

非物质文化遗产研究丛书

陈华文 主编

民间音乐

杨和平 | 著

学苑出版社

非物质文化遗产研究丛书

陈华文主编

编辑 (1993) 陈华文主编

《非物质文化遗产研究》丛书

《非物质文化遗产研究》丛书

《非物质文化遗产研究》丛书

《非物质文化遗产研究》丛书

民间音乐

杨和平 著

學苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民间音乐 / 杨和平著. —北京: 学苑出版社, 2015. 2

(非物质文化遗产研究丛书)

ISBN 978 - 7 - 5077 - 4724 - 9

I. ①民… II. ①杨… III. ①民间音乐 - 介绍 - 中国
IV. ①J607. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 033505 号

出 版 人: 孟 白

责任编辑: 刘 丰

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼 100079

网 址: www.book001.com

电子信箱: xueyuanpress@163.com

经销电话: 010 - 67601101 (营销部)、67603091 (总编室)

印 刷 厂: 河北省高碑店市鑫宏源印刷包装有限责任公司

开本尺寸: 880 × 1230 1/32

印 张: 9.375

字 数: 225 千字

版 次: 2015 年 3 月北京第 1 版

印 次: 2015 年 3 月北京第 1 次

定 价: 35.00 元

《非物质文化遗产研究》丛书总序

20 世纪是中国社会转型的世纪。面对 1840 年惨败的鸦片战争，面对列强的凌辱和欺压，面对洋务运动的失败，中国人民在 20 世纪初彻底地抛弃了封建帝制，开始全面地学习、模仿西方。学习模仿西方本身并没有错，但由于西方在科学技术方面占有的全面优势，导致国人误以为我们的文化已经全面地落后西方，并因此而对自己传统的文化自卑自弃，进而进行全面的否定。20 世纪的大部分时间，都处于这样一种对传统文化的自我否定和彻底改造的过程中。

20 世纪中后期，中国共产党领导全国人民进行一场全面的向世界学习和改造国家的改革开放运动。这场始于 1978 年的改革开放，让中国人重新面对全世界，重新审视自我。虽然在开放初期，人们由于太高看西方的科学技术而依然存在严重的崇洋媚外，以西方为圭臬，甚至认为月亮也是外国的圆。但 30 多年成功的实践，让国人看清，文化是一种综合的创造物，既有科学技术等层面的知识体系，也有物质形态，还有制度文化，但更多的是根据自我发展而积淀的、适宜于国情和民众需要的、获得百姓认同并在现实中存活的民族传统文化。而后者决定文化的特质以及与其他文化体的差异性，是最为重要的。因此，在 20 世纪末 21 世纪初，从科学技术层面开始的向西方的学习交往逐渐进入制度文化，尤其是百姓的生活文化的交往，使我们从国家上层领导到普通百姓都意识到，一个没有自主文化的国家或民族，不仅没有个性和特色，在历史的进程中也是走不远的。因此，21 世纪初，我们就开始了民族民间文化的抢救与保护运动，2005 年开始进行非物质文化遗产的名

录申报和保护。这一旨在传承与保护我们国家传统文化，尤其是优秀的生产生活中活态文化的运动，从一开始就有着非常鲜明的目的：保护传统文化，守护精神家园，将我们固有的文脉和文象，通过我们的努力，使之更长时间地保存并发扬光大。因为我们知道，具有文化主权意义的国家或民族的物质和非物质文化遗产，不仅可以作为国家或民族的名片，可作为国家或民族的在国际交往中软实力的代表，也可作为文化多元化的象征以及捍卫传统价值观念的标杆。

非物质文化遗产的保护是一项前无古人的工作。不仅是关于非物质文化遗产的概念界定在学术界存在歧义，即使在政府主导的名录申报与保护工作过程中，也存在着不同的态度和工作方式。然而，有一点却是从主管的文化部门到参与其中的每一个人都意识到的，那就是我们所从事的非物质文化遗产保护工作是一项光荣而又艰巨的工作，一项前人没有做过的工作，一项将影响我们中华民族文化今后继续沿着什么方向发展的工作，一项可以使我们与世界进行文化对话的工作，意义非常重大。哪怕这种意义今天我们还没有认识到位，我们的行动却在坚定地实行。

浙江省从省委到各级政府和部门都对非物质文化遗产的保护工作非常重视，中共中央总书记、国家主席习近平在任浙江省委书记期间和现任省委书记赵洪祝同志都曾多次批示，要求重视和加强这项工作。浙江省在国家级第一批、第二批、第三批（公示）非物质文化遗产名录申报中名列全国前茅，非物质文化遗产普查工作已经完成，走在全国的前列。目前，100多项国家级非物质文化遗产名录和大量的普查成果，亟待我们去整理、挖掘、研究和保护。

然而，我们却缺乏相应的理论准备和研究。在与地方从事非物质文化遗产工作的同志交往过程中，这方面的需求尤其迫切。为此，成立于2006年的浙江师范大学省非遗研究基地，在2008年就着手策划撰写一套有关非物质文化遗产的理论丛

书，根据国家在申报非物质文化遗产代表性项目名录时所规定的十个大类，加上一本概论性的著作，总共十一本，即将付梓。这一工作虽然是探索性的，但却具有系统性和开拓性，相信它的意义在日后必定显得更为重要。

是为序。

陈华文

2012 年 12 月

导 言

2010年，随着我国中医针灸和京剧成功入选世界非物质文化遗产，对文化遗产的保护与传承引起了越来越多人的关注。从中国活字印刷术、中国水密隔舱福船制造技艺等被列入“急需保护的非物质文化遗产名录”，到各地学校不断涌现的“国学热”，再到京剧、越剧等各种传统戏剧的后继有人，我国的文化遗产与保护进入了一个欣欣向荣的繁荣期。短短五六年间，我国初步建立了非物质文化遗产的四级保护名录，向联合国申报的非遗保护项目有28项，还有6项亟待保护的项目，处于世界领先地位。历史是根，文化是魂，曾经的辉煌已是过去，新生的沿革才是生命。然而，伴随着历史的车轮滚滚，今人在为拥有厚重文化自豪之余也产生了困惑：在经济飞速发展的当下，传统文化底蕴如何才能转化为发展的动力，曾经的辉煌该如何延续下去？思量许久，不禁想起王国维的“人生三境界”，豁然开朗，用以表现“悬思——苦索——顿悟”的非遗保护与传承的哲理意趣。

第一境界：昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。列宁说过：忘记过去，就意味着背叛！中华民族数千年的历史，不管是精英阶层以文字传承的经史子集，还是民间口口相传的戏曲、故事、技艺等，都是民族的非物质文化遗产，构成了中华民族传统文化根系。现代经济一体化带来的文化一体化，在保护和传承之余强调发展，保护和发展是文化传承中并行不悖、同时存在的不同领域。

第二境界：衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。世界有多大，非物质文化遗产就有多少；世界有多复杂，非物质文化遗产就有多丰富。文化具有强大的力量，拥有它，会丰满而有韵味儿，充满生命力；没有它，那只是破砖烂瓦的堆砌和杂乱无

章的拼盘。而有时，文化又显得很无助，像一块充满力量的神秘石，等待着人们去发现和挖掘，这时候，文化更需要花费力气保护和发展。非物质文化遗产的开发和保护，对文化产业、旅游业乃至经济发展都起着重要作用。申报不是最终目的，通过申报和普查，唤起人们对非物质文化遗产的科学抢救与保护的意识，促使非物质文化遗产的保护工作进入全面、科学、规范有序的发展阶段。当下非物质文化遗产的保护最重要的是提高认识，具体到不同形式的非物质文化遗产上，又有不同的具体措施来保护。一方面是继承和发展。传统民间文化遗产是民族文化、民族精神、民众凝聚力以及民族认同感的重要体现形式，而民间文化传承人则是创造、传播和弘扬民间文化的重要载体。非物质文化遗产特别是民间传统文化的传承延续大多靠口传身授，有的仅仅靠子承父业，往往因许多民间艺人年逾古稀或相继去世而失传。而现存的大多数非物质文化遗产尚未给当地带来明显的经济效益，不少青少年对民族民间文化缺乏兴趣，使得后继人才缺乏。加上资金的缺乏，使许多身怀绝技的民俗或民间艺人的技艺得不到应有的重视和全方位记录。有些地方对民间老艺人的生产、生活状况还缺乏关心和重视，一些传统民间工艺行业陷入困境，需要得到政府的大力扶持和社会的普遍关注。另一方面是研究和论证。非物质文化遗产是千百年来由最底层的民众创造并拥有的传统文化形态，需要根据不同的生存状况和发展需要，进行相应的切实“保护”。首要的条件，就是对于这些文化形态的历史渊源、内在规律、发展要求和现实状况等进行全面科学的考察、清理和研究，在深刻认识的基础上，切实加以保护。要坚持理论联系实际，加强跨学科合作，积极开展保护模式和保护方法的探索，学习借鉴国内外在非物质文化遗产保护上的成功经验，促进非物质文化遗产保护理论研究和学科建设，为政府决策提供智力支持。

第三境界：众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。党的十七大报告中强调尊重文化传承的地域性，就是要实现地、文、人之间的和谐相处。在地、文、人三者的关系中，地是基础，文是精粹，人是核心。和谐为中心的环境因素

决定了文化和人都需要和谐；而和谐的文化是和谐环境的体现，也是促进环境和人类和谐的精神指引；在三者间的和谐中，人是居于核心地位的，是连接环境和文化和谐的纽带，人依靠其主观能动性推动人与环境和谐共存，推动文化的和谐发展。文化是一个民族的灵魂。文化建设，就是一个民族灵魂的建设、精神世界的建设。文化又是一种生命。中华民族文化生命的长度与深广，关键在于中华文化内在精神的复兴。在全球语境下，中国文化存在着多元文化并存、审美文化边界消解、仿像文化的深刻冲击及文化“失语”等多种文化样态，复杂的动态环境使得中国文化发展受到前所未有的挑战。因而，人作为文化传承与创造的主体，只有能动地反思、传承、创新，并加强与各民族平等对话，中国民族音乐文化的新生，博大精深文化内涵的彰显，才成为一种可能。中国民族传统文化要以最自然的方式传承下来，人们在民间娱乐活动中学习并掌握祖祖辈辈口传心授下来的音乐传统，并一代代承续下去。幅员辽阔的中华大地，给予我们无限的灵感，为人们将流淌在心灵深处的、对这片热土所倾注的爱，化为摄人心魄的感动提供了前提。中华优秀的传统音乐文化遗产便是这宝贵的精神财富，期盼越来越多的中国非物质文化遗产能够薪火相传、历久弥新、魅力永存！

目 录

导 言	1
第一章 民间歌曲	1
第一节 民间歌曲的历史与特征	1
一、民间歌曲的历史	1
二、民间歌曲的特征	4
第二节 民间歌曲的分类与类型	6
一、民间歌曲的分类	6
二、民间歌曲的类型	7
第三节 劳动号子	12
一、搬运号子	12
二、夯碓号子	16
三、农事号子	17
四、渔民号子	20
五、作坊号子	26
第四节 山歌	28
一、信天游	28
二、山曲	32
三、爬山调	35
四、花儿	37
五、客家山歌	39
六、其他	41
第五节 小调	53
一、吟唱调	53
二、谣曲	60

三、时调	76
第二章 民间歌舞	83
第一节 汉族歌舞	83
一、秧歌	84
二、花灯	87
三、二人台	98
四、其他	100
第二节 少数民族歌舞	103
一、苗族歌舞	103
二、维吾尔族歌舞	104
三、彝族歌舞	109
四、蒙古族歌舞	115
五、藏族歌舞	116
六、瑶族歌舞	118
七、朝鲜族歌舞	120
八、傣族歌舞	122
九、纳西族歌舞	126
十、高山族杵舞	128
第三章 曲艺音乐	131
第一节 曲艺音乐的历史与特征	131
一、曲艺音乐的历史	131
二、曲艺音乐的特征	134
第二节 曲艺音乐的分类与类型	136
一、曲艺音乐的分类	136
二、曲艺音乐的类型	138
第三节 京韵大鼓	142
一、唱腔	143
二、《丑末寅初》	146
三、《林冲发配》	156
第四节 苏州弹词	156
一、《蝶恋花·答李淑一》	158

二、《新木兰辞》	160
第五节 河南坠子	161
一、过街调	162
二、闹台调	163
三、《玉春堂》“六可怜”	164
第六节 单弦	168
一、《太平年》	169
二、《罗江怨》	170
第七节 二人转	171
一、基本唱腔	172
二、《英雄悲（四）》	177
三、《绣花灯》	178
第八节 金华道情	179
一、《考女婿》（东阳）	181
二、《唱东阳》	182
第四章 戏曲音乐	183
第一节 戏曲音乐的历史与特征	184
一、戏曲音乐的历史	184
二、戏曲音乐的特征	187
第二节 戏曲音乐的声腔与类型	188
一、戏曲音乐的声腔	188
二、戏曲音乐的类型	188
第三节 京剧	193
一、《贵妃醉酒》	194
二、《二进宫》	196
三、《红灯记》选段	197
第四节 越剧	198
一、越剧过门	199
二、《楼台会》	201
三、《我家有个小九妹》	203
四、《天上掉下个林妹妹》	204

第五节 豫剧·····	205
一、《花木兰》·····	206
二、《从今后再莫说你治家有方》·····	208
三、《无情棍打得我皮开肉绽》·····	209
第六节 黄梅戏·····	210
一、《天仙配》·····	211
二、《原来是女人》·····	213
三、《哭城》·····	214
四、《徽州女人》·····	215
第五章 民族器乐·····	217
第一节 民族器乐的历史与特征·····	217
一、民族器乐的历史·····	217
二、民族器乐的特征·····	219
第二节 民族器乐的分类与类型·····	220
一、民族器乐的分类·····	220
二、民族器乐的类型·····	221
第三节 独奏音乐·····	223
一、吹管乐器类·····	223
二、拉弦乐器类·····	229
三、弹拨乐器类·····	233
四、打击乐器类·····	239
第四节 合奏音乐·····	240
一、丝竹乐·····	240
二、吹打乐·····	252
三、锣鼓乐·····	261
四、鼓吹乐·····	265
五、民族管弦乐·····	269
参考文献·····	274
后 记·····	280

第一章 民间歌曲

民间歌曲，简称“民歌”，是相对于专业创作歌曲而言的。它是劳动人民为了表达自己的思想感情而集体创作的一种艺术形式，是人类社会生活中最早形成的音乐形式，并由此孕育出其他民间音乐体裁以及专业音乐形式。在广大人民群众口头的代代传承传播中，不断得到加工、改造、翻新、精炼。因此，流传至今的民歌集结了不同时期、不同地域、不同身份、不同经历的人民群众集体的智慧和情感体验，日臻完美，成为人民群众思想情感表达的结晶。民歌的音乐语言简明洗练，音乐形象鲜明生动，其表现手法丰富多样，有多种体裁和形式，主要有劳动号子、山歌、小调、长歌和多声部歌曲。

第一节 民间歌曲的历史与特征

一、民间歌曲的历史

民歌起源于劳动。我们的祖先在劳动的实践中，在与大自然做斗争中，就已经创造了歌曲和歌舞，如传说中葛天氏之乐八首歌等。在原始社会，民歌常与乐舞相结合。

《诗经》，是我国第一部诗歌总集，其中《国风》便是那时北方 15 个地区的民歌。它反映了从西周到春秋中叶（公元前 6 世纪到公元前 1 世纪）绵延 500 多年间复杂的社会生活以及劳动人民多方面的生活状况和精神面貌。我们可从《伐檀》、《硕鼠》、《式微》等优秀作品中，看出它们不但具有高

度的思想性，同时也具有卓越的艺术成就。它们以巧妙的比兴手法，塑造了许多鲜明动人的形象。在精练的语言中，包含着极其深刻的哲理性。这些民歌生动地反映了我国古代劳动人民的创造才智，以及他们高度的人民性和现实主义的精神，开创了我国民歌的优良传统。继《诗经》之后，公元前4世纪出现了《楚辞》。《楚辞》包括两类作品：一类是伟大诗人屈原及其他楚国诗人根据楚国民歌曲调创作的诗歌；另一类是经他们整理的楚国民歌歌词。《楚辞》的最大特点是富于幻想和热情，它奠定了我国民歌的浪漫主义的基石。

汉魏六朝的乐府民歌——相和歌，继承、发展了《诗经》、《楚辞》的优良传统。其中《战城南》、《十五从军征》等，均为当时比较深刻地反映社会现实的优秀民歌。由于内容的需要，它们在形式上突破了《诗经》四言诗体，发展了长短句和五七言诗体，这样就更丰富了民歌的表现力。这种新的形式被称为“乐府体”，它对后来的民歌的发展和诗人的创作产生了很大影响。汉代的“相和歌”，还突破了“徒歌”的形式，加进了伴奏，《孔雀东南飞》、《陌上桑》等叙事歌曲的出现，表明了民歌创作的重大发展。

《铜雀伎》造型图-群伎
(相和歌)

三国、两晋、南北朝时期，随着政治、文化中心的迁移与扩散，南方的民歌受到重视和喜爱，并传到北方。这时流行在湖北一带的“西曲”和流行在江苏一带的“吴歌”普遍受到人们的关注。“西曲”、“吴歌”皆为民间徒歌（无伴奏）形式，内容多表现男女之间的情感。“西曲”多反映水边、船上离情，“吴歌”多表现家庭儿女的意趣。民歌发展到唐代，其创作和流传相当繁

盛，从敦煌莫高窟“藏经洞”发掘出来的“曲子”资料和与之相关的“燕乐”、“变文”的记载，可以看出唐代的“曲子”除单独清唱外，还被广泛用于说唱艺术和歌舞音乐中，受到人民的喜爱，成为民歌通向更复杂艺术形式的桥梁。唐代“曲子”对后世宋词、元曲的发展也有直接的影响。

宋元两代，是我国历史上阶级矛盾、民族矛盾尖锐、激烈斗争的时代。劳动人民的生活痛苦不堪，在当时的民歌中，表现了劳动人民对统治阶级的不满和他们“饥不得食、寒不得衣、劳不得息”的悲惨生活，表达了劳动人民强烈的反抗精神。

明清时代，封建制度面临崩溃瓦解，新兴的资本主义因素开始萌芽。在阶级矛盾和民族矛盾极其尖锐的斗争中，产生了数量相当多的民歌。这些民歌除了具有广泛的内容以及清新、明快、朴素的语言外，在艺术表现形式上也比以前更为自由、活泼；在歌词、曲体结构、曲词表现力等方面，也都有了较大的发展。

鸦片战争后，延续了两千多年的中国封建社会转入半封建半殖民地社会。随着我国人民革命运动的迅猛发展，反帝反封建的战斗主题是这个时期民歌的鲜明特点。在旧民主主义革命时期，产生了如《洪秀全起义》、《种洋烟》、《光绪逃西安》、《洋鬼子》等许多反映当时社会矛盾和人民斗争的民歌。

“五四”运动以来，特别是中国共产党成立后，民歌进入了一个崭新的时代。在翻天覆地的革命斗争中，人民的精神面貌发生了根本的变化，革命自觉性日益高涨，民歌开始作为革命人民自觉运用的思想武器，获得了巨大发展。大量的新民歌

金代《酒楼唱曲图》

随革命的发展而产生，如《东方红》、《绣金匾》、《秋收起义歌》、《翻身道情》、《横山里下来些游击队》等。它们唱出了广大人民对党、对领袖、对生活的无比热爱，唱出了人民自觉参加革命、夺取胜利的雄心壮志。新民歌不仅丰富了民歌的内容，而且在艺术形式上赋予了民歌新的音乐语言与时代精神。

唐代敦煌壁画《露台图》

中华人民共和国成立后，民歌得到了国家政府部门的高度重视，先后开展了全国性的搜集、整理民歌的工作，很好地抢救了民歌这一文化遗产。十年浩劫中，民歌被视为下流淫调，致使民歌的发展和继承遭受空前的挫折。改革开放以来，民歌艺术有了更广阔的天地，广大劳动人民又唱出了自己的心声，许多音乐院校、师范院校均开设了民歌课。全国各省编纂的民歌集成，对于有效地收集、整理、传播中国民歌，有着重要的意义和价值。

二、民间歌曲的特征

民歌有以下两方面的基本艺术特征：

（一）一般特征

1. 它始终和人民生活保持着密切联系。民歌的作者和传