

琵琶

箫

古筝

竹板

二胡

月琴

阮咸

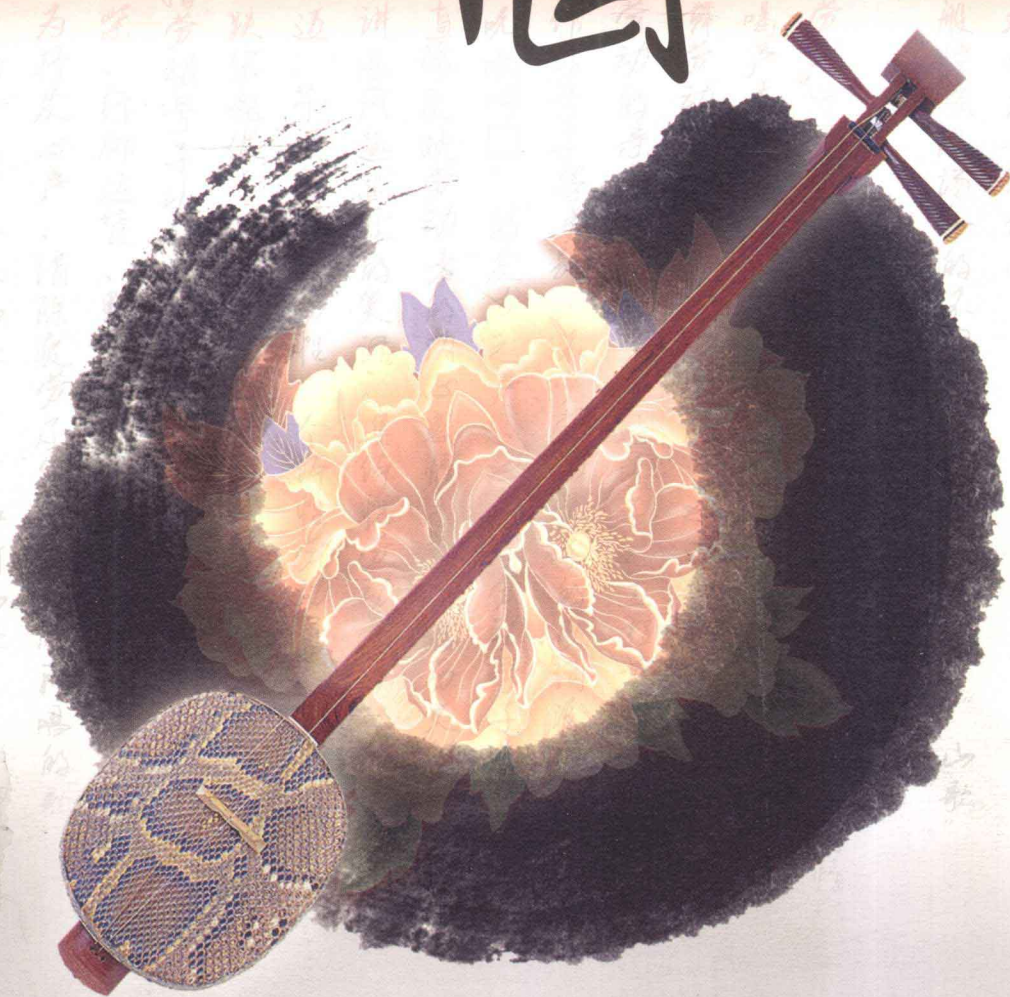
木鱼

杜亚雄·著

聆听中国

五十六个民族的
民间音乐遗产

língtīngzhōngguó

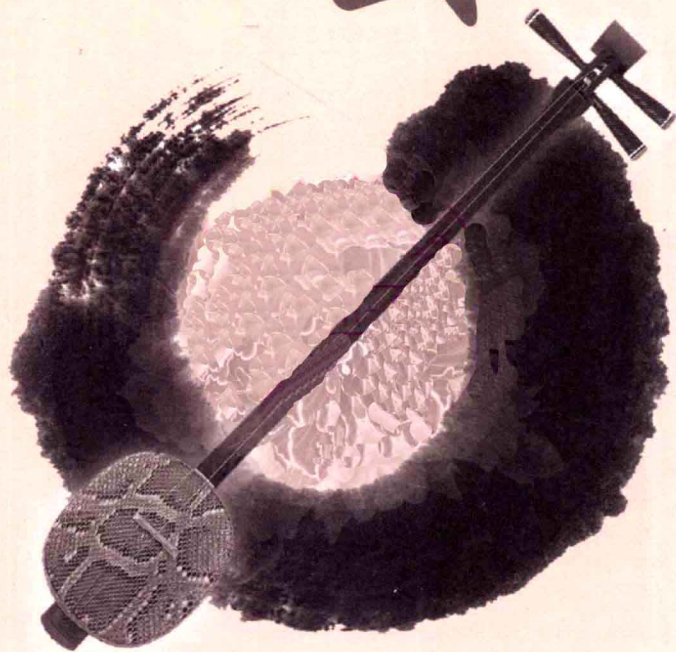

江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

杜亚雄·著

聆听中国

五十六个民族的
民间音乐遗产
lingtingzhongguo

江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

聆听中国 : 五十个民族的民间音乐遗产/杜亚雄编著.
—南京: 江苏文艺出版社, 2011.12

ISBN 978-7-5399-4907-9

I. ①聆… II. ①杜… III. ①少数民族—民族音乐介
绍—中国 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 221470 号

书 名 聆听中国 : 五十个民族的民间音乐遗产

编 著 者 杜亚雄

责 任 编 辑 刘洲原

出 版 发 行 凤凰出版传媒集团
凤凰出版传媒股份有限公司
江苏文艺出版社

集 团 地 址 南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编: 210009

集 团 网 址 <http://www.ppm.cn>

出版社地址 南京市中央路 165 号, 邮编: 210009

出版社网址 <http://www.jswenyi.com>

经 销 凤凰出版传媒股份有限公司

印 刷 江苏凤凰新华印务有限公司

开 本 787×1092 毫米 1/16

印 张 21.5

字 数 350 千字

版 次 2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5399-4907-9

定 价 158.00 元

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

作者简介

杜亚雄

杜亚雄(1945—),男,河北人。1959年入兰州艺术学院预科学习音乐,1961年入西北师范大学音乐系。1965年毕业后到甘肃酒泉钢铁公司中学任教,利用假期及课余时间到附近的肃南草原学习裕固族语言并搜集、整理裕固族民歌。1978年入南京艺术学院学习民族音乐理论,1981年毕业,获文学硕士学位,毕业论文题目为《裕固族西部民歌研究》。1981年到中国音乐学院任教,历任该院中国音乐教研組主任、音乐学系副主任、主任等职,现为该院教授、博士生导师。2000年入加拿大不列颠哥伦比亚大学深造,2002年获哲学博士学位,论文题目为《华北农村中的仪式音乐:儒教和佛教的遗产》。2003年应杭州师范大学之邀,任该校音乐学院特聘教授及艺术教育研究院兼职研究员。

1986年,获国务院人事部颁发的“国家级有突出贡献的专家”称号。1987年,应邀赴匈牙利科学院音乐研究所任客座研究员,研究匈牙利民歌和中国民歌的关系。1989年用匈文发表《中国北方民歌和匈牙利民歌的比较研究》一书,获匈牙利政府颁发的文化勋章。1991年,获美国富布赖特高级研究奖金,应邀赴美国印第安那大学民俗学及民族音乐学系任客座教授。1993年,获国务院颁发的特殊津贴。1995年因发表《中国乐理及其文化基础》一文获洛克菲勒基金会奖励。1997年获中国文联“德艺双馨会员”称号。2008年因写作《中国56个民族的音乐文化遗产》一书再获洛克菲勒基金会奖励,并前往该基金会在意大利的研究中心工作。

杜亚雄长期从事教学工作,40多年来,培养了许多优秀音乐人才。他曾应国外许多学校的邀请,先后在匈牙利李斯特音乐学院,美国印第安那大学、杨斯塘大学、夏威夷大学,新西兰维多利亚大学、奥克兰大学以及加拿大不列颠哥伦比亚大学任教和讲学,宣传我国各民族音乐文化及音乐学研究成果。曾任中国音乐治疗学会副会长、中国少数民族音乐学会副会长、中国传统音乐学会副秘书长、十二木卡姆研究会副秘书长等社会职务,现为中国世界音乐学会副会长。有《中国少数民族民间音乐概述》、《中国少数民族音乐概论》、《中国民族基本乐理》、《丝绸之路的音乐文化》、《中国民族器乐概论》、《中国传统音乐概论》、《民族音乐学概论》、《华北农村中的仪式音乐:儒教和佛教的遗产》、《中国民族音乐》、《外国民族音乐》、《中国乐理》、《世界音乐地图》等二十多本专著问世,并用中、英、匈文在国内外报刊上发表300多篇学术论文。

前言

中国是一个多民族的国家,在我们辽阔富饶的国土上,居住着 56 个民族。各族人民以辛勤的劳动,开拓疆土,发展经济,创造了祖国的历史和文化,共同缔造了伟大的祖国。

汉族是我国人口最多的民族,据 2000 年统计,有 1,137,386,112 人,占全国人口的 91% 以上。除汉族外,其余 55 个民族习惯上称为少数民族,少数民族的人口约有 9,100 万左右(2000 年统计,下同),占总人口的 8% 以上。各个少数民族的人口数量相差很大,人口在 100 万以上的有蒙古、回、藏、维吾尔、苗、彝、壮、布依、朝鲜、满、侗、瑶、白、土家、哈尼、哈萨克、傣、黎等 18 个民族。人口超过 10 万但低于 100 万的有傈僳、佤、畲、拉祜、水、东乡、纳西、景颇、柯尔克孜、土、达斡尔、仫佬、羌、仡佬、锡伯等 15 个民族。人口不足 10 万的有 22 个民族,他们是:台湾少数民族^①、撒拉、布朗、毛难、塔吉克、普米、怒、阿昌、鄂温克、基诺、乌孜别克、京、德昂、裕固、保安、门巴、独龙、鄂伦春、塔塔尔、俄罗斯、珞巴和赫哲族。

语言是民族的重要特征之一,各民族的语言及其历史发展是紧密相联的。中国 56 个民族所使用的语言,分属汉藏、阿尔泰、南亚、印欧、南岛 5 个语系。属汉藏语系的有汉、壮、傣、布依、侗、仫佬、水、毛南、黎、藏、门巴、彝、傈僳、纳西、哈尼、拉祜、基诺、白、羌、普米、珞巴、怒、阿昌、景颇、独龙、苗、畲、瑶、土家、仡佬、回等 31 个民族,汉族和说汉语的回族分布在全国各地,其他 29 个民族则主要分布在中南和西南地区。属阿尔泰语系的有维吾尔、哈萨克、撒拉、柯尔克孜、裕固、乌孜别克、塔塔尔、蒙古、土、东乡、达斡尔、保安、满、锡伯、赫哲、鄂温克、鄂伦春、朝鲜等 18 个民族,主要分布在东北和西北地区。属南亚语系的有佤族、德昂族和布朗族,居住在云南。属印欧语系的有俄罗斯族和塔吉克族,居住在新疆和东北。属南岛语系的

^① 台湾少数民族有 30 多万人,但在祖国大陆居住的不足 10 万。

有台湾少数民族。居住在广西的京族语言属系未定,有人认为属汉藏语系,有人认为属南亚语系,现代语言学家逐渐倾向于后一种看法。

目前,有 29 个少数民族有本民族的文字,文字体系有象形表意文字、音节文字和字母文字。字母的形式有藏文字母、朝鲜文字母、回鹘文字母、傣文字母、阿拉伯文字母、拉丁字母、斯拉夫字母等七种。有的民族同时使用几种文字,如傣族使用四种,蒙古族使用两种。

中国各民族人民都能歌善舞,每个民族不论人口多少、历史长短都拥有本民族创造和传承下来的优秀而独特的音乐文化。由于民族众多,各自又有不同的发展历史和文化背景,我国各民族音乐分别采用了中国、欧洲和波斯—阿拉伯三个不同的音乐体系。

音乐体系是对各民族音乐不同构造和特征的概括,它包括以下四个方面:1) 乐音本身的构造。即在乐音进行的过程中是否有音高变化。这种变化是偶然的,还是构成音乐的基本音感观念。2) 乐音的组织形式,即音律、音阶、调式。3) 节拍和节奏的特征。4) 织体的特点。

中国音乐体系为除俄罗斯族以外的 55 个民族所采用,亦称华夏体系。这一体系在我国传统音乐中占有重要地位,是我国最有特色的一个音乐体系。中国音乐体系的主要特征是:1) 乐音的带腔性。2) 音调组织的五声性。3) 节拍节奏的灵活性。4) 织体思维的横向性。我国采用欧洲音乐体系的民族主要有哈萨克族、柯尔克孜族、塔塔尔族和俄罗斯族。近百年来,在维吾尔族、锡伯族中也产生了若干采用这一体系的音乐作品。这一体系的特点是:1) 乐音的固定性。2) 调式以四音音列为基础。3) 节拍以均分律动和刚性节拍为特征,强弱拍鲜明,强弱交替很有规律。4) 织体有单声性的,也有多声性的,其多声部思维以纵向性为基础。采用波斯—阿拉伯音乐体系的民族主要有维吾尔族、塔吉克族和乌孜别克族。这一体系特点是:1) 乐音有条件地带腔。2) 调式的基础是由不同的二度音程构成的四音音列,因为全音被分为四等分,所以四音音列的样式甚多,常用的有十多种。3) 在节奏节拍方面,均分律动与非均分律动同时存在。在均分律动中,常以固定节奏型贯穿全曲,固定节奏型各有专称。4) 总体思维方式以横线性为主,但由于运用固定节奏型,旋律声部的节奏与伴奏声部的节奏之间往往形成对比,而表现出纵向性思维的特征。^①

中国民族音乐可按其形式和风格特征分为传统音乐和新音乐两个大的类别,其中的传统音乐可按其流行的层面分为民间音乐、宗教音乐、文人音乐和宫廷音乐四大类,每大类中又包括若干不同的体裁。在传统音乐的四个类别中,民间音乐是

^① 有关三个音乐体系详细介绍,可参看杜亚雄、王同主编的《中国民族民间音乐教程》第一章第二节,上海音乐出版社,2006 年。

其他类别音乐的基础,宗教音乐、文人音乐和宫廷音乐在形成、发展的过程中,都曾大量吸收各类民间音乐,它们都与民间音乐有不可分割的联系,在宗教音乐、文人音乐和宫廷音乐中都大量保存了各种民间音乐的因素。本书主要介绍各民族的民间音乐遗产。

民间音乐一般依据表演形式分为五类体裁,即:民间歌曲、器乐音乐、歌舞音乐、说唱音乐和戏曲音乐。

民间歌曲是人民的心声,是人民群众在长期实践中,经过广泛的口头传唱所形成发展起来的一种艺术形式。民歌与人民的生活有着最直接、最紧密的联系,群众用它来表达自己的思想、感情、意志和愿望。民歌也是各民族民间音乐的重要基础。

演唱民歌

我国各民族人民自古以来“习为歌唱”,有卓越的音乐创造才能。各民族民歌丰富多彩、品种纷繁,我国许多地区被称为“歌海”、“诗乡”。唱歌是各民族人民生活中不可缺少的一个组成部分,他们的生产劳动、休息、娱乐、社交都伴随着歌唱。生活在北方草原上从事牧业的民族,放牧时唱歌,结婚时唱歌,表达爱情时唱歌,思乡时唱歌。此外,他们还在竞技时唱歌,祭祀祖先时唱歌,甚至当母畜不肯奶幼畜时也要唱歌,一直到母畜流着眼泪去奶自己的幼儿为止。生活在南方的许多少数民族都有自己的歌唱节日,如壮族的“歌圩”、苗族的“龙船节”、白族的“绕三灵”、“三月街”,布依族的“赶表”、瑶族的“耍歌堂”、彝族的“火把节”等。待到节日,人们穿上盛装,成群结队,赶到歌唱场所,尽情歌唱。除此之外,在他们的日常生活中也充满了歌声,如傈僳族,生产有生产调,结婚有结婚调,逃

婚有逃婚调,离别有离别调,过路有过路调,甚至告状也有告状调,长辈还用歌唱来调解纠纷并进行裁决。

许多少数民族有这样的风俗习惯:做父母的必须教会儿女唱歌,儿女会的歌多,唱得好,就意味着父母教育有方,会得到舆论的好评;反之,如果儿女会唱的歌不多,唱得也不好,就说明做父母的没有尽到责任,要受到公众的耻笑。有些民族甚至还将是否善于唱歌作为选择配偶的条件之一。因此,许多少数民族的孩子到4、5岁便开始学歌,父亲教儿子,母亲教女儿,这可以说是一种特殊的启蒙教育。有些民族还形成了教授传统民歌的固定教学体制,如侗族,儿童从6、7岁起就在歌班中由歌师教唱民歌。歌班按成员年龄分小班、中班、大班和老班,从6、7岁到14岁左右为小班,14岁到18岁为中班,18岁到20岁为大班,20岁以上称老班。各歌班按年龄的增长逐渐升级。侗族青少年学歌甚为勤奋,到17、18岁时,便能熟练地掌握各种类型的民歌。

我国民族乐器共有600多种,种类繁多,各具特色。按照发音的动力来源,这些乐器可分为吹奏、拉奏、弹奏、击奏四大类。各民族民间器乐曲包括独奏曲和合奏曲两大部分。独奏曲按乐器的种类分为吹奏乐器独奏、拉奏乐器独奏、击奏乐器独奏和弹奏乐器独奏四种;合奏曲又分同类乐器组合而构成的吹奏乐、拉奏乐、弹奏乐和锣鼓乐和不同种类乐器组合构成的吹打乐、弦索乐、丝竹乐等。汉族的广东音乐、江南丝竹、南音,土家族的打溜子,纳西族的白沙细乐,维吾尔族的纳格拉鼓乐,景颇族的文崩音乐及苗、瑶、侗、壮等民族的芦笙乐和铜鼓乐都是著名的器乐演奏形式。

我国各民族能歌善舞,民间歌舞品种纷繁,音乐风格也各不相同。民间歌舞历史悠久,是一种音乐、舞蹈相

结合的艺术形式。从音乐和舞蹈结合方式的角度看,我国的民间歌舞可划为鼓舞、跳乐和踏歌三类。

我国许多民族有自己的说唱艺术,如汉族的“京韵大鼓”、“评弹”,满族的“八角

鼓”和“子弟书”，蒙古族的“乌力格尔”和“好力宝”，维吾尔族的“达斯坦”，朝鲜族的“板唱”，白族的“大本曲”，藏族的“折嘎”，锡伯族的“念说”，彝族的“甲苏”，哈尼族的“哈巴”，赫哲族的“伊玛堪”等。

各民族的说唱艺术和民歌中的叙事歌有密切联系，有的曲种就是从叙事歌发展而成的。但叙事歌与说唱艺术不同，一般说来，叙事歌只唱不演，虽有独唱、对唱、一领众和等多种形式，但不具有一人多角的特点，在音乐上是专曲专用，即一种曲调只用来演唱一个固定的作品，如柯尔克孜族的叙事歌《玛纳斯》、彝族的叙事歌《阿诗玛》。说唱艺术则不同，有表演动作，有故事情节，有的人物形象。除叙述部分外，尚有代言部分，具有一人多角的特点。在音乐方面则是一曲多用，各种器乐曲牌和唱腔曲调都可以用于表演不同的故事，刻画不同的人物形象，紧密地配合不同的文学脚本，完成叙事和抒情的任务。我国说唱音乐一般包括器乐和唱腔两部分，唱腔一般可分基本曲调反复、基本曲调板式变化和曲牌联缀三种类型。

唱弹词

我国有许多民族有本民族的民间戏曲剧种，主要有汉族的昆曲、京剧，藏族的藏剧、朝鲜族的唱剧、满族的新城戏，还有白剧、壮剧、侗剧、傣剧、苗剧、彝剧、布依剧、毛南剧等。

戏曲音乐是一种综合性的音乐，综合了民歌、说唱、器乐和歌舞音乐，并使其交织、贯通起来，表现人物的形象和戏剧矛盾冲突。我国戏曲音乐有两种典型的结构形式——曲牌体和板腔体。曲牌体又叫联曲体，属于曲牌体的剧种，全剧音乐由多个具有独立意义的曲牌组成。板腔体则是由某一曲调为基础，通过速度、节奏、旋

律的扩充或减缩等变化,演化成一系列的板别,由这些板别构成全剧音乐。各民族戏曲音乐的形成、演变规律,大体上是相同的。它们大多是在本民族民歌、民间歌舞音乐或说唱音乐的基础上形成的。

我国各民族的民间音乐丰富多彩,源远流长,但是在20世纪50年代之前,它没有受到应有的重视。新中国的成立,标志着我国进入了一个新的历史时期。我国各民族音乐文化事业也逐步在政府的领导下,经过包括各族人民和音乐家的共同努力,得到了很大的发展,取得了长足的进步。

因为我国每一个民族各具特色的音乐在中国音乐文化乃至世界音乐文化中都有不可取代的地位和价值,传承中国各民族的音乐文化,使其能进入世界各民族音乐艺术之林,取得它们所应当占有的地位,不仅是我国各族人民的迫切愿望,是发展我国民族音乐文化之必需,同时也符合世界音乐文化多元化发展的时代潮流。

为帮助广大读者了解我国各民族民间音乐文化遗产,我们编写了这本书。杭州师范大学艺术教育研究院重视中国民族民间音乐的科研和教学工作,在本书编写

的过程中得到该院在时间、人员和经济等方面的支持;江苏文艺出版社刘洲原同志为本书的出版花费了不少精力,在此一并致谢。

用文、图、谱相结合的形式介绍我国民族民间音乐遗产是一种新的尝试,没有先例可循,由于经验不足,难免有缺点和错误,敬请广大读者批评指正。

杜亚雄

2007年国庆节于杭州

戏曲

目录
聆听中国
56个民族的民间音乐遗产

一、汉族

民歌:《茉莉花》 006

二、蒙古族

民歌:《辽阔的草原》 012

三、回族

民歌:《上去高山望平川》 018

四、藏族

民歌:《年轻的朋友》 024

五、维吾尔族

民歌:《一路行至阿图什》 030

六、苗族

民歌:《登苗岭眺望》 036

七、彝族

民歌:《猜调》 042

八、壮族

民歌:《日落西山刚过岗》 048

九、布依族

民歌:《好花红》 053

十、朝鲜族

民歌:《道拉基》 060

十一、满族

民歌:《摇篮曲》 066

十二、侗族

民歌:《蝉之歌》 072

十三、瑶族

民歌:《蝴蝶歌》 080

十四、白族

民歌:《洱源西山白族调》 086

十五、土家族

民歌:《龙船调》 094

十六、哈尼族

民歌:《我的情人比谁都美丽》 100

十七、哈萨克族

民歌:《黑云雀》 106

十八、傣族

民歌:《芒市坝子调》 112

十九、黎族

民歌:《叫侬唱歌侬就唱》 118

二十、傈僳族

民歌:《古歌》 124

二十一、佤族

民歌:《大粒耳坠配银链》 130

二十二、畲族

民歌:《风吹树叶不吹藤》 135

二十三、台湾少数民族

民歌:《马兰恋歌》 141

二十四、拉祜族

民歌:《我把荷包送给你》 147

二十五、水族

民歌:《邀邀约约找杨梅》 153

二十六、东乡族

民歌:《米拉尕黑》 159

二十七、纳西族

民歌:《窝热热》 166

二十八、景颇族

民歌:《春米歌》 172

二十九、柯尔克孜族

民歌:《古娜泰》 178

三十、土族

民歌:《唱一支土族的歌》 183

三十一、达斡尔族

民歌:《忠实的心想你》 188

三十二、仫佬族

民歌:《百花逢春盖世香》 194

三十三、羌族

民歌:《媳妇苦》 200

三十四、布朗族

民歌:《我们从小就相爱》 205

三十五、撒拉族

民歌:《巴西古溜溜》 211

三十六、毛南族

民歌:《花香藕也甜》 217

三十七、仡佬族

民歌:《高粱煮酒甜》 224

三十八、锡伯族

民歌:《田野歌》 230

三十九、阿昌族

民歌:《情歌》 235

四十、普米族

民歌:《好日子比蜂蜜还甜》 241

四十一、塔吉克族

民歌:《古丽碧塔》 247

四十二、怒族

民歌:《阿妹巧手织永多》 253

四十三、乌孜别克族

民歌:《掀起你的盖头来》 259

四十四、俄罗斯族

民歌:《这山长满红樱桃》 265

四十五、鄂温克族

民歌:《婚礼之歌》 270

四十六、德昂族

民歌:《花香随着他一起来》 277

四十七、保安族

民歌:《把远山看成个近山》 283

四十八、裕固族

民歌:《裕固族姑娘就是我》 289

四十九、京族

民歌:《出海歌》 294

五十、塔塔尔族

民歌:《思念》 298

五十一、独龙族

民歌:《你永远是我的心上人》 304

五十二、鄂伦春族

民歌:《站在高山上歌唱》 308

五十三、赫哲族

民歌:《狩猎的哥哥回来了》 312

五十四、门巴族

民歌:《大山像绿色松石》 318

五十五、珞巴族

民歌:《多幸福,多快活》 324

五十六、基诺族

民歌:《送新娘调》 331

聆听中国

56个民族的民间音乐遗产

一、汉族

汉族民间音乐

汉族有1,137,386,112人,是中华民族大家庭中人口最多、分布最广的民族。主要居住在地处我国东北的松辽平原和黄河、长江、珠江等河流的中、下游,散居全国各地。

汉语属汉藏语系,分北方、吴、湘、赣、客家、粤、闽七个方言。以北方方言为基础、北京语音为标准的普通话是汉族的民族共同语。汉字起源于远古时代的象形文字。

汉族自古以来,对各种宗教兼容并蓄,天命崇拜和祖先崇拜是汉族的传统观念,佛教和道教在汉族中影响较大,目前汉族人也有信仰基督教和天主教的。同时,以孔子、孟子为代表的儒家思想和以老子为代表的道家思想,对汉族的文化有着深远影响。

音乐体裁

汉族人民勤劳、简朴并富有创造精神,在漫长的历史中,创造了丰富多彩的音乐文化,其民间音乐十分发达,包括民歌、歌舞、器乐、说唱和戏曲五类体裁。

汉族民歌一般按演唱场合的不同可分为“号子”、“山歌”、“小调”三类。

劳动号子是劳动中演唱的民歌,它和劳动的节奏、劳动时的情绪和劳动中的吆喝声有着密不可分的联系。号子产生于劳动,依附于劳动,既有鼓舞劳动、调剂精神的作用,也有组织劳动、协调动作的功能,它是劳动的亲密伙伴,有搬运号子、工程号子、农事号子、船渔号子、作坊号子等类别。不少劳动号子的歌词没有实际性内容,只有“吭哟呵咗”的发力之声;也有些劳动号子是触景生情,有感而发,直接反映劳动者的内心感情,或叙唱历史传说、生活趣闻轶事;或讲唱风趣幽默的笑话。集体性劳动号子的音乐质朴坚毅,粗犷豪迈,节奏富于律动性;个体性劳动号子节奏舒展,旋律委婉悠扬,跌宕起伏。

山歌是指劳动号子以外的各种不同类型的山野歌曲,它是汉族农民们上山砍柴、行脚运货、野外放牧、农田耕作、采茶割草等劳作或休息时,为抒发心声、消除疲劳及传递情意时所唱的歌。汉族山歌种类繁多,南方有“客家山歌”、“江浙山歌”、“柳州山歌”、“震颈红”、“慢赶牛”等,北方有“花儿”、“少年”、“信天游”、“爬山调”等。北方流行的汉族山歌,多为以两个乐句构成的单乐段,南方的汉族山歌,多为四句,由于某些衬腔穿插变化,形成了不同的变体结构,如三句半,五句半等。山歌的歌词多即兴编唱,语言质朴精炼。与劳动号子相比,山歌更具乡土气息和地方特色,其演唱方式往往是独唱和对唱。

小调又叫小曲,是汉族民歌中的又一种体裁,凡是日常生活中演唱的小型民歌都属于小调的范畴。小调广泛流传在民间,它不像山歌主要流行在农民中,其发展和流传一直和城镇相联系。小调不仅反映农民的思想感情,也反映出城镇居民、手工业者、商人及其它社会阶层的愿望和要求。小调的题材非常丰富,从日常生活中的风土人情、神话故事到爱情婚姻、离别相思、社会事件等在小调中都有所表现。小调基本上摆脱了劳动的制约,更趋向于独立,许多优秀的小调,经过民间艺人的加工,达到了较高的艺术水平。小调的曲调流畅委婉、曲折细腻,旋律也富有变化。多数小调在演唱时都有乐器伴奏,并加上前奏、过门、尾声等。小调的节拍规整而不拘泥,节奏鲜明,疏密相间、变化有致,律动感很强。小调的音乐结构比较完整,以四个乐句组成的单乐段为小调最常用的曲式。小调一般不是即兴而发,而是经过一定的构思才编出来的,由于许多小调经过民间艺人的演唱,反复推敲,精雕细刻,并整理编印出唱本,小调的传播范围比山歌和号子广泛,传承的时间也较长。《茉莉花》是流行全国的汉族小调,其旋律细腻优美,曾被意大利作曲家普契尼用于歌剧《图兰朵》中。

汉族的器乐音乐多彩多姿。在历史上,由于不断创造,又努力学习和吸收国内

· 古琴家林友仁

各少数民族的乐器和外来乐器,不断丰富,目前有百余种民族乐器、品种纷繁的器乐演奏形式以及大量优秀的器乐作品。

汉族乐器中最流行的是汉族固有的古琴、古筝、埙、笙等,还有自汉唐以来从各少数民族学来的琵琶、胡琴、唢呐以及从外国引进的扬琴。

古琴又称“七弦琴”,是中国最古老的民族乐器之一,古琴艺术是中国最重要的口头和非物质文化遗产之一,联合国教科文组织于1997年11月通过第23号决议,将其列为世界遗产。2003年11月7日,该组织宣布古琴艺术为世界第二批“人类口头和非物质文化遗产代表作”。古琴身长约120厘米(旧说三尺六寸五),宽约20厘米(旧说六寸),厚6厘米,由琴面、琴底、琴腹、琴首、琴轸、雁足、琴徽组成。琴没有“品”(柱)或“码子”,便于弹奏

各种不同的“腔音”(琴界称为“韵”)。古琴的音箱,是用整块木头掏空而成,音箱壁较厚,相对较为粗糙,因此其音色更有独特韵味和历史的沧桑感。古琴的弦长,振幅大,具有余音绵长不绝等特点。古琴的传统曲目十分丰富,据现存资料,包括同曲名而谱本不同的古谱,有3,000多首,其中一部分为现今琴家和爱好者经常演奏的曲目,如:《流水》、《广陵散》、《幽兰》、《渔樵问答》、《阳关三叠》、《酒狂》、《潇湘水云》等。古琴乐曲中最著名的是《流水》,它生动地描绘了奔流不息的流水的形象,歌颂了祖国的壮丽河山,表现了人与宇宙、人与自然交融的精神境界。

琵琶是唐代通过丝绸之路,从西域少数民族地区引进的乐器,其乐曲包括文曲和武曲。文曲中著名的作品有表现自然风光的《阳春白雪》,武曲中最杰出的作品是描写公元前一世纪楚汉相争战争场面的《十面埋伏》。

胡琴是在宋代从东北地区的少数民族引进的乐器,原称“奚琴”。胡琴不仅是重要的独奏乐器,也被广泛应用于合奏,还是汉族戏曲和说唱的重要伴奏乐器。为适应不同地方不同戏曲和说唱的音乐特点,相继演化出了二胡、京胡、板胡、坠胡、四胡等不同的种类。民间音乐家华彦钧创作的二胡曲《听松》和《二泉映月》,是驰名中外的乐曲。

丝竹乐和吹打乐是汉族民间器乐合奏的主要形式,前者细致委婉,包括江南丝竹、广东音乐和福建南音等不同的品种,后者粗犷豪放,有十番锣鼓、潮州大锣鼓、浙东吹打等品种。

汉族民间舞蹈主要有秧歌、花灯、花鼓、采茶等不同的品种。

秧歌是北方地区广泛流行的民间歌舞,分“高跷”和“地秧歌”两种。秧歌的表演形式分过街、大场和小场三部分。过街是由十多人到百余人组成秧歌队,装扮成历史传说、神话故事或现实生活中的人物,拿着扇子、手帕、伞等道具,在锣鼓或音乐的伴奏下,在街上行进的同时,随音乐作一些简单的动作和队形变化。大场是秧歌队在到演出场地后,用于秧歌小场表演的开场和结尾处的集体舞蹈,一般用几种比较简单的步伐做多样的队形变化。大场的音乐情绪热烈,常用一领众和的演唱形式。小场是二、三个人演出的有简单情节的小型歌舞剧。

花灯流行在云南、贵州、四川等省。花灯一般没有故事情节,音乐采用短小的民歌小调,一个节目往往用一个曲调反复演唱多段歌词。有简单情节的节目或比较长的段子,也采用联缀起来的数个曲牌。花灯歌曲的节奏鲜明,曲调流畅,情绪活泼,优美动听。伴奏用打击乐器和胡琴、月琴、三弦、笛子等管弦乐器。

“采茶”主要流行在我国南方的江西、浙江、福建、安徽南部和广东北部等茶叶产区。“采茶”在不同地区有“采茶灯”、“茶灯”、“茶灯闹春”、“茶篮灯”、“茶花灯”、“茶箩灯”等不同的称呼,是从茶农劳动时唱的“茶歌”演变而来的一种歌舞形式。

花鼓主要流行在湖南、湖北、安徽、江苏、江西等省,原为民间小调,因用鼓伴奏而称为花鼓。目前很多地方的花鼓已经发展为花鼓戏,流行的有湖南花鼓戏、湖北

天沔花鼓戏等。

说唱是音乐和讲唱文学及表演相结合的艺术形式,说唱结合、叙事抒情结合、咬字润腔结合是它的三个突出艺术特点。说唱艺术中的“说”带音乐性,强调语言的节奏、旋律也随着语言的字调和句调而起伏。说唱艺术中的“唱”带语言性,具有口语化的特征。说中有唱,唱中又有说,结合得非常密切。汉族有 300 多种不同的说唱曲种,分为鼓词、弹词、道情、牌子曲、琴书、走唱、杂曲等七个类别。其中鼓词类主要流行在北方,因演唱者兼奏书鼓(一种直径小于30厘米,高约3厘米的双面鼓)而得名,又称“大鼓书”,其风格简朴,音乐具有吟诵性。弹词主要流行在南方,有“苏州弹词”、“扬州弹词”、“长沙弹词”、“福州弹词”等曲种。弹词音乐的曲调性很强,唱腔委婉细腻。

汉族的传统戏剧通常叫戏曲,是用固定的曲子旋律填词歌唱,用舞蹈化的身段、动作,以真人扮演故事的综合性表演艺术。音乐界通常把汉族的戏曲看成一种音乐形式,这是因为自明、清以后,戏曲已经代表着汉族传统音乐的最高艺术成就。据统计,汉族的戏曲剧种有 300 多个,它们的音乐包括昆山腔、高腔、皮黄腔和梆子腔等不同的腔调,汉族戏曲中最著名的是昆曲和京剧。

昆曲是我国现存最古老的剧种之一,也是对我国戏曲发展影响最大的剧种之一。

• 昆曲

昆曲是联合国教科文组织宣布的世界第一批“人类口头和非物质遗产”。

昆剧的表演具有很高的艺术性,音乐古雅细腻,往往采取边歌边舞的方式,舞蹈动作通常有解释唱词的含义,把细腻的情感和难以言说的内心世界委婉巧妙地表达出来。

京剧至今已有 200 多年的历史,主要唱腔有二黄和西皮两个体系。前者苍凉深沉,长于抒发悲郁激愤或愁苦哀怨的情绪;后者曲调活泼刚劲,长于表现昂扬欢快的情绪。京剧约有 1000 多个传统剧目,经常上演的剧目有 400 个以上。梅兰芳(1894—1961)是卓越的京剧表演艺术家。

音乐特点

由于汉语的每个音节都有能够区别意义的字调,所以汉族民间音乐的特点