

中小学音乐知识文库

中国民歌欣赏

周青青 著

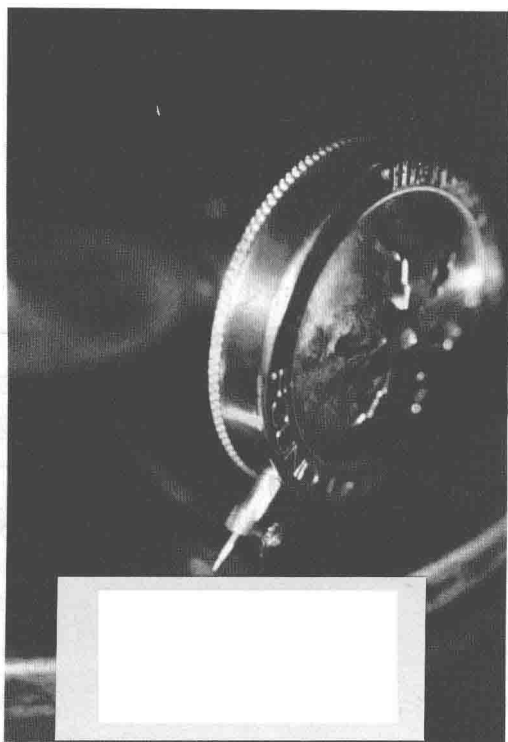
中央音乐学院出版社

中小学音乐知识文库

ZHONGGUO MINGE XINSHANG

中国民歌欣赏

周青青 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民歌欣赏 / 周青青著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2015. 10

(中小学音乐知识文库)

ISBN 978 - 7 - 81096 - 700 - 6

I. ①中… II. ①周… III. ①民歌—音乐欣赏—中国—青少年读物 IV. ①J607. 2 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 128478 号

中国民歌欣赏

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: A5 印张: 8.25

印 刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次: 2015 年 10 月第 1 版 2015 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1—3,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 81096 - 700 - 6

定 价: 29.00 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)

主 编 序 言

法国的文学大师雨果曾经说过：“开启人类智慧的宝库有三把钥匙：一把是数字，一把是字母，一把是音符。”曾获诺贝尔物理奖的杨振宁博士更是把音乐和数学奉为人类最伟大的创造，这是因为它们超越了可看、可摸的具象感受，数学以抽象的逻辑思维，虚拟并开拓了一个计算的空间世界；而音乐，则以意象的音响载体，通过听觉引发你自身思绪情感的联想体验，在音乐流动的时间中，不断领略到心灵的颤动。所以，音乐可以说是一门具有“丰富想象、开拓思维、陶冶情操、启迪智慧”独特功效的神奇艺术。

如今，随着数码科技和互联网的应用日益普及，欣赏音乐已成为了众多中小学生的挚爱；不少中小学生还在学习乐器演奏或歌唱。但是对于相关古今中外的音乐文化知识，大家了解得还不够多，从而使得许多欣赏或学习音乐的中小學生，大多对音乐的理解和认识还停留在浅层次的“感受”和“感觉”上，难以上升到“感知”、“感悟”的层面。尽管近年来许多出版社也陆续出版了这方面的书籍，为普及音乐知识作了努力，可是绝大多数的书因过多的音乐专业用语，或行文的枯燥艰涩，令大多数爱好音乐的中小學生望而却步，效果不够理想。

由此，中央音乐学院出版社特地组织资深的专家学者，编写了这套“中小学音乐知识文库”，在向爱好音乐的中小學生及其教师系统传播音乐知识的同时，也力求“文库”针对中小學生这个特殊的读者群体，一是在内容编排上图文并茂，增强

直观性和可看性；二是文字上深入浅出、通俗易懂，并尽可能生动有趣，使得读者好读、爱读，从而能真正起到传播音乐知识的作用。

我们期待着这套“中小学音乐知识文库”，能为广大爱好音乐的中小学生及其教师，在获取音乐知识，进而在更深领略音乐艺术妙处、热爱音乐艺术中发挥积极作用，并产生广泛的影响。也希望所有阅读这套“文库”的教师和同学，对其中所存在的问题和不足提出宝贵的意见，以便我们进一步修改，使之不断完善。

教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会

音乐舞蹈分委员会主任委员

戴嘉枋

2010年12月3日

前 言

民歌的特点及本书的定位与目的

一、民歌的特点

我国的民间歌曲，是一种特殊的音乐作品，其特殊性表现在：

第一，原始民歌是劳动人民（主要是农民、其他重体力劳动者及手工业者等社会下层民众）在以体力辛勤劳作养家糊口的同时，由于生存中强烈的感情需求而用心力自己创作和歌唱的音乐作品。因此，它除了具有一般音乐作品娱乐他人的作用之外，还有大量的自娱、自我安慰和倾诉、宣泄的功能。

第二，因为第一点的原因，民歌中蕴含了深沉的情感因素。

第三，民歌中还包含了民众为满足生活和劳作的实用需求而产生的特殊音乐形式，如劳动号子和山歌，以及一些民俗活动中唱的民歌等。

为配合劳动需要而创作的劳动号子，是一种特殊的民歌音乐作品：没有它，一些集体劳动就无法进行；有了它，劳动群体不仅能统一动作，协调合作，还能够振奋精神，提高劳动效率。由于这种突出的实用性质，劳动号子的音乐中既包含有实用的特点，如指挥劳动进程的歌词、符合劳动节奏的吆喝；也包含有艺术的特点，如旋律的高低起伏与节奏、结构的多种安排。由于劳动强度的不同，劳动号子的实用性与艺术性二者之间表现出此消彼长的关系。

山歌是在广阔山野间纵情歌唱的民歌音乐作品，常常节奏自由，气息悠长，不同于一般歌曲的规范性节奏安排。在自由悠长的节奏和气息中，劳动大众深沉地表达了自己的情感和渴求，并在漫长的历史中积淀出特殊的艺术形式和特殊的情感表现手段。

第四，在漫长的封建社会，广大劳动人民物质条件匮乏，生活艰辛。他们没有识字的条件，大量的民歌不是依靠文字或曲谱的形式流传，更没有现代媒体的传播依托，而是仅凭着民众世代口耳相传而得以传播并保存至今。口耳相传使民歌在流传的过程中具有突出的变异特点，一些民歌由于学唱者记忆模糊而走样，还有一些民歌，则因为传唱者自己有更多情感抒发的需求和所具备的艺术造诣而得到了改造与发展。经历了漫长的岁月，民歌在民众口耳相传的过程中，不断得到集体的加工、改造、筛选和提炼，一大批优秀的民歌由此产生并流传至今。

第五，我国民歌有十分悠久的历史。虽然民间歌曲在历史上经常遭受封建统治阶级的仇视甚至封杀，正统史料也很少对民歌进行完整系统的记录，但在很早的文献中，可以看到相传是五帝时期的民歌。历史上一些重视民间文化的文人，记录了少量民间歌曲的唱词和更为少量的音乐轮廓。今天所能听到的大量民歌音乐，则是依靠下层民众的传播和加工而流传至今。这些民歌，存留着大量宝贵的历史文化信息和对人生的深刻体验，也承载着先民对音乐的创作激情，以及用音乐传达情感的手段和方法。它们积淀了早期音乐的旋律基因与痕迹，透露出先民的社会生活和情感。还有许多产生自四五百年前明代和清代的民歌，至今还完整地流传在民间。

二、本书的定位与目的

本书为中央音乐学院出版社“中小学音乐知识文库”丛书之一。

本书的目的，是探索以通俗易懂的方式，对我国民歌这样一种特殊的音乐作品的艺术成就进行欣赏分析，引导中小学生学习我国民歌的艺术特点以及产生这些特点的原因，并期待对民歌的其他爱好者也能产生有益的赏析帮助。

民歌不同于城市民众经常在剧场、音乐厅或唱片中听到的歌曲。民歌产生于民众在生产和生活中的需要，既负载着他们劳作的实际需求，表达了他们情感上的强烈渴望，又寄托着他们艺术审美的向往。民歌的民族特征和地域特征使其音乐风格鲜明、独特，如同不同国度或地区的山光、水色、自然、人文，也许你初接触时并不适应，但熟悉之后可能会流连忘返，回到故地后会魂牵梦绕。因此，民歌音乐的欣赏需要理解，理解民歌是劳动人民自发创造并经由不同民众群体加工发展的特殊方式，理解在生产 and 生活中具有不同功用的民歌音乐特点的形成原因，理解不同民族和地区个性突出的地域音乐风格和形成这些风格的独特音乐语汇，理解民众特别是农民在过去衣食不保的繁重生活压力下仍旧创造和歌唱民歌的精神追求与生活激情，理解他们因生活艰辛而历练出的巨大心理张力在民歌音乐中的体现，以及他们在民歌的音乐创造中所展示的出色艺术才华。

我从1978年考入中央音乐学院音乐学系学习，到1983年毕业正式开始民歌的教学，至今已有三十余载时光。我与民歌，经历了最初因其有特点而喜欢——深入接触后的惊诧——寻找惊诧背后的原因——逐渐找到原因后的深刻理解——理解后更为敬重的过程。三十余年的时间让我认识到，不论是艺术价值，还是蕴含历史信息的文化与考古价值，我们对于民歌音乐还远远没有充

分认识。我希望通过此书，将我在三十余年时间里逐渐认识到的中国民歌的艺术价值和历史文化价值，以尽可能通俗的语言讲述出来。同时，我还会以自己的努力，继续去探寻我国民歌音乐中所保留的未知价值。

周青青

2012年1月30日

2012年7月10日修改

2013年1月24日再改

2013年7月21日三改

2013年10月21日定稿

目 录

主编序言	戴嘉枋 (1)
前 言	(1)
第一编 民歌的唱词	(2)
第一章 民歌唱词的内容	(3)
一、民歌中的神话、历史和故事	(3)
二、民歌中的苦难倾诉	(16)
三、民歌中的爱情和婚姻	(22)
第二章 民歌唱词的形式	(30)
一、民歌唱词的结构	(30)
二、民歌唱词中以时间顺序和数字顺序分段的模式	(45)
三、民歌唱词中的“赋、比、兴”	(57)
四、民歌唱词中的衬字、衬词和加垛	(68)
第二编 民歌的音乐	(82)
第三章 民歌音乐的艺术类型	(85)
一、劳动号子	(85)
二、山歌	(105)
三、小调	(118)
第四章 民歌音乐的结构	(130)
一、双句数乐段结构	(131)

二、单句数乐段结构	(168)
三、音乐句法中的艺术手段	(191)
第五章 民歌音乐的民族与地域风格	(217)
一、蒙古族民歌	(218)
二、朝鲜族民歌	(228)
三、藏族民歌	(235)
四、哈萨克族民歌	(239)
五、维吾尔族民歌	(244)
结语：民歌的创作者与民歌的生命力	(251)
主要参考文献	(254)

民间歌曲由唱词和曲调两个方面组成。在唱词和曲调中，都体现出了民间歌曲的艺术成就和劳动人民的深沉情感。

不论是唱词还是曲调，民歌中都有直接、明确和曲折、含蓄两种表现情况。有时，唱词与曲调相互映衬，相得益彰；有时，虽然唱词含蓄隐晦，但音乐却酣畅淋漓地把歌唱者小心翼翼隐藏着的情感鲜明地呈现出来；还有时，民歌的曲调可以让唱词的表述得以更加丰富、形象的表达，以及产生余味无穷的艺术效果；等等。有人说，“语言的终点，就是音乐的起点”；我国古人也有“言之不足，故咏叹之”（《毛诗序》）的说法。音乐可以将唱词中的难言之隐更为明确和强烈地表现出来，另一方面，生动的唱词，也可以为旋律的进行增添光彩。因此，对于民间歌曲的赏析，唱词和曲调两个方面缺一不可。

为了叙述的方便，本书采取将民歌的唱词和音乐分开讲述的方式。第一编介绍民歌唱词的内容与形式，第二编介绍民歌的音乐。

第一编 民歌的唱词

民歌是一种声乐作品。与器乐作品不同的是，声乐是以唱词和曲调共同组合起来作为抒发情感的手段，而器乐作品则是一种“纯音乐”的形式。

民歌的唱词与曲调的产生关系有两种情况，一是先有唱词，后配曲调；二是先有曲调，再进行填词。如同本书前言中所说，民间歌曲在劳动民众口耳相传的过程中不断得到改造和提高，这种改造和提高也表现在两个方面，一种是变化唱词，一种是变化曲调。因此，我们可以看到大量的民歌具有相同、相近或具有相互关联的唱词，也可以看到大量民歌具有相同、相近或具有相互关联的曲调。相同或相近的民歌唱词和曲调，随着各种形式的传播，例如移民、经商、艺人卖艺走江湖的路线等等方式而在不同地区流传。但是，不要认为这种在现有民歌基础上的改造只是大同小异的变化，许多同源民歌，在劳动人民丰富的生活实践和深刻的情感体验中，在具有出色艺术创造能力的民歌手的口中，得到了质的变化和升华，成为在唱词和曲调方面都十分精彩的佳作。还有些同源民歌经过不断的改造，变得面目全非，不了解其流传背景，不经过仔细周密的音乐技术方面的分析，很难看出是出自同一渊源。这一点，体现出了劳动民众的音乐创作才华。

第一章 民歌唱词的内容

正如著名音乐家吕骥所说：“民歌是人民自己的创作，它记录了各时代人民的精神生活。民歌的乐观主义精神永远给人民以巨大鼓舞和力量，它的一些富有哲理性的诗句给予人民思想上的启迪也是极为丰富的。”民歌“所涉及的生活面极为广泛，从民族历史到各个时代的社会生活；从各种劳动生活到家庭、婚姻和爱情生活，从各种民族民间风俗到宗教信仰，在不同民族的民歌中得到了不同程度的反映”（吕骥：《〈中国民间歌曲集成〉总序》）。

下面，我们从民歌唱词的内容角度，具体看一下民歌怎样反映劳动民众的社会生活和精神生活。

一、民歌中的神话、历史和故事

许多民歌从唱词的角度看，属于长篇历史诗和长篇叙事诗，这种民歌主要存在于我国少数民族之中。我国 55 个少数民族，除回族之外，都有自己的民族语言。但在中华人民共和国成立之前，不少民族没有自己的文字，或者民族文字只由统治阶级、贵族和少数知识分子掌握。于是，民歌应和了普通民众了解和传播历史、神话、传说故事的精神需求，成为纪录这些内容的载体。

长篇历史诗和叙述诗民歌记述了有关宇宙和人类起源的古代神话和传说，先民对一些自然现象的认识，以及有关历史、生

产、生活和礼仪方面的知识。这些歌曲多在节日、祭祀或婚丧仪式中由巫师或德高望重的老人主唱，气氛肃穆。它们的曲调与口头语言非常接近，吟诵性较强，歌词篇幅长大，有的长达数万行，需要数小时甚至几天才能唱完。

水族《创世纪古歌》

神话是整个人类发展过程中童年时期的产物。那时，人类的生产能力和认识能力都十分低下，对自然力有很大的依赖性。日月星辰的出没，风雨雷电的侵扰，干旱、洪水、昆虫和野兽所造成的灾难，以及山川河流、植物、动物的形成，都使原始人类感到困惑。他们没有能力战胜自然，便产生了“万物有灵”的观念，认为自然界中的人、植物动物及其他一切事物都是有灵魂的。他们把自然力形象化，借助想象来征服自然，于是产生出了五彩缤纷的神话。这些神话被人们一代代口传下来，并随着社会的发展和人们认识能力的提高而不断得到丰富。

我国南方的水族有《创世纪古歌》，是一种与语言非常接近的“讲唱型”民歌，记录了三个方面的内容：开天辟地、人类起源、氏族斗争。古歌中讲述仙婆（水语称“牙巫”）是大自然的缔造者和主宰者，带有母系社会的遗痕。古歌的首段唱道：

初造人，上下黑糊；初造人，盖上连下。

初造人，黑咕隆咚；天连地，不分昼夜，地靠天，连成一片。

牙巫来，把天掰开；牙巫来，把天撑住。

她一拉，分成两半，左成天，右边成地。

开天辟地之后，牙巫又制造出日月星辰。但牙巫用蛮力去锻造太阳，一时性急，竟造出十个太阳，形成了自然危害：

放一个，天边透亮。……
放七个，树木枯黄；放九个，烫脱皮肉；
放十个，炎热难当。
太阳多，难过日子，烫乎乎，岩石化浆。

野兽和人类都承受不住，开始哭泣，并向天神呼救。牙巫又赠给人类铁箭和铜箭，人类开始了征服太阳的壮举：

取头个，还滴石浆；射三个，依旧难当。
落五个，水还滚烫；射八个，留下一双。
一个变月亮，一个是太阳。

——《开天辟地造人烟》

从水族的《创世纪古歌》中我们看到，尽管人类早期对自然万物不能理解而产生了离奇的想象，但同时，其中也包含了人类为自我生存而与大自然恶劣条件进行顽强抗争的记录。

水族古歌中描述了蒙昧时代人类的生活状况：

人之初，没田没地，没棉没米，
太古人，净吃草根；睡草地，葛藤缠身。
藤作带，蕉叶作衣；遮雨露，穿不暖身。
那年月，男女懵懂；只会吃，不会别的。

后来，人类有了智慧，驱赶野兽，夺得生存空间。讲述到这里时，水族古歌将中华民族神话传说中关于有巢、燧人、伏羲、神农、黄帝以及尧、舜、禹等人物的事迹都吸收了进来：

人渐多，分散各处，没房屋，净住岩洞。
有巢出，来教架棚。

有房屋，还没有火，净吃生，人不像人，
燧人王，来教造火。

……

多与少，不知计数，年和月，不知分别，
结绳计，代替历书。

做皇帝，不会写字。伏羲王，造字教人，
会写字，丢掉结绳，百廿样，写字挂名。
人满寨，不知种田，会写算，还愁吃饭，
神农王，教造耜锄，造锹铍，教挖山坡。

……

到尧王，还要更好，人与人，不分高下，
哪人灵，请来坐位，哪人贤，请来坐殿。
神农死，黄帝出世，仙造他，贤盖天下。
见一桩，便知百样。黄帝教，男女佩服。
教开山，挖平铺路；教踩土，烧砖做瓦；
教砍树，盖房造屋。

虎山坡（喻皇宫），多有贤相。造干戈，惩办恶人，
打渔网（指划定管辖范围），坐衙管人。

王舜世，就不清靖，一下雨，就是九年。
洪水涨，淹没山坡。通天下，处处死人。
人死多，王舜可怜，派夏家，开河治水。

……

我国南方许多民族，都流传着内容为神话传说、叙事史诗的古歌，其中包含了早期人类对宇宙万物多种多样的想象与解释。例如独龙族的《创世纪》、《大蚂蚁把天地分开》、《洪水滔天》，傈僳族的《我们的祖先》、《开天辟地的故事》，德昂族的《洪水的故事》，拉祜族的《古根》，纳西族的《创世纪》，哈尼族的