

Chinese Ethnic Music
and Culture Series

Chinese Folk Song

中国 歌种

中国民族音乐文化丛书

杨和平 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

3J422

中国民族音乐文化丛书

中国 歌种

杨和平 编著

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

中国歌种 / 杨和平编著. — 上海: 上海音乐出版社,
2011.1

(中国民族音乐文化丛书)

ISBN 978-7-80751-472-5

I. ①中… II. ①杨… III. ①民歌—简介—中国
IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 042973 号

书名: 中国歌种

编著: 杨和平

出 品 人: 费维耀

项目负责: 杨海虹

责任编辑: 孟 涛

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 5 图、谱、文: 90 面

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80751-472-5/J·422

定价: 50.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

中国民族音乐文化丛书编委会

主 编 杨和平

编 委(排名不分前后)

费维耀 王家祥 杨和平

杨海虹 翁持更 池瑾璟

中国歌种简介

中国歌种,取中国传统民歌的视角,通过对其历史与特征、体裁与分类、主要歌种样式——劳动号子、山歌、小调等的叙事、提炼与分析,伴以相关图片、曲谱的佐证,从而昭示出中国歌种的内在神韵,旨在弘扬民族音乐文化,向世界展示中国歌种的艺术魅力。

Introduction of Chinese Folk Song

Chinese Folk Song takes the view point of Chinese traditional folk songs. With the aid of narration, refinement and analysis of history & characteristic, forms & classification and main song types—work songs, jebel songs, canzonets and etc., corroborated by the evidence of relevant pictures and scores, it reveals its internal spirit to carry forward the ethnic musical culture and display the artistic charm of Chinese folk song to the world.

| 总 序 |

中华民族有着源远流长、汪洋恣肆的文化传统。在这滚滚向前、奔腾不息的历史长河中,广大劳动人民不仅是物质财富的创造者,也是精神产品的创造者。千百年来,勤劳智慧的我国各族人民,在世界的东方创造出了极其灿烂的民族文化,成为世人皆知的文明古国。而民族音乐,就是这民族文化中的一颗光辉夺目的明珠。它经过历代人民的不断传承、不断加工改造、不断丰富完善,为我国民族音乐的发展提供着丰富多样的精神食粮,并成为新时代音乐再创作取之不尽、用之不竭的源泉。从河南舞阳贾湖出土的骨笛,到先秦诸子丰富深刻的音乐理念,可以证明:中国民族音乐已有 8 000 年可考的历史;湖北随县擂鼓墩出土的战国初期曾侯乙墓编钟,《诗经》、《楚辞》等,昭示出我国民族音乐在其发展进程中曾有过的光辉灿烂;汉魏琴瑟琵琶的高度发展,唐宋大曲诗词,相和歌及隋唐燕乐,宋元杂剧南戏、明清戏曲曲艺——所有这一切,都凝聚着广大劳动人民的血与汗、灵与肉、心与物、形与神、文与质……它再次确证了中华民族音乐文化,在世世代代修养生息的辽阔大地上,曾激起过无数绚丽的浪花,她的乳汁哺育过我们多少祖先,像涓涓细流浸润着人们的心田,陶冶着人们的情操。长期积累起来的我国民族音乐文化的精髓,铸成了中华民族的音乐灵魂,她积淀着奋发向上、自强不息的民族艺术精神。

《中国民族音乐文化丛书》是一套着眼于普及中国民族音乐知识,弘扬民族文化精神的通俗读物。丛书由《中国歌种》、

《中国戏种》、《中国曲种》、《中国乐种》系统组成,从每个系统中又精选出5种最流行、影响最大的小乐种。如:《中国歌种》之《小调》、《山歌》、《劳动号子》、《少数民族歌舞》、《民间歌舞》,《中国曲种》之《弹词》、《京韵大鼓》、《河南坠子》、《单弦》、《二人转》等。丛书共有24册,每册运用浅显易懂的文字、丰富多彩的图片、典型的曲例伴以音响。内容涉及各个乐种的历史发展、艺术特征、各种流派、代表人物、乐队乐器、经典作品演唱(奏)与赏析等内容,其阐述科学准确、清晰明了、图文并茂、声谱对应,容易普及,利于流传,显现出编写者“普及民间音乐,弘扬传统文化”的理念。新中国成立后,党和国家非常重视搜集、整理保护我国民族音乐文化,先后出版《中国民族民间器乐集成》(民间歌曲、戏曲、民族音乐、曲艺)、《中国曲艺志》、《中国戏曲志》、《中国音乐词典》等著作,大量的民族音乐分门别类予以研究,如《汉族民歌研究》、《民族乐器》等,为我国民间音乐文化的传承与发展起了重要的奠基作用。乐由心生,民族音乐犹如鲁迅先生笔下的“过客”,永远在走,走向未知,走向未来。它以坚守人类对真善美的信念,用自己的话语同步思考并讲述着世界性、历史性和时代性的艺术感悟。文化是一个国家的根,民族的魂。但是,如果没有民族音乐的良好普及,如果我们不能够很好的保护民间音乐,弘扬民族音乐文化就是一句空话。从这个意义上说,这套丛书的出版是符合我国民族音乐现实需要的,定能受到国内外读者的喜爱和关注。

丛书主编 杨和平

2010年4月

前言

民歌，人民之歌。是广大人民群众在社会生活实践中，经过广泛的口头传唱逐渐形成和发展起来，和人民生活紧密地联系着的歌曲艺术。从古至今，无论东西南北，每一时代、地域、民族、国家；在不同的地理、气候、语言、文化、宗教的影响下，都会自然而然产生人类自娱、文化流传或反映生活实质的文化艺术。民歌是民族文化的精粹，集中体现着一个民族的精神、性格、气质、风土人情和审美情趣。

我国各民族的民间歌曲蕴藏极其丰富，从《诗经》里的《国风》到新中国成立后搜集出版的各种民歌选集，数量众多。至于目前仍流传于民间的传统民歌，更是浩如烟海。民歌内容丰富，种类繁多，按照它的体裁我们可以将其分为三大类，即：号子、山歌、小调。

民歌有着三个基本特征：其一，分布广泛，数量繁多，风格浓郁，与人民的社会生活有着最直接最紧密的联系。民歌源于生活，融于生活，表现生活，又美化生活，是广大人民群众智慧才能和情感体验的结晶。民歌的创作者是劳动人民，是他们在长期的劳动、生活实践中，为了表现自己的生活，抒发自己的感情，表达自己的意志、愿望而创作的。在过去，劳动人民被剥夺了掌握和享受文化的权利，不识字，更不懂谱，但他们却用口口相传的方式编唱自己的歌曲，以满足精神生活的需求。如《长工苦》、《揽工调》倾吐了遭受欺压压迫的长工的悲苦情怀，《绣荷包》抒发了少女对情人的思恋和对幸福生活的憧憬等。“但

有假诗文,无假山歌”([明]冯梦龙),民歌所表现的人民群众的思想是最真实,最深切的。其二,民歌易唱易懂,与所在地的方言结合紧密,能深刻反映流传区域人民群众的风俗习惯和审美情趣。其音乐形式具有简明朴实,平易近人,生活灵活的特点。其三,民歌是经过广泛的群众即兴编作、口头传唱而逐渐形成和发展起来的,它是无数人的智慧结晶。民歌的创作过程与演唱过程、流传过程是合而为一的,在传唱过程中即兴创作,在编制过程中演唱流传。民歌真实地表现着人民群众的喜怒哀乐,同时又展示出他们的理想追求和聪明才智。古今中外的专业音乐创作无不从民歌中汲取养料、获得灵感。

中国民族民间音乐是世界民族音乐之林中的一棵古老而长青的参天大树,是我们华夏子孙的骄傲,它以丰富璀璨的繁花硕果,深广久远的历史传统,独特而多样的色彩风貌,巍然挺立于世界的东方。中国民歌在经历了数千年的传播、流变、创新、积累之后,一方面是为适应不同社会阶层以及不同的民俗场景而形成的题材范围和体裁类别都已达到十分丰富成熟的境地,另一方面则是它在不同民族不同地区的特定环境下所蕴积起来的民族和地域性风格的全面展示,从而使这类民间音乐成为历史悠久、传承不断、体裁多样、色彩斑斓、蕴藏丰富的民族文化宝库,正是在这个意义上,中国民歌是中华民族社会生活的一部“百科全书”,也是为其他民间音乐提供丰富营养的永不枯竭的源泉。

Contents

目录

<u>总 序</u>	001
<u>前 言</u>	001
<u>第一章 歌种历史与艺术特征</u>	001
一、歌种历史	001
二、艺术特征	004
<u>第二章 歌种体裁与歌种分类</u>	006
一、歌种体裁	006
二、歌种分类	019
<u>第三章 歌种之一——劳动号子</u>	021
一、特征描述	021
二、艺术特征	032
<u>第四章 歌种之二——山歌</u>	035
一、特征描述	035
二、艺术特征	051
<u>第五章 歌种之三——小调</u>	053
一、特征描述	053
二、艺术特征	072
<u>参考文献</u>	074
<u>后 记</u>	075

| 第一章 |

歌种历史与艺术特征

一、歌种历史

民歌起源于劳动,是祖先们在劳动的实践中,在与大自然的抗争中,为表达感情而创造的歌曲和歌舞形式。如传说中“葛天氏之乐”的八首歌以及《弹歌》等。

《诗经》是我国第一部诗歌总集。其中《国风》便是那时北方十五个地区的民歌。它反映了从西周到春秋中叶(公元前1世纪到公元前6世纪)绵延五百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。我们从《伐檀》、《硕鼠》、《式微》等优秀作品中,可以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。在非常精练的语言中,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

聪明才智,以及它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,它奠定了我国民歌浪漫主义的最初基石。

汉魏六朝的乐府民歌、相和歌,进一步继承并发展了《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了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,更丰富了民歌的表现力。这种新的形式被称为“乐府体”,它对后来民歌的发展和诗人的创作产生了很大影响。汉代的“相和歌”,突破了“徒歌”的形式,加进了伴奏。以后唐代的曲子到今天的说唱艺术、戏曲艺术都与它有着一脉相承的关系。《孔雀东南飞》、《陌上桑》等叙事歌曲的出现,也标明了民歌创作的重大发展。

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深情。民歌发展到唐代,其创作和流传是相当繁盛的,尽管我们现在传承下来的实例不多,但从敦煌莫高窟“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,还被广泛地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”对后世的宋词、元曲的发展也起着直接的影响。

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的“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，封建制度面临瓦解崩溃的前夜。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，使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。大量的新民歌随革命的发展而产生。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。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。

新的斗争生活的各个方面，丰富了民歌的内容，在艺术形式上也使新民歌在旧民歌的基础上有所发展，赋予了新的音乐语言、新的时代精神。

新中国建立后，民歌得到了国家领导部门的高度重视，先后开展了全国性的搜集、整理民歌的活动，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，致使其发展和继承遭受空前的挫折。改革开放以后，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新声，许多音乐院校、师范院校均开设了民歌课。近年来全国各省又编纂民歌集成予以出版，这对于有效地保存、收集、整理、传播中国民歌无疑有着重要的意义和价值。

二、艺术特征

民歌是人民群众在劳动生活实践中,通过广泛的口头传唱而产生和发展起来的歌曲艺术。它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。民歌的作者和传唱者是劳动人民,他们通过编唱民歌来传授知识,表达爱情,诉说哀愁,祈求幸福。同时,也以民歌抒发感情,美化生活,记录着个体与群体的生活和历史。

2. 民歌是集体智慧的结晶。民歌的创作是在演唱、流传过程中进行的。一首民歌经过不同地区、不同历史时期的几代人的传唱加工,日积月累,凝炼、升华,有的脱胎为新的民歌;有的经历了千锤百炼,变得更美、更完善。如此不断的发展、繁衍,使民歌具有无比顽强的生命力。

3. 民歌的存在形式简明朴素,短小精悍,易于传唱,并具有鲜明的民族特征和地方色彩。它积淀着一个民族或地区的自然的艺术美。

(二) 音乐特征

1. 织体与演唱:民歌中单声部民歌数量较多,壮族、苗族、侗族、瑶族、畲族、高山族等少数民族有二声部或三声部的民歌;汉族某些劳动号子也有领、合相叠的多声部织体。其演唱形式有:独唱、对唱、重唱、齐唱、领合结合等形式,其中以独唱为最多。领、合相叠的形式主要出现在号子、田秧山歌以及部分舞歌中。其中有的是徒歌形式(如山歌、号子,小调中的儿歌,摇儿歌、谣曲等),有的仅有锣鼓伴奏(部分田秧山歌、劳动号子和舞歌),有的用旋律乐器伴奏(如小调中的时调、舞歌等)。

2. 节奏与节拍:常见的民歌节奏大体有自由节奏和规整节奏两种,前者多见于山歌和部分儿歌、吟唱调;后者多见于小

调和号子。此外,还有介乎两者之间的初步规整化的节拍,大多见于小调中的谣曲和一部分谣唱性的山歌。在哈萨克族、藏族等少数民族民歌中,有自由与规整两种节拍的复合形态。规整节拍中,以 $\frac{2}{4}$ 拍居多; $\frac{3}{8}$ 、 $\frac{3}{4}$ 、 $\frac{6}{8}$ 拍和混合复节拍(如 $\frac{5}{8}$ 、 $\frac{7}{8}$)以及更多变化的复杂节拍也可见到。

3. 音阶与调式:民歌中最常见的音阶和调式是五声音阶、七声音阶和五声性(即以五声为骨干)七声音阶。另外某些地区有构成这一地区民间音乐独特风格色彩的特殊音阶。如陕西北部和中部有清角音和清羽音构成的七声音阶。湖南中部、东部地区有以微升徵和微升商音装饰的特殊音阶。此外,有些少数民族民歌还有自由独特的调式音阶。在汉族民歌中,徵调式最多,宫调式、羽调式次之,商调式再次之,角调式最少。

4. 曲式结构:我国民歌大多为单乐段结构、篇幅短小,乐句与唱词句式大多相符。乐段内容各结构部分大多以对称关系为基础,功能清晰。有些表演性较强的小调,常将几个不同的曲牌联缀演唱,构成二乐段和多乐段的套曲,前者如《闹五更》,后者如《大九连环》等。此外,许多田秧歌和劳动号子,由于劳动条件的需要篇幅较长。

5. 衬词与衬腔:这是我国民歌中常用的一种特殊的歌曲表现手段。衬词最初来自语气词、感叹词或象声词等,本身具有很强的音乐性和表达感情的作用。当民歌的曲调发展到受一般唱词陈述的束缚时,往往利用衬词使旋律得到更大发挥。配唱衬词的片断叫做衬腔,衬腔有大有小,构成完整乐句的衬腔,称为衬句。

| 第二章 |

歌种体裁与歌种分类

一、歌种体裁

“体裁是文艺作品样式的类别,是文艺形式范畴的一个重要因素。一切文艺作品的思想内容,都必须通过一定的体裁形式来表现。”(见《辞海》)体裁的划分有其不同的范围。如文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧等,是最大范围的文艺体裁类别,这些体裁类别又可细分为许多小的样式。在音乐中,又可将其分为:歌曲、器乐曲、电影音乐、舞蹈音乐等等。如在我国民族民间音乐中,又可分为:民歌、歌舞、戏曲、曲艺、器乐等;而民歌又可分为:劳动号子、山歌、小调等。

各类文艺体裁划分的依据也不尽相同。一般划分音乐作品的体裁,主要以其音乐的表演形式和音乐作品的结构篇幅等外部形态特征为依据。对我国民歌体裁划分的问题,历

来国内的民歌研究者们的意见不统一,可谓众说纷纭,莫衷一是。总之,我国民歌的每一种体裁形式,都是在长期的历史发展积淀下,形成了自身的规律和特点。

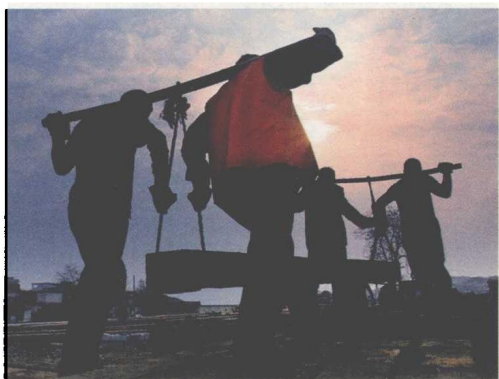
(一) 劳动号子

劳动号子是和劳动节奏密切结合的民间歌曲,具有悠久的历史,它的产生时间早于其他有词的民间歌谣。最初,它只是自然的劳动呼号,后来逐渐美化形成歌腔,进一步发展便形成歌曲艺术形式。

1. 劳动号子的种类

汉族的劳动号子种类很多,大体可分为五类:

(1) 搬运号子:包括装卸、扛抬、挑担、推车等劳动时唱的号子。

■ 扛抬

(2) 工程号子:包括打夯、打碓、伐木、采石等劳动时唱的号子。

■ 打碓