

流光溢彩的
中华民俗文化
彩图版

原汁原味的 民间音乐

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

流光溢彩的中华民俗文化

原汁原味的民间音乐

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

原汁原味的民间音乐 / 王亦农编著. — 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2014. 7
(流光溢彩的中华民俗文化 : 彩图版 / 沈丽颖主编)
ISBN 978-7-5534-5113-8

I. ①原… II. ①王… 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 (2014) 第 152274 号

流光溢彩的中华民俗文化(彩图版) 原汁原味的民间音乐

作 者 王亦农
出 版 人 吴文阁
责任编辑 林 牧
开 本 710×1 000mm 1/16
字 数 150 千字
印 张 10
印 数 5 000 册
版 次 2014 年 8 月第 1 版
印 次 2014 年 8 月第 1 次印刷
出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林音像出版社有限责任公司
吉林北方卡通漫画有限责任公司
地 址 长春市泰来街 1825 号 邮 编: 130062
电 话 总编办: 0431-86012906 发行科: 0431-86012770
印 刷 河北省三河市同力彩印有限公司
ISBN 978-7-5534-5113-8 定价: 25.00 元

版权所有 侵权必究 举报电话: 0431-86012906

流光溢彩的中华民俗文化

原汁原味的民间音乐

流光溢彩的中华民俗文化

原汁原味的民间音乐

吉林出版集团有限责任公司 | 全国百佳图书出版单位

前言

在渊远流长的中国历史文化长河里,非物质文化遗产犹如一颗璀璨的明珠闪亮在世界的东方。这是一种摸不着看不到的文化,却通过世代口口相传的方式流传了下来,人们又对其进行了艺术加工,形成了今天多种多样的艺术形式。我们将这些非物质文化遗产汇集起来,取其精华中的精华,并对其深入挖掘和边缘探索,分门别类的编排出34本《流光溢彩的中华民俗文化》系列丛书,将我国最珍贵的非物质文化遗产图文并茂的呈现在读者面前。

音乐和语言一样,都起源于人类互相交流的需要。人们在生活、劳动、节庆、娱乐中需要表情达意,随即产生了各种口头创作或即兴创作并广为流传的民间音乐,它包括民间歌曲、民间器乐、民间歌舞音乐等。

民间音乐丰富多彩,各民族均有各自的特点和调式,同一民族中,各支系之间的曲调又各不相同。由于各民族之间的长期交往,一些歌谣曲调及器乐曲调也同时在不同民族中演唱流传,如汉族的“花灯调”“赶马山歌”“孟姜女调”等在各兄弟民族中也广为流传。

不同曲调又出现部分融合交差现象,如在彝族民歌中,又能听到仡佬族民歌的调式因素,仡佬族民歌中又能听到布依族民歌的调式因素等,使之形成了各民族相互吸收而又各自保留着鲜明个性的特点。

各类曲调分别演唱于劳动生产、婚丧嫁娶、迎宾送客、祭祀打嘎、过节赶场、男女交往、喜庆祝贺、娱乐休息等不同场合。

各类有关民族历史文化、风俗礼仪、民情宗教、生产生活等民族文化艺术都以民间音乐为特色,最具风格,最有代表性。

民间音乐的成果是千百年来人民集体智慧的结晶。口耳相传的传承方式,造成了民间音乐的不确定性和易变性,为集体加工提供了条件;而不断的集体加工,又使世代流传的民间音乐日臻完美。

民间音乐则具有多功能性。它可以是自娱的,在愁苦之至或喜悦之极时,唱上一曲以发泄强烈的感情;它也可能是他娱的,在众人面前炫耀自己驾驭音乐的能力,得到他人的赞赏和爱慕。

它可以作为传送青年男女间感情的媒介,也可以用于红白喜事的仪式;它可以是集体劳动时的组织、指挥者,也可以是传授生产、生活知识的手段。

它可以在不识字的劳动人民中间充当记载岁月变迁的史书,又可以作为宣扬民族英雄光辉业绩的教本;它可以是儿童的游戏,也可以是长辈或首领对民众的鼓动、号召等。

民间音乐的多功能性,使之与人民生活的各个侧面息息相关,密不可分,成为民间的百科全书。

民间音乐是人类文化成果中最优秀的部分。它可以净化人的灵魂,提高人的境界和情操,培养、改善人的艺术感受和鉴别能力。

民间音乐具有不朽的艺术生命力。

目录

第一章 民间音乐是普罗大众音乐

什么是民间音乐	10
民间音乐的发展历史	11
我国民间音乐的特点	13
民乐的传播方式——口传心授	16
形式多样的民间乐器	17
各民族间的器乐大盘点	18
民间音乐在流传过程中的变异	21
民间音乐的多功能性	22

第二章 北京民乐古朴的传统音乐风貌

曾庄大鼓	24
京西幡乐	26
中和韶乐	27
天坛神乐	28
智化寺京音乐	28

第三章 上海民乐——琵琶演奏源远流长

“八仙对鼓”	30
瀛洲古调派琵琶	31
上海市区道乐	33
上海港码头号子	34
青浦田山歌	35
有特色的韩城秧歌	37

第四章 重庆民乐——平稳朴实的民间艺术

甘宁鼓乐	39
梁平抬儿调	40
小河锣鼓	41
薅草锣鼓	41
永城吹打	43
鞍子苗歌	44
接龙吹打乐	45
木洞山歌	45
南溪号子	47
石柱土家啰儿调	47
五句子山歌	48
发源于龙骨坡的“抬工号子”	51

目录

第五章 安徽民乐——文化遗产中的一颗珍珠

石台十番锣鼓	53
酉华唱新锣鼓	54
九华山佛教音乐	55
石台唱曲	57
铜陵牛歌	57
繁昌民歌	61
金寨古碑丝弦锣鼓	62
寿州锣鼓——“会说话的锣鼓”	62
皖西大别山民歌	63
种类繁多的五河民歌	64
巢湖民歌	65
当涂民歌	66

第六章 浙江民乐有着鲜明的地域特色艺术

舟山渔民号子	68
江南丝竹	69
舟山锣鼓	71
嵊州吹打	71

第七章 江苏民乐散发着浓郁的乡土气息

留左吹打乐	73
天宁寺梵呗唱诵	73
楚州十番锣鼓	75
祁门十番锣鼓	77

第八章 广东民乐——永不凋谢的华夏正声

潮阳笛套音乐	78
广东汉乐	79
潮州音乐	80
广东音乐——独特的民间音乐	81

目录

第九章 江西民乐——有灵性的唢呐器乐

于都唢呐	83
乡射遗乐	84
安义唢呐	86
万载得胜鼓	87

第十章 广西民乐洋溢着远古民间生活情趣

高沙锣鼓	89
广西闹八音	91

第十一章 福建民乐——千年余音缭绕

惠洋十音	92
泉州北管——“天子传音”	93
泉州南音	94
茶亭十番音乐	96

第十二章 河北民乐——鼓声阵阵显声威

承德清音会	98
常山战鼓	100
广宗太平道乐	101
磁县趵鼓	102
子位吹歌	103
河间大鼓	104
任丘大鼓	104
辛安庄民间音乐会	105

第十三章 东北民乐——来自草原的欢乐牧歌

蒙古族马头琴	108
蒙古族民歌	110
蒙古族四胡音乐	112

第十四章 山东民乐——艺术园地中的一枝奇葩

博山八角鼓	114
商家大鼓	115
宁阳朱氏唢呐	117
成武大鼓	118
单县鼓吹乐	119

目录

第十五章 山西民乐——激昂热烈的民间打击乐

晋北鼓乐	121
十不隔	122
恒山道乐	124
临县大唢呐	126
太原锣鼓	127
绛州鼓乐	128

第十六章 辽宁民乐——鼓乐喧天东北情

岫岩单鼓	129
丹东单鼓	130
丹东鼓乐	131
辽宁鼓乐	132

第十七章 四川民乐——古老而深邃的独特风韵

成都道教音乐	135
峨眉山佛教音乐	136
青城洞经古乐	137
川北薅草锣鼓	138

第十八章 云南民乐——颇具特色的洞经音乐

纳西族白沙细乐	140
普米族四弦舞乐	141
通海县洞经音乐	142
昆明市洞经音乐	143

第十九章 陕西民乐——一曲“信天游”唱断肠

长安古乐	145
五圆鼓	147
八仙鼓、八阵鼓	148
陕北民歌	149
常家唢呐	151
榆林小曲	153

第二十章 贵州民乐——古代音乐信息的宝库

布依族铜鼓十二调	156
苗族多声部情歌	158

第一章

民间音乐是普罗大众音乐

音乐接收者记录教习,并亲自相传所得。

◆什么是民间音乐

其范围包含歌曲、简单乐器演奏,甚至舞曲曲调与步伐。

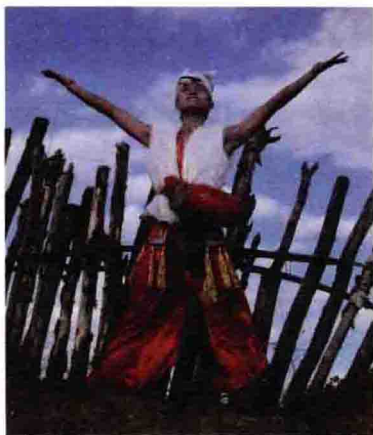
民间音乐又称民间歌谣、民

间音乐根据其实际形成

俗音乐、民间短篇诗歌等,简称民谣、民歌、民乐或民曲,国际民间音乐协会解释定义为“经过口传过程发展起来的普罗大众音乐”,也就是该音乐散布过程,纯粹是由演奏者或

却可溯自远古,例如中国西元前之诗经歌曲或今仍盛行之中国民歌等,亦可视为民间音乐。

民间音乐具有把现在与过去连结之连续性个体与群体产生出不同类型

丰富多彩的民间音乐

土家族牛角器

至于舞蹈中的舞蹈音乐、戏曲中的戏曲音乐、曲艺中的曲艺音乐，均可放入舞蹈、戏曲及曲艺中，作为它们整体中的一部分进行系统的研究与整理。

◆什么是民间音乐

的创作，并有其一定差异性决定音乐形式或音乐存在，纯粹由社会力选择民间音乐包括“歌”与“曲”这样两个部分。

“歌”是指有歌词的演唱，“曲”是指用乐器进行的演奏。至于舞蹈中的舞蹈音乐、戏曲中的戏曲音乐、曲艺中的曲艺音乐，均可放入舞蹈、戏曲及曲艺中，作为它们整体中的一部分进行系统的研究与整理。

民间音乐一般是指在民间形成并流传于民间的各种音乐体裁，例如我国的民间歌曲、民间歌舞音乐、民间器乐、民间戏曲和说唱音乐等。

它与专业音乐的不同，主要在于创作方式，即民间音乐的口头创作方式和专业音乐的笔头创作方式的不同，以及由于不同的创作方式而生发出的不同的创作手法、创作风格、创作特征等。

我国文化传统的源远流长，而专业音乐创作起始于本世纪初期，因此除了民间音乐与专业音乐外，我国音乐中还有一个“传统音乐”的概念。所谓传统音乐，是指具有一定流传时间的、不是当代创作的音乐。

在我国，常常把清代以前即已形成的音乐划为传统音乐的范畴。传统音乐中包括历史上流传下来的民间音乐，也包括宫廷音乐、文人音乐和宗教音乐。具体到民间音乐来说，传统音乐中包括传统的民间音乐，但不包括新兴的民间音乐。

传统音乐中民间音乐与非民间音乐的区分，要比民间音乐与专业音乐的区分复杂得多。首先，许多宫廷音乐、文人音乐和宗教音乐，与民间音乐有着亲源关系。

它们或者发源、取材于民间音乐，在进入其他社会阶层后产

生了音乐气质和风格上的种种变化；或者并未经过许多加工改造，显示出浓重的民间音乐的印记。

许多文人音乐、宫廷音乐和宗教音乐的创作方式，还保留着作为其源头的民间音乐的口头创作方式的种种特征。

例如在书面乐谱的基础上，保留着作较大即兴变化的余地，地域性流派的产生，以及一曲多用的创作方式等。

以古琴音乐为例。在我国古代文化生活中，古琴是占有重要地位的乐器。孔子、司马相如、蔡邕、嵇康等，都以擅弹古琴著称。

◆民间音乐的发展历史

在长达 3 000 年的艺术发展过程中，许多文人琴师为之付出了心血，创造了辉煌成就，形成

了一系列从传谱、师承到演奏风格都各成体系的琴派,并有专用乐谱,这乐谱叫“减字谱”,唐代即已创立,一直沿用至今。

而且,与古琴音乐的创作和演奏技艺一同发展的,还有古琴音乐的理论。汉代蔡邕的《琴操》一书,是关于琴曲题解的著作。书中分类著录琴曲 47 首,记述其作者、命意、创作背景以及与作品有关的故事。

宋代朱长文撰有《琴史》。全书 6 卷,为历代琴家的述评和专题评论。明代蒋克谦在几代人不断积累的基础上,编辑成《琴书大全》。

发展至今的古琴音乐艺术,不仅有历代相传和累积的琴谱,有不同传承关系、不同演奏风格的流派,还有收集、总结并推动古琴艺术进一步发展的理论建树。这些都与民间音乐很不相同。

在很长一段历史发展进程中,没有专用乐谱,更没有刊集曲谱的书籍。在由宫廷主持、文人编撰的音乐史籍文献中,民间音乐没有专门的地位,有关记载微乎其微,因此很难从古代文献中看清它的发展脉络。

可以想见,历史上民间音乐因灾难或后继无人而形成断层的现象是经常发生的。这些情况,都与古琴艺术的发展有很大的不同。然而,尽管古琴音乐有传谱、有理论,演奏者主要是文人,但它又有演奏的即兴性和流派的乡土性等特点。

宗教音乐中也存在大量的民间音乐成份。例如北京佛教寺院的管乐和云南许多民族中流传的道教洞经音乐,其中就有明清的时调小曲、多种戏曲曲牌及民间流传的器乐曲牌。

民间音乐本身也存在成份不同、发展阶段不同的情况。例

如，民歌中的劳动号子、山歌和农村小调，其主要创作者和歌唱者基本上是农民。

这些歌曲多作为歌唱者自娱的方式，曲调上加工较少，情感真挚而质朴。而同属于民歌范畴的城市小调，其演唱者常为职业艺人或务农、从事手工业劳动的半职业艺人。

这些歌曲多用作街头巷尾、酒楼茶馆卖唱的内容，听众多为一般市民或有钱人。为了换取报酬，迎合听众的趣味，这些曲调被艺人进行了较多的加工，形式上艺术性较强，商业性也较强，从内容到形式都变得世俗化和复杂化。

据统计，我国近代曲艺曲种和戏曲剧种均各有 300 余种之多。

葫芦丝

◆我国民间音乐的特点

中国地域辽阔，面积接近于整个欧洲。因此，在大民族、大文化的共同性之下，各地区的地理气候、自然生产条件、社会变迁、文化传统、方言语音等等，都有不同的特色。人们的生活方式、

风俗习惯、性格气质以及审美情趣也各有差异。

而且,这种特色和差异的程度、与交通发达的状况、对外交流的频率成反比:交通越发达,对外交流越多,地域性特征往往越模糊;反之,交通越闭塞,与外界的往来越少,地域性特征往往越鲜明。

因此,那些处在穷乡僻壤、交通不便的山村里的民间音乐,其地域性特征的突出,往往足以使初来乍到的外乡人无法接受、无法理解。而这一点,正是在过于封闭的环境下所产生的音乐难以向外传播的原因所在。

我国民族众多,在 56 个民族中,除回族使用汉语外,其他民族均有自己的语言,分别属于 5 个语

系 11 个语族。有的民族,由于历史上人口迁徙等原因,其民族语言还有属于同一语系但不同语族的复杂情况。

每一个民族的语言,都有自己一套语音系统。从民族到语支、语族、语系,越往上,语音系统之间的区别越大。

语音的构成有四个要素:音高、音色、音长和音强。它们同样也是构成音乐的四个要素。语音特征通过歌曲中的唱词影响了

民间音乐表演