

中 国
汉 族
民 间
音 乐

张东东 编著

 吉林大学出版社
JILIN UNIVERSITY PRESS

中国汉族民间音乐

张东东 编著

吉林大学出版社

图书在版编目（CIP）数据

中国汉族民间音乐 / 张东东编著. — 长春 : 吉林大学出版社 , 2012.10

ISBN 978-7-5601-8686-3

I. ①中… II. ①张… III. ①汉族—民间音乐—中国高等学校—教材 IV. ①J607.211

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 255696 号

书 名：中国汉族民间音乐

作 者：张东东 编著

责任编辑：孙群 责任校对：崔晓光

吉林大学出版社出版、发行

开本：787 × 1092 毫米 1/16

印张：12 字数：200 千字

ISBN 978-7-5601-8686-3

装帧设计：张红红

吉林省金山印务有限公司 印刷

2012 年 11 月第 1 版

2012 年 11 月第 1 次印刷

定价：42.00 元

版权所有 翻印必究

社址：长春市明德路 501 号 邮编：130021

发行部电话：0431-89580026/28/29

网址：<http://www.jlup.com.cn>

E-mail：jlup@mail.jlu.edu.cn

目 录

第一章 民 歌

第一节 概述

一、民歌的产生与发展	(1)
二、民歌的内容及演唱形式	(2)
三、民歌的基本特征	(3)

第二节 汉族民歌

一、劳动号子	(3)
二、山歌	(5)
三、小调	(9)

欣赏、学唱曲目

一、劳动号子

拨粮包号子	(15)
哈腰挂	(15)
板车号子	(17)
走绛州	(17)
张掖夯歌	(18)
十字花	(18)
打硪歌	(19)
打水歌	(20)
小小水车长又长	(21)
舂米号子	(21)
唯咚唯	(22)
黄河船夫曲	(23)
川江船夫号子	(24)

二、山歌

脚夫调	(28)
赶牲灵	(28)
信天游	(29)

横山里下来些游击队	(29)
当红军的哥哥回来了	(30)
蓝花花	(30)
三十里铺	(31)
提起哥哥走西口	(32)
穷人揽工当牛马	(33)
人家都在你不在	(33)
想亲亲想在心眼上	(34)
割莜麦	(35)
三天不见妹妹面	(35)
大红公鸡卧窗外	(36)
开花调	(36)
会哥哥	(37)
大青山的鸪鸪	(37)
城墙上跑马	(37)
下四川	(38)
我编的山歌用车拉	(38)
一对白鸽子	(39)
漫上个花儿表心肠	(39)
端坐上大马斜背上枪	(40)
上去高山望平川	(41)
对鸟	(41)
老长工	(42)
拔根芦柴花	(43)
敢唱山歌敢出声	(43)
风吹竹叶	(44)
剪了辫子当红军	(44)
打支山歌过横排	(45)
红军干部好作风	(45)
我们的山歌牛毛多	(47)
太阳出来喜洋洋	(48)
跟着太阳一路来	(48)

槐花几时开	(49)
放马山歌	(49)
大河涨水沙浪沙	(50)
弥渡山歌	(51)
小河淌水	(52)
大定山歌	(52)
毛风细雨	(53)
马桑树儿搭灯台	(53)
山南海北都照红	(54)
三、小调	
花蛤蟆	(55)
数鸭蛋	(56)
螃蟹歌	(56)
摇篮曲	(57)
揽工调	(58)
盼晴天	(59)
卖烧土	(59)
五头赶羊	(60)
小白菜	(60)
苦伶仃	(61)
绣荷包(山西)	(61)
绣荷包(云南)	(62)
绣荷包(山东)	(63)
茉莉花(江苏)	(64)
茉莉花(河北)	(65)
康定情歌	(66)
紫竹调	(66)
洗菜心	(67)
刨洋芋	(68)
打酸枣	(68)
王大娘钉缸	(69)
拣麦根	(69)

闹元宵	(70)
跑旱船	(70)
小看戏	(71)
放风筝	(72)
献花	(73)
散花	(73)
猜调	(74)
小放牛	(75)
青羊传	(75)
孟姜女	(76)
月儿弯弯照九州	(77)
姑苏风光	(78)
无锡景	(81)
咱们的领袖毛泽东（陕北）	(82)
绣金匾	(83)
刘志丹	(83)
左权将军	(84)
方志敏同志威信高	(84)
采花	(85)
送郎当红军	(86)
八月桂花遍地开	(86)
秋收	(87)
人民江山万年长	(88)
东北失守十四年	(89)
抗日战士出征歌	(89)
抗日小唱	(90)
好八路	(90)
拥护八路军	(91)
青年参军	(92)
军属门前挂红灯	(93)
土地还家	(94)
生产忙	(94)
翻身五更	(95)

咱们的领袖毛泽东（东北）	(96)
梅花开得好	(97)
一根竹竿容易弯	(98)
喜坏我的妈妈吧	(98)
太阳出来满天红	(99)
三把扇子	(101)
沂蒙山好风光	(102)
凤阳花鼓	(102)
四季歌	(104)
采茶灯	(104)
十大姐	(106)
过四川	(107)
把黄山变成福村庄	(108)
荡湖船	(109)
打扮小郎一枝花	(110)

第二章 说唱音乐

第一节 概述

一、说唱音乐的产生和发展	(111)
二、说唱曲种的分类	(111)
三、说唱音乐的唱腔结构	(112)
四、说唱音乐艺术特点	(112)

第二节 常见曲种及名段欣赏

一、京韵大鼓	(113)
二、苏州弹词	(113)
三、河南坠子	(113)
四、山东琴书	(114)
五、东北二人转	(114)
六、四川清音	(114)

名段欣赏

一、京韵大鼓

重整河山待后生	(115)
---------	---------

二、苏州弹词

- 蝶恋花·答李淑一 (116)

三、河南坠子

- 十个鸡子儿 (118)

四、山东琴书

- 梁山伯祝英台下山 (122)

五、东北二人转

- 头板胡胡腔 (123)

- 文嗨嗨 (124)

- 武嗨嗨 (125)

- 红柳子 (126)

六、四川清音

- 布谷鸟咕咕叫 (127)

第三章 戏曲音乐

第一节 概述

- 一、戏曲艺术的产生与发展 (129)
二、戏曲音乐的构成及作用 (130)
三、戏曲唱腔的结构体式 (130)
四、戏曲音乐的特点 (130)

第二节 常见剧种及名段欣赏

- 一、京剧 (131)
二、评剧 (132)
三、豫剧 (132)
四、黄梅戏 (133)
五、越剧 (134)

名段欣赏

一、京剧

- 穷人的孩子早当家 (135)
苏三离了洪洞县 (136)

二、评剧	
做一对模范夫妻立业成家	(137)
三、豫剧	
谁说女子不如男	(140)
羞答答施礼拜上	(142)
四、黄梅戏	
为救李郎离家园	(144)
满工调对唱	(145)
五、越剧	
天上掉下个林妹妹	(146)

第四章 民族器乐

第一节 概述

一、民族乐器的产生与发展	(148)
二、民族乐器的分类	(149)
三、民族器乐曲的标题与内容	(149)
四、民族器乐的演奏形式	(150)

第二节 常见乐器及名段欣赏

一、独奏乐器及代表曲目	
(一) 吹管乐器	(151)
(二) 拉弦乐器	(154)
(三) 弹拨乐器	(156)
二、传统民族合奏及代表乐曲	(158)
三、近现代民乐合奏曲	(160)

名段欣赏

一、吹管乐独奏曲

笛子曲《喜相逢》	(163)
笛子曲《鹧鸪飞》	(164)
笙曲《凤凰展翅》	(166)
唢呐曲《百鸟朝凤》	(167)
管子曲《江河水》	(168)

二、拉弦乐器独奏曲

- 二胡曲《赛马》 (170)
二胡曲《二泉映月》 (171)
二胡曲《光明行》 (172)

三、弹拨乐器独奏曲

- 琵琶曲《十面埋伏》 (173)
古琴曲《流水》 (174)
古琴曲《梅花三弄》 (174)
古筝曲《渔舟唱晚》 (175)

四、传统民乐合奏曲

- 江南丝竹《中花六板》 (176)
广东音乐《旱天雷》 (178)

五、近现代民乐合奏曲

- 春江花月夜 (179)
花好月圆 (179)
喜洋洋 (180)
金蛇狂舞 (181)
主要参考书目 (182)

第一章 民歌

民歌是民间歌曲的简称，它是由音乐与诗歌相结合，通过听觉记忆和口头流传的民间艺术形式。世界上的民歌浩如烟海，源远流长。仅以中国为例，据有关人士统计，现已收集到的民歌约有 30 万首左右。见于文字记载的民歌，距今已有两千多年的历史。由于我国各民族生活的地理、历史、文化、宗教等诸因素的影响，无论是体裁形式、风格特点，都呈现出多姿多彩的面貌。它是我国各民族人民的心声，有着强大的生命力。它是一切音乐的“根”，是作曲家音乐创作中取之不尽、用之不竭的源泉。综观世界上所有的音乐，都与民歌有着千丝万缕的联系。只不过有的明显，有的不太明显而已。因为任何音乐都具有民族特征，而最能体现民族特征的就是民歌。德国著名的作曲家舒曼说：“留心细听所有的民歌，因为它们是最优美的旋律的宝库。它们会打开你的眼界，使你注意到各种不同的民族性格。”

第一节 概述

一、民歌的产生与发展

我国民歌的历史，是以歌曲的形式，生动、形象地反映我国各族人民数千年不断斗争的历史；从它的发展来看，可以说是吸收、交融，不断得到发展的历史；是歌唱现实、歌颂未来，不断胜利前进的历史。

我国民歌的产生早于文字和曲谱，最早见于记载的是春秋时期孔子编的《诗经》。它是我国历史上第一部伟大的民歌总集，其中的《国风》保存了先秦时代包括十五个地区的民歌，反映了从西周初年到春秋中叶大约 500 年间复杂的社会生活、阶级矛盾及劳苦大众的各个生活侧面。如其中的《伐檀》和《硕鼠》表现了劳动者对不劳而获的奴隶主的愤怒控诉；《关雎》则描写一个小伙子对一个美丽姑娘的爱慕之情。从中不难看出，这些民歌不但具有高度的人民性，也具有很高的艺术性。它用巧妙的比兴手法，塑造出动人的意境，鲜明的形象，也包含着深刻的哲理性。因此，《诗经》的思想价值、美学价值及民主性、进步性的优良传统，构成我国文化史上的一个光辉典范。

公元前 3 世纪，继《诗经》之后出现了《楚辞》。《楚辞》主要收集的是我国江淮流域楚地的民歌。其中的《九歌》是当时在楚国南部流传已久的、经屈原整理，保存完整的一套民间祭祀歌曲。

汉魏六朝的《乐府》最初本是宫廷音乐机构的名称，其任务之一就是收集民歌。从其中记载的《战城南》、《十五从军征》、《上邪》等民间创作中，可以看出它继承、发扬了《诗

经》的基本精神及优良传统，更广泛、更深刻地反映了社会现实，并结合内容需要，突破了《诗经》中基本的四言诗体，成为长短句，五、七言体的诗体形式。

唐代的民歌经过不断加工、改编，从音乐风格到演唱形式都有了更高的发展。这类民歌在唐代被称为“曲子”。它除了单独清唱外，还被广泛地运用于说唱、歌舞中，不仅成为民歌通向其他艺术形式的桥梁，而且对以后出现的宋词、元曲的发展起着重要作用。

明清时期，是我国封建制度面临崩溃，新兴资本主义经济开始萌芽的阶段。这一时期的许多民歌都反映了该段时间尖锐的阶级矛盾和民族矛盾。如明代的民歌“吃他娘，穿他娘，打开大门迎闯王，闯王来了不纳粮。”就歌颂了当时的农民起义。

1840年鸦片战争以后的民歌，其思想内容突出了反帝、反封建的主题，如有的民歌唱道：“还我江山还我权，刀山火海爷敢钻，哪怕皇上服了外，不杀洋人誓不完。”这首民歌代表了殖民统治时期中国人民的心声。

新民主主义革命到社会主义革命时期，劳动人民用民歌这种喜闻乐见的艺术形式，唱出了对党、对领袖、对新社会的无限热爱之情。如福建的《风吹竹叶》；江西的《送郎当红军》；陕北的《东方红》、《翻身道情》；贵州布依族的《桂花开放幸福来》；湖北的《喜庆丰收好热闹》（又名《喇叭调》）等，直唱到如今，真是百唱不倦、百听不厌。

二、民歌的内容及演唱形式

民歌的题材内容十分广泛，它涉及到人民群众的各个领域。归纳起来，大致有以下几类：

1. 反映社会矛盾

有诉说被剥削之苦的，如陕北的《揽长工》、山西的《苦伶仃》；有歌颂人民反抗精神的，如山东的《抗日小唱》、东北的《青年参军》等。

2. 反映生产劳动

如流传在各地的《打夯歌》、《打硪歌》、《车水歌》、《打麦歌》、《船工号子》等都属于此类。

3. 反映爱情生活

如遍布全国的《绣荷包》、《绣香袋》、《绣手巾》等，从不同侧面反映了姑娘对纯真爱情的向往与追求。

4. 反映日常生活

此类民歌描写的内容十分广泛，如在家中的纺纱织布、挑水做饭；在野外的打秋千、放风筝、打枣等。

5. 歌唱传说故事

包括流传在民间的历史人物、神话传说、新闻趣事、名胜古迹等多种内容。

6. 嬉游逗趣

此类民歌主要是指各种问答歌、游戏歌。这类歌通过问答达到竞测智力、传授知识的作用。

民歌的演唱有多种形式，如独唱、齐唱、对唱、重唱、领与合相结合等，其中以独唱最为多见。

三、民歌的基本特征

1. 民歌与人民的生活有着最直接最紧密的联系

民歌世世代代伴随着人民的生活，从古至今，把民歌连起来，就是人民群众一幅极生动具体的历史画卷。民歌的作者和传唱者都是人民群众自己，他们把生活中的苦辣酸甜都融在民歌中。解放前，一首首的《长工苦》、《揽工歌》倾诉了长工们受尽欺压的悲惨遭遇，揭露了阶级剥削与阶级压迫的罪行。解放后，一曲曲的《翻身道情》、《翻身小唱》表现了人民群众感谢党、感谢领袖及赞美新生活的心声。

2. 民歌是人民群众的集体创作

民歌是人民群众集体智慧的结晶，民歌都无词曲作者的姓名及产生时间。一首民歌的创作，往往经过许多年代、许多地区、许多人的艺术实践。民歌的创作不是先写好再拿去唱，而是在演唱、流传的过程中，人们根据自己的语言特点、生活习俗、审美情趣，逐渐加工后形成的。如流传在全国各地的《茉莉花》、《绣荷包》，其风格特点各不相同，就是很好的例子。

3. 民歌具有简明朴实、生动活泼、结构短小的特点

民歌音乐的篇幅一般都比较短小，如《信天游》、《山曲》、《爬山调》等山歌，绝大部分只有上下两个乐句构成。从唱词到曲调，用的都是人民群众熟悉的语言，其思想内容的表达比较明确、易懂，其音乐形象比较集中、单纯。

第二节 汉族民歌

汉族民歌由于传唱的地理环境、活动场合、社会阶层所担负的社会职能不同，在其流传过程中形成了多种多样的体裁。一般把它归为三类：劳动号子、山歌、小调。

一、劳动号子

劳动号子指劳动人民在劳动中创作演唱的民歌，它产生于劳动，直接为生产劳动服务。劳动号子具有浓郁的生活气息，音乐风格粗犷豪放、坚定有力，体现了劳动人民乐观向上的情怀。

劳动号子依据工种不同，又分为搬运号子、工程号子、农事号子、船渔号子等多种。

1. 搬运号子

搬运号子是指搬重物劳动时演唱的号子，因工种不同还分为装卸号子、挑抬号子、推拉号子等。

下面的《板车号子》就属于搬运号子中的一首。

《板车号子》又叫《推拉号子》，是板车工人们一起推着装满货物的车上坡时演唱的。

领唱者是组织者，他用具有号召性的语言在指挥大家。合唱的部分是一群推车人的呼应声，唱的全是衬词，它的第一拍是大家用力的地方。全曲由一个乐段（乐段是能够表达完整或相对完整的乐思，具有相对独立性的段落）构成。音乐简单、朴实，生动地表现了板车工人劳动过程中齐心合力、奋勇向前的情景。

2. 工程号子

工程号子指建筑（修路、造房、开河、修田等）、开采（采石、伐木）工程等协作性较强的劳动（如打夯、打硪等）演唱的号子。工程号子因工程不同，还分为打夯、打硪号子；采石号子等。

下面《张掖夯歌》就属于工程号子中的打夯号子。

“夯”是以前在修路、修房等劳动中用来砸地基的工具，这首《张掖夯歌》是工人在砸地基的劳动过程中演唱的。它的旋律（旋律又叫曲调，是由高低不同、长短不同、强弱不同的乐音组成的线条，它是音乐的灵魂，是塑造音乐形象的最主要的手段。）来自于流传在全国各地的一首古老的民歌《王大娘钉缸》。演唱者根据打夯的节奏（节奏指按一定规律组织起来的长短相同或不同的音的进行）、力度、速度做了些变化。歌曲用风趣的语言及坚定有力的旋律进行，表现工人在劳动中乐观向上的精神面貌。

3. 农事号子

农事号子指农民在车水、打粮及碾米等劳动过程中演唱的号子。它根据劳动分工不同，一般又分为车水号子和打粮号子两类。

下面《嘿咚嘿》就是一首打粮号子。

此歌用七段富于诙谐、幽默感的歌词，唱出了一对恋人的情话。这是一首流传于湖北潜江县的打链枷号子，因有“嘿咚嘿”的衬词而得名。此歌由前后两部分构成，前部分是领与合交替进行，后部分是齐唱衬词。全曲围绕着**1、3、5**三个音进行，富有湖北民歌的特点。演唱时，歌声与“噼啪噼啪”的打麦声结合在一起，显得十分生动有趣。

4. 船渔号子

船渔号子指用于水运、打鱼、船务等水上劳动过程中演唱的号子。根据劳动的环境、工作性质，船渔号子一般又分为行水号子和打鱼号子、船务号子三类。

下面《黄河船夫曲》就是一首行水号子。

《黄河船夫曲》是一首船渔号子，它是由一位名叫李思敏的老船工在长年累月的行船劳动中吟唱出来的。歌词用问答的形式，唱出了黄河的长与宽、急与缓、深与浅，表达了老船工对黄河的一片深情。

这首号子的速度比较缓慢，节奏比较平稳，其核心音调在歌曲中反复多次，仿佛船划行在平静的河面上，随着歌曲旋律的上下波动及摇橹的节奏，我们似乎感受到了小船随着河水的起伏而轻轻摆动着。

劳动号子的作用可用 16 个字加以概括：组织劳动、统一节奏、解除疲劳、振奋精神。

劳动号子的特点是：歌词不固定，领唱者（即劳动的组织者）常常是结合劳动即兴编

唱。音乐的节奏与劳动的节奏相统一，旋律随劳动的强度而变化。演唱形式有独唱、齐唱、对唱及“一领众和”等多种。其中以“一领众和”为最常见、最典型。

为了加深对劳动号子的作用及特点的认识，下面再介绍一首著名的民歌《川江船夫号子》。

这首民歌结构庞大，由8首不同的号子连缀而成，表现了“平水—见滩—上滩—拼命—下滩”等五种不同环境、不同情绪的劳动过程。歌曲的情绪、旋律、节奏、节拍、速度、力度随劳动强度的变化而变化。头、尾两部分的旋律舒缓、悠扬动听。中间部分情绪步步高涨，节奏、力度、速度逐渐加强，旋律性逐渐减弱，高潮部分只听到人们紧张的呼喊声，整首号子生动地再现了船夫们与惊涛骇浪奋力搏斗的精神。

《平水号子》是船夫们行驶在平静的水面上演唱的。领唱者用徐缓的速度、自由的节奏及朗诵式的音调，表达了他们对生活的感叹“有钱人在家中坐，哪知道穷人的忧和愁。”

《见滩号子》是船夫们发现天气变化及遇到险滩时演唱的。随着天气的突变，离险滩越来越近，紧张的气氛越来越浓，音乐的节奏也越来越紧凑，牌子由4/4变成2/4，领与和的呼应逐步加紧。这时听到领唱者不时发出“要起风暴”、“大浪要起”、“加把劲冲过去”的警告与命令。

《上滩号子》是船进入险滩时演唱的。船夫们个个精神抖擞地与风浪搏斗着，紧迫的节奏、粗犷的旋律，领唱者急切地呼喊声与船夫们及时的应和相互交织，构成复杂的多声部合唱，音乐为我们勾画出一幅紧张劳动的画面。

《拼命号子》是人与船都处在生死攸关时演唱的。这时已分不出领与和的关系，全船人拧成一股绳与惊涛骇浪作最后的拼搏。这时已几乎听不出音的高低，而是带有节奏的呐喊。

《下滩号子》是船夫们冲过险滩后，船又行驶在平静的江面上演唱的。号子的节奏舒展，曲调平和，声音越来越弱，表示船越走越远，船与歌声渐渐消失。

劳动号子这种音乐形式，随着社会的进步，机械化、电气化逐步代替笨重的体力劳动，而逐渐消失。但作为一种文化现象，却是永存的。近现代创作的大量声乐、器乐作品，如聂耳的《码头工人歌》、冼星海的《黄河大合唱》、贺绿汀的《十二陵水库大合唱》、刘文金的二胡独奏曲《三门峡畅想曲》及马骏英的《三峡情》都能清晰地听到它的因素。

二、山歌

山歌是“山野之歌”的简称，泛指除劳动之外，在山间、地头演唱的歌曲。

山歌是我国人民在山野劳动生活中，用来表达思想感情的一种抒情小曲，是劳动人民十分喜爱的一种民歌体裁。民间歌手们常用“谷箩装”、“骡驮”、“船装”来形容自己会唱许多山歌。

下面这首流传在江西武宁的山歌《我们的山歌牛毛多》，就是歌手们对歌时演唱的。

我们的山歌牛毛多，
黄牛身上摸一摸。
吓走一个、两个、三个、四个、五个、
六个、七个、八个、九个、十个老歌手。
填满十个、九个、八个、七个、六个、
五个、四个、三个、两个、一个山窝窝。
再也不敢来对歌，
歌太多。

山歌的内容十分广泛，各个历史时期、各地人民的各种生活现象，总是在山歌中得到及时的反映。

我国的山歌有各种各样的名称。北方一些地区的山歌，多数有特殊的名称，如陕北的“信天游”、山西的“山曲”、内蒙古的“爬山调”、甘肃、宁夏、青海的“花儿”等，都属于山歌类。南方各地的山歌，常在“山歌”两字的前面冠以地名，如江西的“兴国山歌”、“武宁山歌”、云南的“弥渡山歌”等。

下面介绍几首山歌：

1. 《脚夫调》是一首信天游，流传在陕北的山歌叫信天游，也有人称“顺天游”，就是唱着歌到处遨游的意思。这种山歌是陕北劳动人民在山野、田间自由即兴编唱的歌曲。它具有结构简单、旋律优美的特点。

“脚夫”是指解放前被商人雇去赶着骡马运货的雇工，“脚夫调”是脚夫唱的歌。解放前的陕北经济比较落后，不少农民因生活所迫，常年在外当脚夫，不能与家人团聚。《脚夫调》真实地反映了当时劳动人民的痛苦生活，及对黑暗社会的不满。

这首信天游共有四段歌词，每段分上、下两句。曲与词紧密结合，也由上、下两个乐句构成。全曲节奏比较自由，只是下句的下行趋势比上句还要大，两句的旋律线都是“——”形。上句落在“1”上，下句落在“5”上。两句一起一落，构成问答句。歌者触景生情，以激动、怨恨、悲愤的情绪，叹述自身的不幸遭遇及人世间的不平。

整首民歌主要用了“5 1 2 5”的四个音，由“5”开始到“5”结束，全曲围绕着“5”进行，有两处用了自由延长音，加上真假声结合的演唱方法，给人空旷、辽阔的感觉，仿佛把我们带到黄土高坡，带回遥远、苦难的过去。

2. 《三十里铺》这首山歌是根据陕西绥德县三十里铺村一个真实的故事编写的，因此叫《三十里铺》。歌里的“四妹子”叫凤英，“三哥哥”叫邱双喜，两人都是思想进步、勇于斗争的农村青年，他们冲破封建势力的束缚相爱了。双喜参加八路军即将离家，凤英怀着恋恋不舍的心情为他送行。传说这首歌是同村的姓常的青年于1942年用信天游的曲调编