

◎ 齐易 著

中国民族 民间音乐

河北大学出版社

◎ 齐易 著

中国民族 民间音乐

河北大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族民间音乐 / 齐易著. ——保定：河北大学出版社，2013. 1

ISBN 978—7—5666—0304—3

I. ①中… II. ①齐… 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 (2013) 第 018099 号

中国民族民间音乐

齐 易 / 著

责任编辑 邓一鸣

装帧设计 BOOK DESIGN

出版发行 河北大学出版社

印 制 保定市北方胶印有限公司

版 次 2013 年 1 月第 1 版

印 次 2013 年 1 月第 1 次

开 本 1 /32 (850mm×1168mm)

字 数 370 千字

印 张 12.75

书 号 ISBN 978—7—5666—0304—3

定 价 28.00 元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 民歌	(1)
第一节 民歌的历史沿革与艺术特点.....	(1)
第二节 汉族民歌体裁之一——号子.....	(21)
第三节 汉族民歌体裁之二——山歌.....	(30)
第四节 汉族民歌体裁之三——小调.....	(45)
第五节 少数民族的民歌.....	(77)
第二章 民间歌舞音乐	(108)
第一节 民间歌舞音乐的历史沿革、表演形式与音乐特点	(108)
第二节 北方汉族代表性民间歌舞——秧歌.....	(114)
第三节 南方汉族代表性民间歌舞——花鼓、花灯与采茶	(119)
第四节 具有综合性因素的民间歌舞——二人转与二人台	(127)
第五节 少数民族的民间歌舞.....	(137)
第三章 曲艺音乐	(150)
第一节 曲艺音乐的历史沿革、形式种类与音乐特点	(150)
第二节 鼓词类代表性曲种——京韵大鼓与西河大鼓	(156)
第三节 弹词类代表性曲种——苏州弹词	(188)
第四节 牌子曲类代表性曲种——单弦、泉州南音	(196)
第五节 琴书类代表性曲种——北京琴书	(209)
第六节 少数民族曲种简介	(213)
第四章 戏曲音乐	(216)
第一节 戏曲音乐的历史沿革与形式种类	(216)
第二节 戏曲音乐的特点	(220)

第三节	昆腔代表性剧种——昆剧.....	(227)
第四节	高腔代表性剧种——川剧高腔.....	(235)
第五节	梆子腔代表性剧种——秦腔、河北梆子、豫剧.....	(242)
第六节	皮黄腔代表性剧种——京剧.....	(266)
第七节	近现代新兴剧种——越剧、评剧、黄梅戏、眉户剧 ...	(282)
第五章 民族器乐		(301)
第一节	民族器乐的历史沿革与音乐特点.....	(301)
第二节	多种多样的民族乐器与丰富多彩的民乐独奏曲.....	(310)
第三节	民族器乐的合奏形式.....	(343)
第四节	少数民族的器乐.....	(384)
主要参考书目		(399)
新版后记		(401)

第一章 民歌

民歌是人民在生产生活等社会实践中口头创作、口头传唱，并在流传的过程中不断地集体加工而形成的歌曲。

中国民族民间音乐共分民歌、歌舞音乐、曲艺音乐、戏曲音乐、民族器乐五类，其中民歌是其他各种体裁形式的民族民间音乐的基础。民歌的曲调常为其他各种类型的民族民间音乐所吸收，有的民族民间音乐形式还是直接从民歌演唱的基础上发展起来的。

第一节 民歌的历史沿革与艺术特点

一 历史沿革

民歌起源于劳动人民的生产生活。我们的原始人类在“人”化的过程中，为了情感表达、信息交流和生产生活的需要，逐渐产生了有丰富音调和节奏变化的语言，这种语言就其音调、节奏变化及其表情性来讲，又可以看做是人类歌声的最初发端。原始人类为引诱猎物而发出的模仿鸟兽的鸣叫声，在旷野中为与远方的人进行联络而发出的呼喊吆喝声，也都有人类歌声萌芽的意味。

据《吕氏春秋》记载，在我国从原始社会到奴隶社会过渡时期的夏代，大禹在治水的过程中，遇到了一个“涂山氏”氏族的女子，后来大禹又到其他地方巡行，那个女子便派人站在涂山（今浙江会稽）南麓，唱着她所作的《候人兮猗》这首情歌，等待大禹的归来。这首歌是目前所知

最早的一首南方民歌。在奴隶社会留传下来的《易经》的卦辞、卜辞中有一部分被认为是商代的民歌。如《归妹·上六》：“女承筐，无实；士刲羊，无血。”这是描写男女牧民剪羊毛劳动情景的一首民歌。

春秋战国时代由孔子编辑的《诗经》是古代最早的一本歌词选集，共分“风”“雅”“颂”三部分，其中的“风”即民歌，共有 160 篇。它汇集了从西周到春秋中叶(公元前 11 世纪—公元前 6 世纪)大约五百年间，流行于北方的十五个诸侯国的民歌，被称为“国风”或“十五国风”。“国风”的歌词大多为四言一句，讲究韵脚，它运用现实主义的艺术手法，真实地、深刻地反映了当时复杂的社会生活、阶级矛盾以及劳动人民多方面的生活状况，它标志着我国传统民歌在当时已具有相当完整成熟的艺术形式。据记载，它们都是有曲调、可以歌唱的，可惜流传下来的仅有文字，没有乐谱。

继《诗经》之后，公元前 4 世纪出现了《楚辞》，这部歌词集被认为是长江流域一带南方民歌的精华。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歌调创作的诗歌；一类是经他们整理的楚国民歌歌词。《楚辞》的最大特色是富于幻想和热情，它为我国民歌的浪漫主义传统奠定了最初的基石。从句式上讲，《楚辞》已将四言一句的民歌发展成为一种句式自由、韵脚多变的“骚”体诗歌。

汉魏六朝时期汉代民歌大部分保存在《乐府》中。“乐府”本来是汉代制音度曲、掌管音乐事务的机关名称，“立乐府而采歌谣”，成为一项专职工作。乐府诗体的作品，在当时也都是可以入乐的，这些乐调也同样没有保留下来。汉乐府民歌实际是那个时代淮南、齐、郑、河东、河南、吴、楚、赵、燕各地民歌的汇合，由于经过了乐官的统一编纂，地方色彩并不明显。其中的相和歌突破了“徒歌”形式，加进了伴奏。这个时期的歌词既有长短句，也有五、七言句。它在内容表现和艺术手法上继承了《诗经》和《楚辞》的优良传统，大多反映人民的疾苦，也有一些表现爱情内容的。

三国、两晋、南北朝时期，湖北一带的“西曲”和江苏一带的“吴歌”等南方民歌以抒情为主要特征，并出现了对歌、四季歌等新的民歌体式，具有清新活泼的风格。而当时的北方民歌题材也较为广泛，具有开

朗、豪放的风格特点。这时已有将南、北方民歌的风格进行比较的记载,认为南方民歌较细腻,北方民歌较粗犷、多勇武健壮的形象。这一时期无论是南方民歌还是北方民歌,其歌词结构均以五言四句为主要形式。

唐代民歌的创作和流传是相当繁盛的。随着反映生活内容的需要,唐代民歌经过了许多人的不断加工,无论在曲调风格上、演唱形式上,都有了更高的发展。唐代的“曲子”,除了单独清唱外,还被广泛地用于说唱、歌舞中,受到了人民的喜爱,成为民歌通向更复杂的艺术形式的桥梁。

宋代,民间曲子成为多种音乐形式的主要构成因素。文人竞相模仿民间曲子的形式写作歌词,这样某种民歌的歌词就成为一种固定形式——词牌。宋代文人用某些民歌的歌词形式创作的可以入曲演唱的词,就是后人所说的“宋词”。

元代民间“小令”比较盛行,“小令”是民歌的一种,从宋代的民间“词曲”到元代的民间“小令”,民歌又有了一定的发展,它直接影响到后来的明、清小曲。

明清民歌特别兴盛,其数量之多,人民性之强烈,都是前所未有的,许多民歌在广大人民群众中广泛流传。明代文人卓珂月曾说:“我明诗让唐,词让宋,曲让元,庶几吴歌、挂枝儿……之类,为明一绝耳。”由此可见明代民歌所达到的艺术高度。其兴盛原因与当时的历史处于封建制度日趋没落,新兴的资本主义经济因素开始萌芽,阶级矛盾与民族矛盾都非常尖锐的社会背景分不开。城镇经济的发展,产生了演唱民歌小曲的职业艺人,对于民歌的发展也起着一定的作用。

二十世纪以来,经历了1911年辛亥革命、1919年的“五四”新文化运动及后来的抗日战争与解放战争,这个时期民歌的显著特点,是反映人民革命和团结一致抵抗外来侵略题材的新民歌空前繁荣。

1949年中华人民共和国成立,反映人民新生活的民歌大量涌现出来。不但题材新颖,而且曲调更清新,格调更明快,充满了乐观主义精神。

在中国由农耕社会向现代化社会急遽转型的当代,传统民歌的生

命力也在经受着严峻的考验。劳动号子一类的民歌,由于劳动方式的变化而失去其存在的基础;情歌、叙事歌等用来交流感情、传承历史知识的歌种也因信息交流的现代化而失去其作用。在大西北及一些少数民族地区,尚有原生态民歌在当地群众生活中较普遍的活态存在,如在青海、甘肃、宁夏一带,到了每年的农历六月六日,还常常见到民间赛唱“花儿”的“花儿会”活动。而在东、中部经济比较发达的地区,民歌的地位已渐渐被年轻人所喜欢的流行音乐所代替。过去时代老百姓生活中的民歌,则用乐谱记写下来,经过专业音乐工作者的加工,作为审美化的舞台、影视表演曲目而展现。在现代化社会背景下,作为“非物质文化遗产”的传统民歌应该如何保护和发展,是一个待解的时代课题。

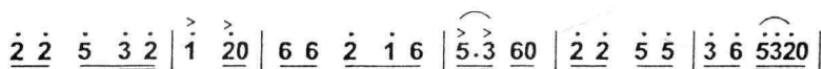
二 民歌的艺术特点

1. 反映人民的生活与情感

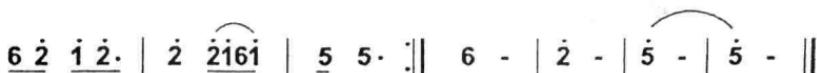
民歌是人民生活的镜子,反映出一定历史时期中不同阶层、不同侧面的生活剪影。例如,反映劳动的民歌,如劳动号子等,常常是劳动者自己演唱的。这些发自内心的声音,多用直陈方式,表达主人公切身的感受。

1=C $\frac{2}{4}$

浙江舟山:《起篷号子》

一拉金(拉格 嗨唷),二拉银(拉格 嗨 唢),三拉珠宝亮晶晶,

大海不负柯鱼 人(呵)。唉 唉 唐!

人民也常常利用民歌来传授各种生活、生产以及历史、民间传说等知识。如各地的《对花》、《盘歌》、《打地名》、《猜调》、《小放牛》、《龙船歌》以及长篇叙事歌《哭长城》、《梁山伯与祝英台》等等都属于这类

民歌。

1=G $\frac{2}{4}$

河北:《小放牛》

$\widehat{53} \ 5 | 0 \ 6 \ 5 | \underline{3 \cdot 5} \ \widehat{61} | \underline{53} \ 2 | \widehat{53} \ \widehat{5 \cdot 3} | \underline{2 \ 5} \ \widehat{32} | \underline{1 \cdot 2} \ \widehat{16} | \widehat{5 \cdot 6} | \underline{1 \ 6} \ 1 |$

1. 赵州 桥来什么人修? 玉石栏杆什么人留? 什么人
 2. 赵州 桥来鲁公班修, 玉石栏杆圣公人留, 张果老
- $0 \ 6 \ 5 | \underline{3 \cdot 5} \ \widehat{61} | \underline{53} \ 2 | : \underline{5 \ 3} \ \widehat{5 \cdot 3} | \underline{2 \ 5} \ \widehat{32} | \underline{1 \cdot 2} \ \underline{3 \ 5} | \underline{2 \ 1} \ \underline{6 \ 1} | 5 \ - : |$
- 骑驴桥上走? 什么人推车压了一趟沟么一呀嗨?
骑驴桥上走, 柴王爷推车压了一趟沟么一呀嗨。

反映爱情内容的民歌数量众多, 歌词的文学水平也比较高, 其旋律大都优美、抒情。在爱情民歌的领域里所描绘的青年男女之间的纯真感情, 特别丰富多彩而富有激情。这方面的例子有《绣荷包》、《蓝花花》、《槐花几时开》、《五哥放羊》等。

1=A $\frac{2}{4}$

陕北榆林:《五哥放羊》

稍慢

$\widehat{35} \ \underline{\overline{1 \cdot 6}} | \underline{\overline{53}} \ 5 \rightsquigarrow | \widehat{61} \widehat{65} \ \widehat{356} | \widehat{6} \ 1 \rightsquigarrow | \widehat{2 \cdot 3} \ \widehat{5} \ \underline{\overline{3 \cdot 1}} | \underline{\overline{65}} \ \widehat{36} |$

正月格里, 正月正, 正月那十五

$\underline{5 \ 1} \ \widehat{3561} | \widehat{1 \ 5 \cdot} | \underline{2 \ 2} \rightsquigarrow \underline{3 \ 5} | \underline{2 \ 2} \rightsquigarrow \widehat{35} | \ \widehat{5} \ \underline{\overline{6 \cdot 1}} \ \widehat{65} | \ \underline{\overline{5 \#4}} \ 5 \rightsquigarrow |$

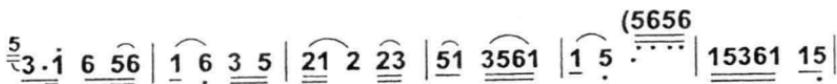
挂上红灯, 红灯那个挂在哎 大来门外,

$\underline{3 \cdot 1} \ \widehat{6 \ 56} | \widehat{1 \ 6} \ \underline{\overline{3 \ 5}} | \widehat{21} \ \widehat{2 \ 23} | \underline{51} \ \widehat{3561} | \widehat{1 \ 5 \cdot} \ \underline{\overline{(5656)}} | \underline{\overline{15361}} \ \underline{\overline{15}} |$

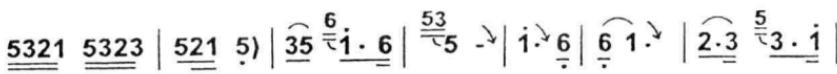
单哪等我五那个哥他上工来。

$\underline{\overline{5321}} \ \underline{\overline{5523}} | \underline{\overline{5521}} \ \underline{\overline{535}} | \underline{2 \ 2} \rightsquigarrow \widehat{35} | \underline{2 \ 2} \rightsquigarrow \widehat{35} | \ \widehat{5} \ \underline{\overline{6 \cdot 1}} \ \widehat{6 \ 5} | \ \underline{\overline{5 \#4}} \ 5 \ - |$

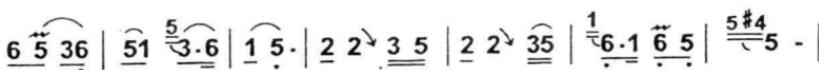
哎哟哎哎哟哎 哎来哎咳哟!

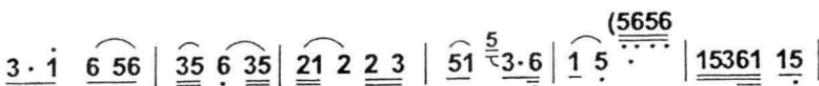
等我五那个哥他上工来。

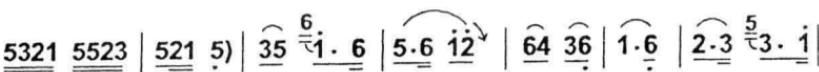
六月格里，二十三，五哥那

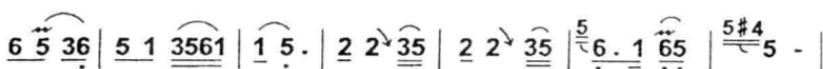
放羊在草滩。身披那个蓑衣他手里拿着伞，

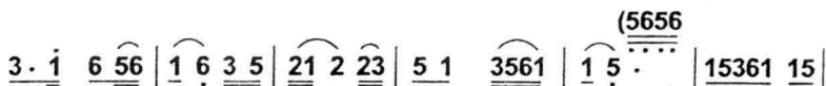
怀来中又抱着那个放羊的铲。

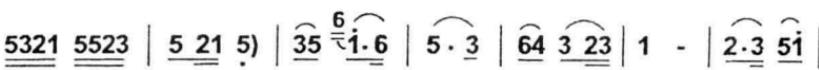
九月格里，秋风凉，五哥那

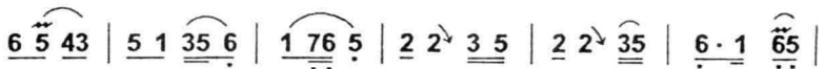
放羊没有衣裳，小妹妹有件哎小来袄袄，

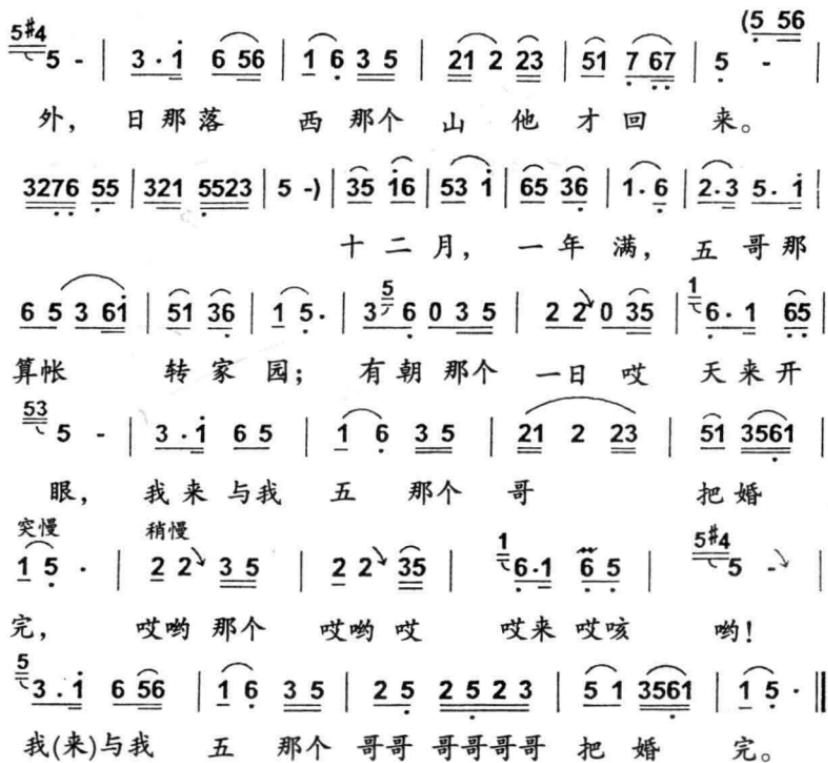
改来一改领那个扣你里边儿穿上。

十一月三九天，五哥

放羊真是可怜，刮风那个下雪哎常来在

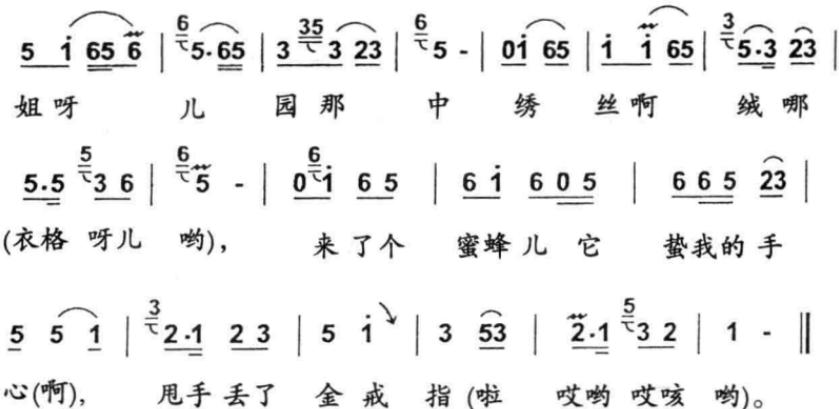

还有一种开朗、活跃的“风趣型”民歌，表现青年人坦率纯真的性格，往往具有强烈的感染力。这类民歌的语言，大都是比较生动有趣的大白话，生活气息很浓。像东北民歌《瞧情郎》、《丢戒指》、《串门》，湖北民歌《火烧粑》、贵州民歌《哥在高山打野猫》等，都给人们留下深刻的印象。

《丢戒指》是流行在东北的小调。歌词内容叙述一段民间的爱情小故事，一位未婚姑娘不慎丢了订婚戒指，急得她到处寻找，扬言谁人拾到一定给他重酬，并声称根据不同的人物来作答谢。全曲幽默、诙谐，富于风趣，曲调来自传统曲牌《剪靛花》。

1=D $\frac{2}{4}$

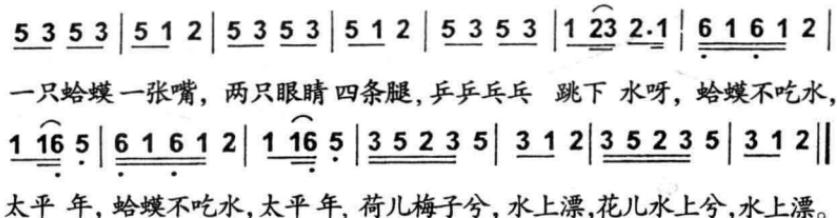
东北：《丢戒指》

儿童(包括幼儿)民歌也是民歌中一朵绚丽的鲜花,孩子们最初接受美的教育,智力得到开发也从这里开始。如《数蛤蟆》这首四川民歌,它的歌词“一只蛤蟆一张嘴,两只眼睛四条腿……”既活泼而又富于生活气息,并从数蛤蟆中知道了“数”与“动物”的基本形象,增进了儿童的知识和智慧。

1=F $\frac{2}{4}$

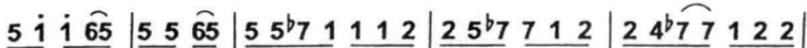
四川：《数蛤蟆》

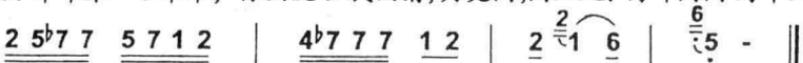
《猜调》是云南的一首儿歌,它以“猜谜”的形式进行有关知识的教育。

1=A $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$

云南：《猜调》

- 1.小乖乖来 小乖乖，我们说给你们猜，什么长，长上天？怎样长 海中间？
 2.小乖乖来 小乖乖，你们说给我们猜，银河长，长上天？莲藕长长 海中间？
 3.小乖乖来 小乖乖，我们说给你们猜，什么团，团上天？怎样团 海中间？
 4.小乖乖来 小乖乖，你们说给我们猜，月亮团，团上天？荷叶团团 海中间？

什么长长 街前卖嘛？	怎样长长 妹跟	前 嘬	喂？
米线长长 街前卖嘛？	丝样长长 妹跟	前 嘬	喂？
什么团团 街前卖嘛？	怎样团团 妹跟	前 嘬	喂？
粑粑团团 街前卖嘛？	镜子团团 妹跟	前 嘬	喂？

反映历史事件的内容，也出现在民歌之中，著名的安徽《凤阳花鼓》，为我们描画出一幅旧社会的“流民图”。歌词中所说的朱皇帝，便是指明太祖朱元璋。

1=G $\frac{4}{4}$

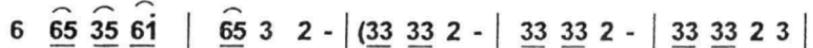
安徽：《凤阳花鼓》

说凤阳，

道凤阳，凤阳本是好地方；自从出了朱皇帝，

十年倒有九年荒。

大户人家卖骡马，小户人家卖儿郎，

奴家没有儿郎卖，身背花鼓走四方。

19世纪二三十年代以来，英帝国主义者向中国大量倾销鸦片，使中国白银大量流失，沦为半殖民地半封建国家。这时的一些民歌直接谴责了帝国主义列强鸦片侵略的罪行，如河北等地普遍流传的民歌《种大烟》。这首民歌直观地反映出近代河北烟毒开始种植时的状况，以及对人民的危害程度，反映了帝国主义的鸦片输入给中国人民带来的深重社会灾难，表现了中国人民对鸦片侵略的仇恨。它的曲调简练朴实而富有乡土气息，唱起来真切感人。

1=A $\frac{2}{4}$

河北：《种大烟》

1 2 3 5	$\overline{1 \cdot 3}$ 2	5 5	$\overline{\widehat{2} \overline{1} \overline{7} \overline{6}}$	5 -
青天(那个)	蓝天	紫(个)	蓝(咂)	天，
咸丰(那个)	登基	整(了)	五(咂)	年，
十亩(那个)	地来	八(上)	亩(咂)	烟，
大大烟(那个)	本是	外国	人(咂)	留，

||: 5 $\overline{53}$ $\overline{2321}$ | 6 $\overline{16}$ $\overline{53}$ | $\overline{1 \ 2 \ 3 \ 3}$ $\overline{5653}$ | 2 - :||

什么人(咂)	留下(呀)	种上个大	烟。
外国 人(咂)	留下(呀)	种上个大	烟。
丢下那(咂)	二亩(呀)	还种上个大	烟。
来到 了(咂)	中国(呀)	害死个黎	民。

现代历史民歌不但数量多、影响大，而且在民歌气质上有了明显的变化。像《八月桂花遍地开》，本是一支欢快平稳的民歌《八段锦》，填上新词之后，迅速传遍了当时的几个革命根据地，歌曲所表现的那热情、兴高采烈的革命斗争场面，感人至深。

1=F $\frac{2}{4}$

鄂豫皖苏区革命历史民歌：《八月桂花遍地开》

i.6 5 | 6156 i | 6.5 61 | 5 - | 5.6 12 | 653 | 5235 |

1. 八月桂开花遍地开，鲜红的旗帜树呀树起。
 2. 站在革命运前线，不怕牺牲冲向。
 3. 工友农友结满天，政府农友已成身。
 4. 一杆大旗红遍地，工农朋友把身。
 5. 八月桂花遍地开，鲜红的旗帜树呀树起。

1 - | 561 653 | 2321 23 | 561 653 | 2321 23 |

来；唱歌又跳舞呀咳，张灯又结彩呀咳，
 前；为的是政权呀咳，为的是政权呀咳，
 立；政府是你的呀咳，政府是你的呀咳，
 翻；土地归农友呀咳，土地归农友呀咳，
 来；亲爱的工友们呀咳，亲爱的工友们呀咳，

5.6 i | 6156 3 | 5235 | 1 - || 2.1 6156 | i - ||

光辉灿烂闪出新世界。庆祝苏维埃。
 工农爱专政，如今已是爱自由。工农唱一曲国际歌。

2. 地方特色、民族特色浓郁

我国地域广阔，南北东西各地在各方面都存在很大差异，这些都导致民歌在音乐风格上的多姿多彩。

民歌的地域特征十分明显，南方地区河流交错，气候温和，土地肥沃，自然景色秀丽，那里的人们聪颖细致，音乐风格便也委婉秀丽。

1=C $\frac{2}{4}$

江苏：《姑苏风光·六花六节调》

(776 5356 | i76i 2535 | i -) | 23 232 | 61 | 23 232 | 165 | 53.235 |

五 月 五 日 龙 舟

西北地区自然条件较差，蓝天下一望无垠的黄色土地，气候寒冷，人们为了生存必须向大自然做斗争，所以民歌的音调高亢、嘹亮，质朴中带着严峻和深沉。

1=C $\frac{2}{4}$

陕北：《赶牲灵》