谣和唱本、以及关于孟姜女的戏剧，一时间收到大量的有关孟姜女资料，这大概是我国最有影响的故事之一。《歌谣周刊》76号登载的《孟姜女十二花名》工尺谱，可以看出，它是根据苏南山歌《春调》加以填词和稍加变化而来。

《孟姜女春调》是我国流传最广，影响最大的一个民间小曲，它在全国各地都扎下了根，北自黑龙江、内蒙；南至广东、云南，都有它的踪迹，这样就形成了同宗嫡系民歌网络现

象,我们把这种现象称之为“同宗民歌”。

孟姜女唱春调

(十二月花名)

上上上尺工尺工 六五六工尺 尺六工尺上尺工 尺上四上合

1. 正 月 梅 花 是 新 春, 家 家 户 户 点 红 灯,
2. 二 月 杏 花 暖 洋 洋, 双 双 燕 子 到 南 方,

合 四 上尺工 尺上四合四 四尺上四合四上 尺工四上合

别 家 丈 夫 团 团 聚, 我 家 的 丈 夫 去 造 长 城。
燕 窠 修 得 端 端 正, 对 对 成 双 歇 画 梁。

3. 三月桃花是清明,
桃红柳绿正当景,
家家坟上烧白纸,
孟姜女坟上冷清清。

8. 八月木樨雁门开,
孤雁足下带书来,
闲人只说闲人话,
那有人送寒衣来。

4. 四月蔷薇养蚕忙,
姑嫂双双去采桑,
桑篮挂在桑树上,
揩揩眼泪勒把桑。

9. 九月菊花是重阳,
重阳美酒菊花香,
满满筛来奴不喝,
无夫饮酒不成双。

5. 五月石榴是黄梅,
黄梅发水落下来,
家家田中黄秧亩,

10. 十月芙蓉稻上场,
牵苍磨稻纳官粮,
家家都有苍来牵,

孟姜女田中草成堆。

孟姜女家中是空仓。

6. 六月荷花热难当，
蚊虫飞来叮胸膛，
宁可叮奴千口血，
莫叮奴夫万喜良。

11. 十一月冰冻雪花飞，
孟姜女千里送寒衣，
前面乌鸦来领路，
喜良长城冷凄凄。

7. 七月风仙七秋凉，
家家窗前裁衣裳，
青红蓝绿都做到，
孟姜女家中是空箱。

12. 十二月腊梅过年忙，
杀猪宰羊闹洋洋，
家家都有猪羊杀，
孟姜女家里空堂堂。

孟姜女春调

江苏苏州

(十二月花名)

稍慢

正月梅花
是新春，家家户户点红灯，
别人家夫妻团圆聚，
孟姜女的丈夫去造长城。

演唱：尹斯明 记录：张仲樵

《歌谣周刊》上的《孟姜女十二花名》旋律以级进为主，苏州的这首由于增加了大跳音程及添字手法和装饰音，使曲调显得更加委婉动人。此外在《金华地区民歌选集》、《安徽民间音乐》、《江西民歌选》、《河北民间歌曲选》等都能见到这首歌，至于它们流传的途径很可能是从吴越之地传向四面八方。有两点根据：一是吴越地区印行了大量的木刻本、石印本，并且还有职业和半职业演出队伍，使《孟姜女春调》便于流传开来。二是从钱肇基二十年代给顾颉刚先生信中说：“《孟姜女四季歌》采自北京，实由苏沪传来，非北京之物也。”^①后来顾先生在北京友人处听到《四季歌》留声唱片，认为这首歌确是由留声唱片传到北京的，与钱先生的解释相合。

用《孟姜女》填上新词加以传唱，自唐以来，不论何地、不论哪个朝代都可以见到，这里就不一一举例了。东北有一首新编歌曲，是一首比较成功的歌曲，填上新词，赋予新的内容，加上引子，使整个歌曲颇富新意，现选其中一段唱词。

摇篮曲^②

东北

慢而轻唱

月儿明 风儿静 树叶儿遮窗棂 (啊)， 娃娃儿 叫铮铮
好 比那琴弦儿 声 (啊)， 琴声儿轻 调儿动 听 摇篮轻摆
动(啊)， 娘的宝宝 闭上眼 睛， 睡了(那个)睡在梦 中(啊)。

① 顾颉刚编著《孟姜女故事研究集》205页。

② 《解放军歌曲》1978年第10期。

《孟姜女春调》在曲艺中的运用

民国之初，江、浙一带小茶肆中时常有唱《宝卷》者，唱者谓之《说因果》。两人有唱有白，一人执弹板，一人执铜片相和而歌，唱本有《孟姜女宝卷》。唱《宣卷》者为尼姑，一人主唱，三四人为辅，用木鱼和小磬伴奏。苏南还有《孟姜女弹词》，1952年顾颉刚返苏州时，专门听苏州弹词艺人魏含英说唱孟姜女故事。

1. 《孟姜女春调》在苏州弹词中的运用

江苏省曲艺团侯莉君在《孟姜女过关》弹词节目中，专门对过关一节作了重点的渲染，关官既贪财又贪色，孟姜女和他进行智斗，最后唱了《四季花名》，终于通过浒墅关。

孟姜女过关

江苏苏州

(四季花名)

春 季 里 来 是 新 春 家 家 户 户
夏 季 里 来 是 新 当 家 子 叮 叮
秋 季 里 来 是 新 黄 蚊 夫 夫 在
冬 季 里 来 是 新 飞 丈 夫 去 去
里 里 里 来 是 新 雪 花 孟 姜 女 一 千 里
点 红 灯 别 家 夫 妻 团 圆 聚
奴 身 影 上 人 愿 叮 思 奴 千 口 血
送 寒 衣 宁 朝 中 受 尽 千 般 遍
孟 姜 女 夫 去 造 长 城
真 愿 女 不 夫 夫 我 万 喜 良
深 但 叮 我 妻 泪 两 相 依

演唱：侯莉君 记录：易 人

用曲艺形式说唱孟姜女的有：宋元话本《孟女寻夫》^①；清初宝卷《孟姜女宝卷》^②、《孟姜女仙女宝卷》^③；四川清音《哭长城》^④；子弟书《哭城》^⑤；北方鼓词《万里长城》^⑥、《孟姜女寻夫》^⑦、《孟姜女哭长城》^⑧、《孟姜女》^⑨；宣讲《孟姜女哭长城》^⑩；南词《孟姜女寻夫》^⑪。

将《春调》吸收到说唱音乐中作为特定情景的描述或是反映人物的内心活动是比较常见的。如苏州弹词《秦香莲》在“寿堂”一回书中，秦香莲唱《十二月花名》诉说家中的不幸遭遇，能符合人物的思想情绪。

2. 《孟姜女春调》在四川清音、湖南丝弦中的运用。

在四川清音中则叫做《长城调》^⑫，在湖南丝弦音乐中叫做《四平调》^⑬，它不仅改变了原来曲名，往往在旋律方面也发生一些变化。

(一) 长城调

兄送 贤 弟 到 磨 房，

(二) 四平调

面 对 着 姜 花 叹 一 声，

The image shows two musical staves. The first staff, labeled '(一) 长城调', has a treble clef and a key signature of one flat. The melody is written in a 2/4 time signature. Below the staff are the lyrics '兄送 贤 弟 到 磨 房，'. The second staff, labeled '(二) 四平调', also has a treble clef and a key signature of one flat. The melody is written in a 2/4 time signature. Below the staff are the lyrics '面 对 着 姜 花 叹 一 声，'. A vertical dotted line is placed between the two staves, aligning with the end of the first staff's lyrics and the start of the second staff's lyrics.

- ① 陈汝衡著《说书史话》。
- ② 陈汝衡著《说书史话》
- ③ 郑振铎著《中国俗文学史》。
- ④ 路工著《孟姜女万里寻夫集》。
- ⑤ 路工著《孟姜女万里寻夫集》。
- ⑥ 路工著《孟姜女万里寻夫集》。
- ⑦ 路工著《孟姜女万里寻夫集》。
- ⑧ 路工著《孟姜女万里寻夫集》。
- ⑨ 中国音乐研究所编《说唱音乐》。
- ⑩ 路工著《孟姜女万里寻夫集》。
- ⑪ 路工著《孟姜女万里寻夫集》。
- ⑫ 沙子铨、吴声整理《四川清音》。
- ⑬ 湖南文化局整理《湖南丝弦音乐》。

(一) 就 将 磨 儿 作 诗 章，
 (二) 十 分 的 娇 客 减 了 九 分，
 (一) 四 根 绳 索 高 吊 起，
 (二) 可 恨 我 郎 心 太 狠，
 (一) 上 扇 儿 不 忙 下 扇 儿 忙，
 (二) 抛 别 了 母 子 们 冷 清 清。

著名演员李月秋演唱的《断桥》^①是在民歌的基础上揉进了清音的音乐，并强调地方语言与旋律的紧密结合，使《长城调》在节奏、旋律及落音方面都发生了较大的变化。

① 中国音乐研究所编《说唱音乐》567页。

断桥

四川清音

(长城调)

精快

一把手拉官人断桥坐，
妻把这从前事细对我的夫啊说啊，
你叫的妻原本不是人一个
白莲啊池的中苦把道学哇。

演唱：李月秋 记录：解君恺

唱腔上的变化：唱词中的“人”“学”是阴平字，“说”是阳平字，北京音调应高唱才符合字音。由于四川读法不同，把它们处理在低音区才能符合四川的音调，这样就会造成唱腔上的一些变化。

节奏上的变化：这里出现几处起于第二拍及切分音型，由于清音的演唱风格及演员演唱技巧较高，造成节奏的复杂化。

3. 《孟姜女春调》在山东琴书中的运用。

山东琴书中的《凤阳歌》(又名《凤翔调》)是琴书中的主要曲牌。