

新世纪福建高等艺术职业教育教材

中国音乐赏析

陈力群 编著

海潮摄影艺术出版社

新世纪福建高等艺术职业教育教材

中国音乐赏析

陈力群 编著

图书在版编目 (C I P) 数据

中国音乐赏析 / 陈力群编著. —福州: 海潮摄影艺术出版社, 2008. 11

福建高等艺术职业教育教材

ISBN 978-7-80691-441-0

I. 中… II. 陈… III. 音乐欣赏—中国—高等学校: 技术学校—教材 IV. J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 168457 号

责任编辑: 陈月生

装帧设计: 陈鼎健

新世纪福建高等艺术职业教育教材

中国音乐赏析

编 著: 陈力群

出版发行: 海潮摄影艺术出版社

地 址: 福州市东水路 76 号出版中心 12 层

网 址: www.hcsy.net.cn

邮 编: 350001

印 刷: 福州凯达印务有限公司

开 本: 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张: 23.5

字 图: 488 千字

版 次: 2008 年 11 月第 1 版

印 次: 2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数: 1—1000 册

书 号: ISBN978-7-80691-441-0/J·102

定 价: 30.00 元

序

力群先生是一个乐观、豁达又勤奋、认真的人。他自幼便开始学习钢琴、小提琴,苦练基本功;并先后毕业于福建艺术学校作曲专业、福建师范大学音乐专业和中国戏曲学院表演专业,这为他所从事的艺术教育事业打下了坚实的基础。青年时代上山下乡,艰苦的知青生活锻炼出了他顽强的意志和强健的体魄;参加工作后长期在专业艺术团体担任作曲、指挥和器乐演奏等工作,他的音乐生活开始张开了金色的翅膀;后又来到艺术院校,在学术、教学、教学管理等各方面都取得了丰硕的成果。

有关音乐欣赏的教材,目前国内已有很多版本,但真正能做到有特色却并不容易。力群先生基于他几十年的音乐积累,又有着长期管理福建省各地方戏曲分校的经验,立足于福建本土音乐而面向中国音乐,这个视角是十分有意义的。福建是戏曲大省,也是列入全国首批传统戏剧类非物质文化遗产目录最多的省份之一,如何传承好我省音乐非物质文化遗产,是学术界需要长期思考和践行的课题。正是从福建这一现实需求出发,力群先生选取了“立足福建,面向全国”的视角,一方面全面系统地介绍全国各地、各民族、各历史时期的优秀音乐作品,另一方面,又着力于福建各地民间音乐,尤其是地方戏曲剧种及其音乐的分析和介绍。因此,使这一部教材不仅是一本了解和熟悉中国音乐的教材,同时也是传承我省传统音乐文化、保护非物质文化遗产的重要载体。

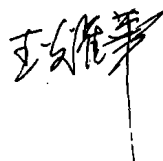
《中国音乐赏析》以体裁形式为线索,系统地介绍了中国民歌、古代与近现代歌曲、曲艺、戏曲、器乐的体裁形式及诸多作品,力求将中国音乐的丰富性、多样性展现给学生。在题材选择上,各个部分所列的作品均比较丰富和典型,并注入了大量别的教材中不曾出现过的当代优秀作品,显示了作者独特的眼光和作为福建音乐人的文化意识。另外,该教材在体例设计上遵循深入浅出、循序渐进的原则,融知识性和趣味性于一体,使教材增强了可读性。正因为如此,它不仅可以成为各类院校的专业教材、选修教材,还可以成为音乐教师、音乐工作者和音乐爱好者的参考书。

力群先生目前担任福建艺术职业学院副院长,主持全院的教学工作,同时兼任该

校《音乐欣赏》课程的讲授工作。在繁忙的行政工作和教学之余,他学海鼓帆,勤耕不辍,于2004年3月出版了个人专著《群文舞蹈编舞法研究》,该著作作为全国艺术科学“十五”规划立项课题,并已结题。现在,这部凝聚他多年心血的《中国音乐赏析》又即将出版,我作为一个老教育工作者,为他感到由衷的高兴。人生有涯知无涯,愿力群先生继续在今后的工作中为我国、我省的音乐教育事业做出更多、更大的贡献。

是以为序。

福建省音乐家协会主席
福建师范大学音乐学院博士生导师

2008年7月10日

前言

音乐艺术是人类最伟大、最动人的创造之一,在其发展的历史长河中,不同国家、不同民族的音乐艺术共同创造与丰富了绚丽多姿的音乐世界。而每一个民族的音乐历史,都是这个民族精神与文化索求的缩影。在音乐中,我们听到的不仅是创造者的心声,更窥见了一个民族的性格与灵魂。中国音乐正是这样一条精神纽带,它不仅是世界音乐的重要组成部分,透过它,我们切实地感受到了中华民族的文化观念、道德观念、精神信仰和一系列的价值标准。因而,传承民族音乐便突破了一般课程的意义,而具有传承民族文化和民族精神的内涵。

教材是传递信息的中介,有关音乐赏析的教材虽已有多个版本,但针对高职艺术院校的却较为少见。本教材面向高职艺术院校学生,在编写中以音乐的体裁形式为线索,以音乐作品贯穿始终,涉及中国音乐各类体裁,旨在通过对中国音乐作品的赏析,使学生对中国音乐有一个系统的了解,从而扩大学生的音乐视野,提高学生的音乐感受能力、想象能力、理解能力和鉴赏能力,培养学生高尚的审美情趣。作为福建省的高职高专教材,本教材在编写中有意加大了福建本土音乐作品的比重,使之贯穿每个章节,以便学生能更多地了解本省的传统音乐。同时,本教材结合各章节内容,增添了对各类音乐体裁基础知识的讲述篇幅,使学生在赏析作品之前能及时掌握必需的相关知识,并从丰富的音乐作品中学习历史、了解社会、认识生活,从而具备准确敏锐地从整体上体验音乐作品内容的能力,具备通过音乐作品评价真、善、美与假、丑、恶的能力。本教材所提供的内容可浓缩为一个学期的授课量,也可安排在两个学期完成,有一定的伸缩空间,教师可根据教学的具体需求,有选择地进行授课。

由于时间仓促,有些学术性问题未及深入推敲,加之笔者水平有限,本教材难免有许多不足和错漏之处,敬请各位专家、同行、读者提出宝贵意见,以待进一步提高。

作者

2008年6月3日

目 录

绪 论	(1)
一、概 述	(1)
二、音乐欣赏者需掌握的相关常识	(3)
第一章 中国民歌	(6)
第一节 概 述	(6)
一、民歌的起源与发展	(6)
二、民歌的定义和基本特征	(7)
三、民歌的多样性及成因	(8)
四、民歌体裁分类	(9)
第二节 号子 山歌	(10)
一、号子	(10)
二、山歌	(23)
第三节 小调 少数民族民歌	(46)
一、小调	(46)
二、少数民族民歌	(73)
第二章 中国古代与近现代创作歌曲	(100)
第一节 古代歌曲	(100)
一、古代歌曲的起源与发展	(100)
二、古代歌曲赏析	(101)
第二节 近现代创作歌曲	(107)
一、近现代创作歌曲的发展	(107)
二、近现代创作歌曲赏析	(108)
第三节 合唱音乐	(133)
一、概述	(133)

二、合唱作品赏析	(135)
第三章 中国曲艺、戏曲音乐	(152)
第一节 曲艺音乐	(152)
一、概述	(152)
二、曲艺主要曲种介绍及作品赏析	(155)
第二节 戏曲音乐	(189)
一、概述	(189)
二、戏曲主要剧种及其唱段赏析	(191)
第四章 中国民族器乐作品	(245)
第一节 民族乐器及器乐独奏作品	(245)
一、概述	(245)
二、民族乐器简介及独奏代表作品赏析	(247)
第二节 民族器乐合奏	(289)
一、民乐重奏乐	(289)
二、丝竹乐	(294)
三、吹打乐	(300)
四、合奏乐	(309)
第五章 西洋乐器演奏的中国音乐作品	(320)
第一节 小型器乐曲	(320)
一、钢琴音乐	(320)
二、小提琴音乐	(326)
三、其他西洋乐器音乐作品赏析	(330)
四、重奏乐作品赏析	(331)
第二节 交响音乐	(336)
一、交响音乐发展状况	(336)
二、交响音乐作品赏析	(339)
主要参考文献	(364)

绪 论

一、概 述

(一)定义及教学目的

音乐世界,是一个瑰丽多彩的大千世界。在这个世界中,音乐品种繁茂多姿,经典名作浩如烟海。罗曼·罗兰说过:“音乐最大的意义不就在于它纯粹地表现出人的灵魂,表现出那些在流露出来以前长久地在心中积累和动荡的内心生活秘密吗?”音乐是情感艺术,它通过生动的艺术形象表达人们的思想感情,反映社会现实生活。它可以让我们快乐,也可以让我们忧伤。它包含着人类几千年来喜怒哀乐的一片汪洋,将洗涤人的心灵。它满足人们审美的需求,陶冶着人们的情操,能通过潜移默化来影响人的情操和品格,给人以美感,使人变得更加高尚。它是世上人们共同的语言。

音乐欣赏是一种审美活动,是人们自主感知音乐形象、理解音乐语汇并通过想象对乐曲进行再创造的一种活动。它对发展人们的创造力、想象力具有很重要的作用。音乐欣赏以具体音乐作品为对象,通过聆听的方式以及其他辅助手段(如作品分析或介绍有关背景资料等)来领悟音乐的真谛,从而得到精神的愉悦。

音乐欣赏是人们感知音乐、理解音乐、体验音乐情感的一项音乐实践活动。本课程从学生审美和艺术修养的实际出发,以各类不同体裁的优秀音乐作品为基础,通过对音乐作品的赏析,旨在扩大学生的音乐视野,提高学生的音乐感受能力、想象能力、理解能力和鉴赏能力,培养高尚的审美情趣;同时,在教学过程中,紧密结合相关音乐知识介绍,使学生熟悉与掌握各种不同的音乐体裁、风格、特点以及表现形式等方面知识,从绚丽多彩的音乐作品中学习历史、了解社会、认识生活,从而具备准确、敏锐地从整体上感受音乐和体验音乐的能力,具备评价音乐内容和形式中所反映的真、善、美与假、丑、恶的能力。

(二)音乐欣赏过程

音乐欣赏是一种十分复杂的精神活动。为方便理解,我们可将音乐欣赏过程分为“形象感受、审美判断和艺术体验”^①三个阶段。

1. 形象感受 人们欣赏音乐作品,总是从形象的感知开始。由于各类音乐特点不同,它们塑造音乐形象的材料、方式和手法也不同,致使有的形象很直接,有的形象则

^①万琴,求风编著.音乐欣赏 100 题.昆明:西南师范大学出版社,2005

间接。因此,欣赏音乐首先要认真地聆听作品,弄清和理解作品所要表现的内容,再通过思维想象,使欣赏者的头脑浮现出形象。这种聆听过程,是音乐形象的再造或再现。在这个基础上,听者便具体地感受着作品中所描绘的事件、场面、人物、社会环境、自然风光,具体接触到人物间错综复杂的关系和矛盾,并有可能为生动的内容所吸引,不知不觉地为之陶醉,从而被引入作品所描绘的天地;同时,听者有可能调动起保存于自己记忆中的有关印象、经验,激起一系列的回忆、联想、想象等思维活动,使作品中的音乐形象在头脑中浮现起来、鲜明起来、活动起来,因而感到非常真切,犹如身临其境。

(1)感知 在音乐欣赏的感知活动中,音响感知是整个音乐欣赏的前提和基础。音乐欣赏中一切情感体验与形象联想,都要以音响感知为基本,若离开了对音乐音响及其结构形式的感知,就谈不上对音乐的进一步欣赏。也就是说,欣赏者要对音乐的旋律、节奏、和声、配器以及曲式结构等认真地进行倾听感知,并从这种音响感知中体验到音乐或柔美、或抒情、或威严、或冲动等表情性质时,我们才能把自己的感知与音乐所要预示的内容作用联系起来,具体感受到乐曲所表现的音乐形象。

(2)想象:音乐欣赏是欣赏者同音乐作品发生联系的过程,欣赏者在音乐作品提供的感性材料基础上,必须通过联想、想象活动,才能调动起生活的积累,在思想感情的屏幕上显现出音乐作品的形象来。想象是欣赏者同音乐作品发生联系的媒介,没有想象就没有欣赏。如在聆听贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》时,透过我们日常生活中对山野生活知识的积累,脑海中就会展现出一幅青山绿水,柳树成荫,牧童头戴斗笠骑在牛背上吹着横笛,那悠扬的笛声在空中缭绕,和着淡淡的烟霞交织的生活画卷,而这轻巧欢快的笛声,还会使人联想到牧童愉快的心情。这个由聆听作品、对作品描绘的形象画面获得清晰鲜明的印象过程,就是音乐欣赏时初步的心理活动,也是音乐欣赏的出发点。

2. 审美判断 在形象感受阶段,虽然听众对作品所描绘的形象画面获得了比较清晰、鲜明的印象,但这毕竟还只是感性的、表面的、初步的,甚至还是零散的。欣赏者在感受了作品具体描绘人物、事件、场景、环境、气氛等之后,自然还要引起对形象的思考,进一步认识各个具体形象和形象画面之间的关系,力图理解形象所包含着的意义,从而作出自己的审美判断。

当然,对于音乐作品的这种审美判断,从什么时候开始,以及对作品认识的深度如何,在不同的听众中间,在听不同的音乐作品时,情况也许不是完全一样的。比如,有的音乐作品的形象体系和思想意义都比较复杂,需要在积累了一定的感性印象之后,甚至要听完整个作品,才能比较明晰地领会音乐作品的意义,作出审美判断;有的音乐作品形象意义比较明显,听众在对某个情节的形象感受的同时,便能在一定程度上理解它的意义,作出审美判断;到听完整个作品后,则有一个整体的把握。在许多情况下,听

众都是一边听,一边理解;听一段,理解一段,形象感受和审美判断互相联系、交互推进的。

3. 艺术体验 随着听众对形象的感受和理解,很自然地会“由物及我”,“由我及物”,联系自己的生活经验和情感经验去体会音乐作品所表现的人物或作者的思想感情,达到“物我两忘”,入迷入狂,从而获得极大的审美愉悦,这就是我们所说的艺术体验。孔子在齐闻韶,三月不知肉味,于是说:“不图为乐之至于斯也!”——想不到欣赏音乐竟到了这种境界。这种听乐胜于尝肉的心理活动,正是这种艺术体验的具体表现。

作为音乐欣赏,欣赏者或多或少总会有一定程度的艺术体验,否则前面说得形象感受和审美判断也就成为格格不入的东西,没有什么意义了。当然,艺术体验的深浅如何,仍然取决于一定的主观条件。

我们把音乐欣赏的过程大致划分为形象感受、审美判断、艺术体验三个阶段,仅仅只是从理论的意义上来,从审美认识的一般规律来说的。也就是说,任何人欣赏音乐作品,总要先从感性、形象的感知开始,然后才有对形象所包含的思想意义的理解。只有对形象有了鲜明的印象和一定意义的理解,才有可能引起内心的情感反应,由物及我、由我及物,进入艺术体验,获得审美愉悦。在具体的音乐欣赏实践中,欣赏过程的三个阶段是难以截然分开的,它们往往是相互渗透和相互交织在一起,绝没有谁是从头到尾听一遍音乐作品,来一番形象感受,然后再系统地进行一阵理性思考,最后才回过头来进行艺术体验。所以,对音乐欣赏过程的三个阶段不能机械地、简单化地理解。

(三)音乐欣赏的差异性

在音乐欣赏过程中,欣赏者对音乐作品的感受和认识会因欣赏者的素质不同而有所差异,这种差异的产生可能是出于某些共性原因与个性原因。

共性差异包括历史条件、地理环境、民族习惯、社会环境等的影响。

个性差异是由于人与人之间的音乐修养、知识结构、生活阅历以及性格情趣的不同而造成的。人的生活经验和知识是音乐创作的基础,也是音乐欣赏的基础,欣赏者如果生活经验很少,知识贫乏,对作品所反映的社会生活感受和体验就必然肤浅,自然会影响到欣赏的深入。同时,各人对音乐作品的内容和表现形式的喜好也各不相同,如对交响乐、各类器乐和声乐作品等以及因所选用的题材、体裁、表现手法等的不同嗜好而产生差异。甚至会因为欣赏者在欣赏音乐时的心境和情绪的不同而产生差异。因此,对于同一个音乐作品会引起不同的理解和感受,其原因是极为复杂的。

二、音乐欣赏者需掌握的相关常识

(一)与作品有关的知识

1. 作者和作品创作的时代背景 音乐作品总是体现作曲家对现实生活的感受,要

想能深刻地领会音乐作品的思想内涵,必须要了解该作品的时代背景和特点。

2.音乐作品的民族特征 俄国作曲家格林卡说过:“创造音乐的是人民,作曲家不过把它编成曲子而已。”一切音乐作品都植根于地域文化,都有各自的民族特征。有的作品概括并体现了民族音乐语言的某些特点,如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,运用了京剧的“倒板”和越剧的“嚣板”等板式;有的作品与具体的民族民间音调保持着密切的联系,如歌剧《洪湖赤卫队》主题曲“洪湖水浪打浪”取材于湖北襄河民歌《襄河谣》;而马思聪的《思乡曲》主题,几乎全部采用内蒙河套民歌《城墙上跑马》,其中只变化一个音。因此,在欣赏丰富多彩的民族音乐时,更要了解它们的文化背景、音乐特征和审美观等。

3.作者的创作个性 作曲家由于各人的生长时代、环境素养、生活经历和艺术趣味的不同,表现出各不相同的创作个性。不同的作曲家有不同的创作风格,同一作曲家在同时期的创作风格也不尽相同,他们的创作个性和风格也是在不断变化和发展的。

4.音乐作品的门类和体裁 从世界范围看,音乐可分为声乐、器乐和戏剧音乐三类。中国传统的民间音乐种类分为民歌、歌舞、曲艺、戏曲和器乐五类。西洋音乐可大致分为独唱、重唱、合唱、歌剧、轻歌剧、芭蕾舞剧、室内乐、管弦乐、交响乐以及不同乐器的独奏和组合等。各个门类又包含各种不同的体裁。体裁是音乐的品种,如歌曲、舞曲、进行曲、谐谑曲、叙事曲、夜曲、序曲、交响诗、协奏曲、组曲、歌剧、舞剧、清唱剧等。正确把握各种体裁特点,有助于欣赏者正确感受和理解音乐作品。

(二)音乐的基本表现手段

音乐作品的创作有一套表情达意的体系,那就是音乐语言。音乐语言包括很多要素,一首音乐作品的思想内容必须通过各种要素才能表现出来。

旋律、节奏、节拍、和声、音色、速度、力度、音区、复调、调式、调性等形式要素,是音乐的基本表现手段。

旋律:又叫曲调,是按照一定高低、长短和强弱关系而组成的音的“线条”。它是塑造音乐形象最主要的手段,是音乐的基础和灵魂。

节奏:各个音在进行时的长短关系和强弱关系。它是旋律的骨干,也是乐曲结构的基本因素。抓住节奏,有助于抓住旋律。

节拍:强拍和弱拍有规律地交替出现。

和声:指两个以上音的同时结合及其连续进行。

音色:不同人声、不同乐器及其不同组合在音响上的特色。

速度:音乐进行的快慢程度。

力度:音乐中音的强弱程度。

音区:音的高低范围。

复调:两条以上具有独立性的旋律有机地结合,协调地流动、展开所构成的多声部音乐。

调式:有密切关系的一组音,以一个音为主音所构成的音的体系。

调性:是指调式主音的音高位置。

由各种基本表现手段综合形成的音乐作品的纵横结构,是音乐的整体表现因素。横向结构是音乐主题以及由此衍生出的整个作品的曲式结构。纵向结构指音乐的织体,即声部间构成的音响层次的形态。

当我们通过逻辑思维对音乐表现因素进行理性分析时,往往需要对各种基本表现因素分别予以阐释。而在音乐欣赏过程中,应更多地将听觉注意力集中于音乐整体表现因素上。

第一章 中国民歌

第一节 概 述

一、民歌的起源与发展

民歌是人类历史上产生最早的语言艺术之一。我国历史悠久,地域辽阔,人口和民族众多,民歌源远流长,浩如烟海。

我们的祖先在与大自然的生存斗争中,创造了音乐,这就是原始的民歌,它或表达征服自然的愿望,或再现劳动收获的欢愉,或祈祷万物神灵的保佑,成了人们生活的重要组成部分。

《诗经》,这部汇集西周到春秋时期长达五百年岁月风尘的我国最早的诗歌总集,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。其中“风”收录了当时十五国的民歌,包括《周南》、《召南》、《邶风》、《鄘风》、《卫风》、《王风》、《郑风》、《齐风》、《魏风》、《唐风》、《秦风》、《陈风》、《桼风》、《曹风》、《豳风》等,共十五《国风》,诗一百六十篇,是我国现实主义诗歌源头的“平民文学”。

春秋时期,楚国的民歌十分繁荣。战国后期,诗人屈原、宋玉、景差、唐勒等一代诗赋大家,对楚国民歌进行了搜集整理,并根据楚国民歌曲调创作新词,称为《楚辞》。《楚辞》中的不少作品,充满了热爱祖国和人民的感情,热烈而富于幻想,充满了浪漫主义色彩。

秦汉时期设立了专门的音乐管理机构——乐府,从事民歌的采集和整理工作,入乐的歌谣,被称为“乐府诗”或简称“乐府”。这时,民歌在形式上已发展成为长短句和五言、七言体,并开始使用乐器伴奏。《孔雀东南飞》等长篇叙事诗的产生,标志着这一时期的民歌不断发展并日臻成熟。到了唐代,这些诗歌的乐谱虽然失传,但这种没有严格格律,近于五、七言古体诗的诗歌体裁却沿袭下来。

唐代时期流行的“曲子”,是人们在选择优秀的、特别受到群众喜爱的民歌基础上进行音乐加工,并赋以新词而成的一种艺术歌曲。它是在城镇中的专业艺人和诗人的手里得到的进一步加工、定型和发展,形成城镇市民音乐中的重要构成因素。民歌推动了诗人的创作,而诗人的创作又促进了民歌的发展,从而形成了唐代“曲子”的高度繁荣。

宋元明清以来,一方面是原有的各种民歌体裁继续传播,诸如农夫唱的“田歌”、渔夫的“渔歌”、山民的“山歌”、船夫的“船歌”等。另一方面,则是伴随着城镇商业经济日益繁盛,民间小调体裁广泛流传。如见于宋代话本的“月子弯弯照九州,几家欢乐几家愁,几家骨肉团圆叙,几家飘零在他州,”歌词是十分典型的“七言四句体”,曲调是各种各样的江南小调。其中,流传最广的,就是以“起、承、转、合”原则构成的四句头“春调”。又如明代文人冯梦龙辑录的《山歌》《挂枝儿》《夹竹桃》,清人王廷绍辑录的《霓裳续谱》,华广生的《白雪遗音》以及《粤讴》《小慧集》等,大多数是流行于这一时期南北各地城镇市井的民间小调唱词。《小慧集》(1837)中的《绣荷包》《纱窗调》《红绣鞋》《杨柳青》《鲜花调》(即《茉莉花》)等八首带有工尺谱的民歌,几乎都属于小调(俗曲)体裁。

至清末民初,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蓄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、蕴藏丰富的一个民族文化宝库。

新中国的成立赋予民歌新的生命,民歌创作进入一个崭新的时期,人们用歌声唱出对党、对毛主席、对新生活的无限热爱。创作了如《东方红》、《咱们的领袖毛泽东》、《浏阳河》、《八月桂花遍地开》等传世之作。民歌在新中国的土壤上得到精心培育,党和政府十分重视民歌的搜集整理工作,先后派出工作组对全国的传统民间文化,尤其是民风进行大范围的抢救挖掘工作。自1984年起,又开展编辑《中国歌谣集成》工作。《中国歌谣集成》囊括了中国“五四”以来所搜集到的各地区、各民族、各种形式的有代表性的民间歌谣。据统计,各地已采集到的民歌数量总计超过30万首。

二、民歌定义和基本特征

(一)什么是民歌

对于民歌的概念,各个国家、各个民族有不同的理解。我国和一些国家认为,民歌是指民间中口头流传的歌曲,多为佚名。也就是说,民歌是劳动人民在长期的社会生活和生产劳动实践中,为了表达种种思想感情而即兴创作的歌曲,是最大众化的音乐形式,具有很鲜明的民族特色和地方色彩。它经过长时间的、广泛的集体加工和口头传唱,不断丰富的集体智慧的结晶,逐渐定型并不断发展。它真实地从各个角度再现了劳动人民的社会现实生活,具有极高的文化含量。而有些国家,个人创作的具有民间格调的歌曲,或个人创作而在民间广泛流传的歌曲,也叫民歌。如意大利拿波里的《我的太阳》(卡普罗词、卡普阿曲)、《重归苏莲托》(库尔蒂斯兄弟词曲)、《桑塔·露琪亚》(科特

劳曲),美国的《故乡的亲人》(福斯特词曲)等,都被当作民歌看待。

民歌的形式简单朴实,音乐与方言有血肉联系。曲调短小,易唱易记,便于流传。在千差万别的自然条件、社会条件、生活方式、劳动方式的影响下,使民歌具备了音调素材、体裁形式、风格色彩、表现手段的丰富性和多样性的特点,洋溢着我国劳动人民高品位的生活情趣,表现了人民群众纯朴的道德观念与对美好生活的向往。

(二)民歌的基本特征

1. 和人民群众的社会生活有着最直接最紧密的联系 人民群众在长期的生产劳动、生活实践中,为了表现自己的生活,抒发自己的情感,表达自己的意志和愿望,用口口相传的方式编唱着自己的歌曲,以满足生活的需要。

2. 是无数人智慧的结晶 民歌是由民间群众性的即兴编创、口头传唱而逐渐形成和发展起来的,作者多为佚名。它的创作、演唱和流传过程是合而为一的,发展过程是缓慢的、自发的,在流传过程中经过广泛的群众性口头加工,经受时间的考验,具有永恒的生命力,是无数人智慧的结晶。

3. 形式简明朴实、平易近人、生动灵活 民歌的音乐形式短小精悍,音调与方言语音结合紧密,没有固定的格律,表现得很生活化,对各种不同的内容、唱词、演唱场合与条件具有很强的适应能力。

4. 曲调和歌词具有变异性,在长期流传过程中不断加工,不断变化发展。

(三)民歌的音乐特点

1. 曲调具有本民族、本地区浓郁的乡土气息和地方色彩,与本民族、本地区的语言紧密结合,易于在本地区流行。

2. 节奏形式丰富,与生活情致、生产活动关系密切。节拍大多分为自由和规整两种。前者多见于山歌,后者多见于小调和号子。

3. 篇幅较短小,大多以单乐段反复构成分节歌的结构形式。也有些表演性较强的小调,常将几个不同的曲牌连缀演唱,构成二乐段或多乐段的套曲,已带有曲艺音乐的表现特点。

4. 常添加一些衬词(如哎哟、哟嗨、哇哇等),具有很强的音乐性和表达感情的作用。

5. 以五声音阶和七声音阶最为常见。但也有构成本地区民间音乐独特风格色彩的特殊音阶,如陕北的燕乐音阶,湖南中、东部的微升徵和微升商音装饰的特殊音阶等。

三、民歌的多样性及成因

(一)民歌的多样性

中国疆域辽阔,由于地理环境、历史传统、风俗习惯等方面的差异,致使各地区的民歌在题材、风格、旋律等方面呈现出鲜明的地域性和多样性。

民歌风格的多样性与地域的差异性相一致。如以江南小调为代表的江南水乡风格,以“信天游”、“花儿”为代表的西北高原风格,以云、贵、川山歌为代表的西南高原风格,以北方号子为代表的粗犷豪放风格,以长调为特色的北方草原风格等等。

南方民歌多为五声音阶,旋律的进行级进较多,线条曲折婉转,结构大多规整,音乐风格委婉秀丽,抒情性强。

北方民歌多为七声音阶,旋律进行跳进较多,结构不太规整,叙事性内容较多,音调高亢嘹亮。

在同一音乐题材的使用上,由于地域不同,会产生多种版本并存的格局。如“绣荷包”题材,由于各地的地理环境、人文风情、风俗习惯有着较大的差异,产生了很多不同歌词、不同旋律、不同节奏、不同速度、不同调式、不同调性、不同表情的版本。

(二)影响民歌风格特征的原因

1.民歌地方风格的形成与地理环境有关 南方地区河流交错,气候温和,土地肥沃,自然景观秀丽,这里的人们聪颖细致,音乐风格委婉秀丽。

西北地区高原纵横,川石峥嵘,气候寒冷,人们为了生存必须与大自然作斗争,所以民歌的音调高亢、嘹亮,质朴中带着严峻和深沉。

2.民歌地方风格的形成与方言有关 民歌的旋律总是和不同的语言、语音、语调相一致。

3.民歌地方风格的形成与民族的人文环境、经济形态、生活方式等因素有关。

四、民歌体裁分类

汉族民歌体裁的分类,在20世纪70年代以前意见比较统一,多数人认同分为劳动号子、山歌、小调三类。20世纪80年代后,随着民歌发掘数量和种类的增多,汉族民歌体裁划分经历了一个百家争鸣阶段,出现了江明惇“劳动号子、山歌、小调”三分法;李映明“号子、山歌、田歌、小调、灯歌、儿歌、风俗歌”七分法;四川的“劳动歌曲、歌舞歌曲、小曲和风俗歌曲”四分法,陕西的“山歌、小调、民间歌舞曲、劳动号子、其他”五分法,山东的“劳动号子、秧歌和花鼓、大型民歌套曲、生活小调、儿歌”五分法,广西的“山歌、劳动歌、小调、儿歌、舞歌、风俗歌”六分法,浙江的“号子、山歌、田歌、小调、灯歌、渔歌”六分法等多种体裁分类方法。

本书将汉族民歌体裁分为“号子”、“山歌”、“小调”三种类型。