

周青青 著

中国民族民间音乐

高等音乐(师范)院校音乐史论公共课系列教材

教程

中央音乐学院出版社

周青青 著

中国民族民间音乐

高等音乐(师范)院校音乐史论公共课系列教材

教程

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族民间音乐教程/周青青著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2010.5

ISBN 978-7-81096-320-6

I. ①中… II. ①周… III. ①民族音乐—中国—高等学校—教材
②民间音乐—中国—高等学校—教材 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 094117 号

中国民族民间音乐教程

周青青著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 毫米 16 开 印张: 24

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978-7-81096-320-6

定 价: 45.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031
发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

前 言

本教程主要是为音乐院校非音乐专业的学生，以及艺术院校、师范院校、综合院校的音乐学及非音乐学学生所写。

本教程选择《中国民族民间音乐教程》的名称，原因是，虽然我国传统音乐不同层次间有互相吸收、影响的因素，但本教程所选素材，尽量关注传统音乐中的下层文化。笔者认为，从以往的文献及教材看，我们对传统音乐的下层文化相对缺少关注和研究，而传统音乐中的下层文化，往往是中层或上层文化的发展基础。因此笔者认为，我们的研究应该更多倾向于下层传统音乐方面。

本教程与笔者 1998 年交稿、2003 年出版的《中国民间音乐概论》相比，主要有以下不同：

第一，更加注重各音乐品种的文化内涵，包括该品种的社会属性、文化传统，以及作品本身的文化内容。

第二，时隔十年重写教材，本教程加进了学界新近的研究成果，以及因笔者之前研究经验不足而忽略了的学界已有的重要研究成果。

第三，考虑到音乐院校非音乐专业学生的兴趣和接受特点，本教程删去了大量较繁琐的音乐技术分析，取而代之的是更多文化传统和发展脉络的梳理与考证。另外，在探索戏曲音乐的欣赏和分析手段方面，本教程更为关注板腔体戏曲音乐中的板式连接手段和方法。在器乐部分，更注重梳理民间器乐在传统基础上的发展与创新。

第四，本教程所涉及的曲谱更多。与本教程配套的曲谱，是中央音乐学院出版社 2007 年与 2008 年出版的《中国传统音乐概论课程谱例集》第一册与第二册，两本谱例集共有：民歌（包括民间舞蹈歌曲）132 首，说唱 19 段（套），戏曲 36 段（套），器乐 36 首，共计曲谱为 223 首（段、套）。本教程对两本谱例集中的绝大部分曲谱有不同程度的介绍与分析。

随着学界对传统音乐包括民间音乐研究的深入，我们的认识从小面积、单视角的理解，逐渐向大面积、多视角发展，越来越清晰地揭示出民间音乐的本真面貌。民间音乐的教材，也在伴随着研究的发展而深入。这本《中国民族民间音乐教程》，是笔者在积累了更多对民间音乐的认识，以及更多研究经验后的整理和归纳。

希望这本教程能够对更多关心、热爱我国民间音乐的人有所帮助。

周青青

2010年3月20日

目 录

第一讲 总 论	(1)
一、我国的民族音乐与传统音乐	(1)
二、我国民间音乐在传统音乐中的地位	(2)
三、我国民间音乐的类别	(3)
四、我国民间音乐的特点	(4)
五、我国民间音乐的音乐体系	(9)
第二讲 民间歌曲概述及汉族劳动号子	(13)
第一节 民间歌曲概述	(13)
一、民间歌曲的定义	(13)
二、民间歌曲在我国人民生活中的功用	(14)
三、民间歌曲的历史发展脉落	(18)
第二节 汉族劳动号子概述	(20)
一、劳动号子的定义	(20)
二、劳动号子实用性与艺术性的双重功用	(20)
第三节 汉族劳动号子的主要种类	(20)
一、搬运号子	(20)
二、工程号子	(21)
三、农事号子	(22)
四、船渔号子	(23)
第四节 汉族劳动号子的艺术特征	(24)
一、直接、简朴的表现方法和坚毅、粗犷的音乐性格	(24)
二、节奏的律动性	(24)
三、音乐材料的重复性	(25)
四、领、和相结合的歌唱方式	(25)
五、曲式结构的简朴性	(25)

第三讲 汉族山歌概述及汉族北方一般山歌	(27)
第一节 汉族山歌概述	(27)
一、山歌的定义	(27)
二、山歌的歌种	(27)
三、山歌的抒情功用	(27)
四、山歌的学术分类	(28)
第二节 汉族北方一般山歌的主要种类	(28)
一、陕北信天游	(29)
二、山西山曲	(31)
三、甘肃、青海、宁夏花儿	(33)
第四讲 汉族南方一般山歌、田秧山歌、放牧山歌及 汉族山歌的艺术特征	(36)
第一节 汉族南方一般山歌的主要种类	(36)
一、江浙山歌	(36)
二、西南山歌	(38)
三、湘鄂山歌	(40)
第二节 田秧山歌	(42)
一、田秧山歌概况	(42)
二、田秧山歌复杂多样的音乐体裁类型	(43)
第三节 放牧山歌	(44)
第四节 汉族山歌的艺术特征	(45)
一、坦率、直露的表现方法和自由、奔放的音乐性格	(45)
二、自由、悠长的节奏、节拍	(45)
三、高亢的曲调	(45)
四、曲式结构类型和手法的多样	(46)
第五讲 汉族小调概述及吟唱调、谣曲 (之一)	(47)
第一节 汉族小调概述	(47)
一、小调的定义	(47)
二、小调反映了乡村与城市音乐文化的交互影响和联系	(47)
三、小调的艺术特点	(48)
四、小调的学术分类	(48)
第二节 吟唱调	(48)
一、吟唱调概况	(48)
二、儿 歌	(49)

三、叫卖调	(51)
第三节 谣曲 (之一)	(51)
一、谣曲概况	(51)
二、诉苦歌	(52)
三、情 歌	(54)
第六讲 谣曲 (之二) 及时调 (之一)	(56)
第一节 谣曲 (之二)	(56)
一、生活歌	(56)
二、嬉游歌	(58)
第二节 时调 (之一)	(60)
一、时调概况	(60)
二、“孟姜女调”	(61)
三、“剪靛花调”	(62)
第七讲 时调 (之二) 及汉族小调的艺术特征	(65)
第一节 时调 (之二)	(65)
一、“鲜花调”	(65)
二、“银纽丝调”	(66)
三、“无锡景调”	(68)
四、“妈妈娘糊涂调”	(68)
五、“绣荷包调”	(69)
六、“对花调”	(70)
七、“叠断桥调”	(72)
八、时调小结	(73)
第二节 汉族小调的艺术特征	(75)
一、叙事与抒情相交融的表现方法和曲折、细腻的音乐性格	(75)
二、规整的节奏、节拍及艺术化的节奏布局	(75)
三、曲折、多样的旋法	(75)
四、艺术加工性更多的曲式结构	(75)
第八讲 北方少数民族民歌代表种类	(77)
第一节 我国少数民族文化概况	(77)
第二节 蒙古族的长调和短调民歌	(78)
一、民族文化概况	(78)

二、长调民歌	(79)
三、短调民歌	(80)
四、蒙古族民歌的音乐特点	(81)
第三节 哈萨克族的独唱、弹唱和对唱民歌	(81)
一、民族文化概况	(81)
二、独唱歌曲	(82)
三、弹唱歌曲	(83)
四、对唱歌曲	(83)
五、哈萨克族民歌的音乐特点	(84)
第四节 维吾尔族的情歌	(84)
一、民族文化概况	(84)
二、维吾尔族民歌的音乐体系	(85)
三、维吾尔族民歌的音乐特点	(85)
第五节 朝鲜族的抒情谣	(86)
一、民族文化概况	(86)
二、抒情谣	(86)
三、朝鲜族民歌的音乐特点	(87)
 第九讲 南方少数民族民歌与少数民族多声部民歌代表种类及 民歌音乐结语	 (89)
第一节 藏族的山歌、箭歌和酒歌	(89)
一、民族文化概况	(89)
二、山 歌	(89)
三、箭 歌	(90)
四、酒 歌	(90)
五、藏族民歌的音乐特点	(92)
第二节 彝族的“四大腔”	(93)
一、民族文化概况	(93)
二、“四大腔”	(93)
三、“海菜腔”	(94)
第三节 少数民族多声部民歌	(96)
民歌音乐结语	
民间歌曲与我国民间音乐其他类别的关系	(98)
 第十讲 民间舞蹈音乐概述及汉族秧歌（之一）	 (100)
第一节 民间舞蹈音乐概述	(100)

一、民间舞蹈的定义	(100)
二、民间歌舞与民间乐舞	(100)
三、民间舞蹈在我国人民生活中的功用	(100)
四、民间舞蹈在历史上的发展脉落	(104)
五、民间舞蹈音乐的价值	(106)
第二节 汉族秧歌(之一)	(107)
一、秧歌概述	(107)
二、陕北秧歌	(109)
第十一讲 汉族秧歌(之二)、汉族花灯与采茶	(111)
第一节 汉族秧歌(之二)	(111)
一、山东秧歌	(111)
二、冀东地秧歌	(114)
第二节 汉族花灯	(115)
一、花灯概述	(115)
二、云南花灯	(116)
三、四川花灯	(117)
第三节 汉族采茶	(118)
一、采茶概述	(118)
二、表演形式的发展	(119)
三、音 乐	(119)
第十二讲 维吾尔族与藏族民间舞蹈音乐	(122)
第一节 维吾尔族的赛乃姆与木卡姆歌舞	(122)
一、赛乃姆	(122)
二、木卡姆歌舞	(124)
第二节 藏族的堆谐和囊玛	(127)
一、堆 谐	(128)
二、囊 玛	(129)
第十三讲 朝鲜族、蒙古族、景颇族民间舞蹈音乐及 民间舞蹈音乐结语	(132)
第一节 朝鲜族的农乐舞和长鼓舞	(132)
一、农乐舞	(132)
二、长鼓舞	(135)
第二节 蒙古族安代舞	(136)

一、萨满教与萨满舞	(136)
二、蒙古族安代舞功能的转化	(137)
第三节 景颇族刀舞	(137)
民间舞蹈音乐结语	(138)
一、我国民间舞蹈音乐的艺术特点	(138)
二、我国民间舞蹈音乐与其他民间音乐类别的关系	(139)
第十四讲 说唱音乐概述	(141)
第一节 说唱音乐的社会功用及历史发展	(141)
一、说唱音乐的定义	(141)
二、说唱音乐在我国人民生活中的功用	(141)
三、说唱音乐在历史上的发展脉落	(143)
第二节 说唱音乐的艺术形式	(145)
一、说唱音乐的表演形式	(145)
二、说唱音乐的艺术特点	(145)
三、十三辙	(150)
四、说唱音乐的唱腔结构类型	(151)
第十五讲 单弦牌子曲及四川清音	(153)
第一节 单弦牌子曲	(153)
一、发展概况	(153)
二、唱腔形式	(154)
三、作品介绍与分析	(156)
第二节 四川清音	(158)
一、发展概况	(158)
二、唱腔形式	(159)
三、作品介绍与分析	(161)
第十六讲 京韵大鼓、苏州弹词及说唱音乐结语	(163)
第一节 京韵大鼓	(163)
一、发展概况	(163)
二、唱词与唱腔	(164)
三、作品介绍与分析	(166)
第二节 苏州弹词	(169)
一、发展概况	(169)
二、唱词与唱腔	(171)

三、作品介绍与分析	(172)
说唱音乐结语	
说唱音乐与其他民间音乐类别的关系	(178)
第十七讲 戏曲音乐概述	(179)
第一节 戏曲音乐的社会功用及历史发展	(179)
一、戏曲音乐的定义	(179)
二、戏曲音乐在我国人民生活中的功用	(179)
三、戏曲的历史发展脉络	(180)
第二节 戏曲音乐的艺术形式	(185)
一、戏曲艺术的综合性特点	(185)
二、戏曲音乐的构成因素	(186)
三、戏曲行当的演唱风格	(187)
四、戏曲的剧种与声腔	(188)
五、戏曲唱腔的音乐结构形式	(189)
第十八讲 曲牌体戏曲声腔——高腔	(191)
第一节 高腔概述	(191)
一、高腔的来源	(191)
二、高腔剧种的流布	(192)
三、高腔的音乐	(192)
第二节 高腔剧种	(195)
一、湘 剧	(195)
二、川 剧	(197)
第十九讲 曲牌体戏曲声腔——昆腔	(202)
第一节 昆腔概述	(202)
一、昆腔的发展	(202)
二、昆腔的腔系	(203)
三、昆腔的衰落	(204)
四、昆腔的成就	(204)
第二节 昆腔的演唱与班社	(205)
一、“正昆”与“草昆”	(205)
二、清曲唱与剧唱	(205)
三、“全昆班”与“合班”	(206)
四、折子戏	(206)

第三节 昆腔的艺术形式	(206)
一、南昆与北昆	(206)
二、板 式	(208)
三、散曲、集曲和套曲	(208)
四、南套、北套与南北合套	(209)
五、套曲的基本形式和变化形式	(211)
第四节 昆腔唱段介绍	(211)
一、剧本介绍	(211)
二、《惊变》的曲牌连接	(212)
 第二十讲 板腔体戏曲声腔与剧种——梆子腔及其剧种秦腔 ...	(214)
第一节 梆子腔概述	(214)
一、梆子腔的起源	(214)
二、梆子腔的发展与流布	(215)
三、梆子腔的艺术形式	(216)
第二节 梆子腔剧种——秦腔	(219)
一、秦腔概况	(219)
二、唱段介绍与分析	(219)
 第二十一讲 梆子腔剧种——晋剧与河北梆子	(226)
第一节 晋剧	(226)
一、晋剧概况	(226)
二、唱段介绍与分析	(227)
第二节 河北梆子	(229)
一、河北梆子概况	(229)
二、唱段介绍与分析	(230)
 第二十二讲 梆子腔剧种——豫剧及梆子腔板式运用特点	(237)
第一节 豫剧	(237)
一、豫剧概况	(237)
二、唱段介绍与分析	(238)
第二节 梆子腔板式运用特点	(243)
一、原板是板腔体戏曲音乐的核心板式	(243)
二、慢板是抒情的集中体现	(244)
三、流水板、紧打慢唱和滚板是表现戏剧性矛盾冲突的 有力手段	(244)
四、散板常作为板式连接或唱段起讫的规范性程式	(245)

第二十三讲 板腔体戏曲声腔与剧种

——皮黄腔与京剧（之一）·····（247）

第一节 皮黄腔概述·····（247）

一、皮黄腔·····（247）

二、皮黄腔剧种·····（247）

第二节 京剧（之一）·····（248）

一、京剧的历史发展·····（248）

二、徽班到京剧时期的著名演员·····（252）

三、京剧的艺术形式·····（256）

第二十四讲 板腔体戏曲声腔剧种——京剧（之二）及

戏曲音乐结语·····（259）

第一节 二黄声腔·····（259）

一、二黄声腔概况·····（259）

二、唱段介绍与分析·····（260）

第二节 西皮声腔·····（269）

一、西皮声腔概况·····（269）

二、唱段介绍与分析·····（270）

第三节 京剧其他声腔·····（272）

一、四平调·····（273）

二、南梆子·····（273）

三、高拨子·····（273）

四、吹腔·····（274）

戏曲音乐结语

戏曲音乐与我国民间音乐其他类别的关系·····（274）

第二十五讲 民间器乐概述·····（276）

第一节 民间器乐的定义与社会功用·····（276）

一、民间器乐的定义·····（276）

二、民间器乐在我国人民生活中的功用·····（276）

第二节 民间乐器及器乐演奏的历史发展·····（277）

一、民间乐器的产生和发展·····（277）

二、民间乐器分类方法·····（279）

三、民间器乐曲的发展脉络·····（281）

第三节 民间器乐的艺术形式·····（282）

一、民间器乐曲的类型	(282)
二、民间器乐曲的标题	(283)
三、民间器乐曲的结构	(284)
四、民间器乐曲的变奏手法	(284)
五、民间器乐曲的展衍	(285)
第二十六讲 独奏曲——笛曲与唢呐曲	(287)
第一节 笛 曲	(287)
一、乐器概况	(287)
二、乐曲介绍与分析	(288)
第二节 唢呐曲	(294)
一、乐器概况	(294)
二、乐曲介绍与分析	(296)
第二十七讲 独奏曲——管曲与笙曲（之一）	(300)
第一节 管 曲	(300)
一、乐器概况	(300)
二、乐曲介绍与分析	(301)
第二节 笙曲（之一）	(305)
一、乐器概况	(305)
二、山东笙曲	(306)
第二十八讲 独奏曲——笙曲（之二）与琵琶曲（之一）	(310)
第一节 笙曲（之二）	(310)
一、河南笙曲	(310)
二、广东潮州笙曲	(312)
三、广东客家笙曲	(315)
第二节 琵琶曲（之一）	(316)
一、乐器名称内涵的转化	(316)
二、乐曲分类	(317)
三、乐曲介绍与分析	(318)
第二十九讲 独奏曲——琵琶曲（之二）与胡琴曲	(320)
第一节 琵琶曲（之二）	(320)
一、乐曲介绍与分析	(320)
二、琵琶套曲中成熟的器乐性特征	(325)

第二节 胡琴曲	(325)
一、乐器概况	(325)
二、主要种类	(326)
三、乐曲介绍与分析	(327)
第三十讲 合奏曲——丝竹乐（之一）	(332)
第一节 丝竹乐概述	(332)
一、发展概况	(332)
二、丝竹乐乐种及风格	(333)
第二节 江南丝竹	(333)
一、发展概况	(333)
二、合奏中的即兴发挥	(333)
三、乐曲结构	(334)
第三节 广东音乐	(338)
一、发展概况	(338)
二、乐队组合的改变	(338)
三、曲目题材与民间创作	(338)
四、乐器定弦法与乐曲风格	(339)
五、乐器定弦法与乐曲转调	(340)
第四节 潮州弦诗	(341)
一、发展概况	(341)
二、“儒家乐”与“棚顶乐”	(342)
三、乐曲介绍	(342)
第三十一讲 合奏曲——丝竹乐合奏（之二）与 吹打乐（之一）	(344)
第一节 福建南音中的丝竹乐合奏	(344)
一、发展概况	(344)
二、福建南音的指、谱、曲	(345)
三、福建南音的器乐合奏形式	(346)
四、“谱”中的主要乐曲	(347)
第二节 吹打乐概述	(347)
一、学术名称的界定	(347)
二、发展概况	(349)
三、演奏形式与乐曲风格	(349)
第三节 晋北鼓乐	(350)

一、“山西八大套”的形成与流布	(350)
二、《八大套》的乐队组织与乐曲	(352)
三、晋北其他鼓乐	(353)

第三十二讲 合奏曲——吹打乐（之二）与清锣鼓及

民间器乐结语	(354)
第一节 河北吹打乐	(354)
一、发展概况	(354)
二、乐曲介绍与分析	(355)
第二节 十番锣鼓	(358)
一、发展概况	(358)
二、音乐结构与乐队组合	(358)
三、锣鼓演奏中的数列节奏	(359)
四、乐曲介绍与分析	(360)
第三节 潮州锣鼓	(363)
一、发展概况	(363)
二、潮州锣鼓的演奏形式和曲目	(364)
三、音乐结构特点	(364)
四、乐曲介绍	(365)
民间器乐结语	
民间器乐与我国民间音乐其他类别的关系	(365)