

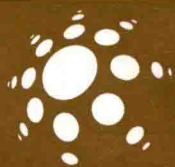
全国普通高等院校
新形态音乐专业系列教材

中国民族 音乐

| 第2版 |

伍国栋 编著

 南京师范大学出版社
NANJING NORMAL UNIVERSITY PRESS

新增二维码
即扫即听

CHINESE NATIONAL MUSIC

基本乐理教程（第6版）

实用和声学简明教程（第4版）

曲式与作品分析新编

视唱（第5版）

练耳（第3版）

钢琴即兴伴奏新编（第3版）

钢琴教程（1）（第2版）

钢琴教程（2）（第2版）

钢琴教程（3）（第2版）

钢琴教程（4）（第2版）

钢琴集体课教程（1）

钢琴集体课教程（2）

声乐教程（1）——理论、教学与训练（第2版）

声乐教程（2）——中外独唱、多声部作品（第2版）

声乐教程（3）——中国作品（第2版）

声乐教程（4）——外国作品（第2版）

合唱与指挥教程（1、2）（第4版）

童声合唱训练实用教程

音乐美学基础

中国民族音乐（第2版）

世界音乐教程——音响与乐谱课例

歌曲写作技法（第2版）

大学音乐（第3版）

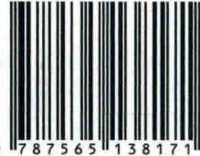
音乐鉴赏

音乐文献检索与毕业论文写作

舞蹈基础训练与创编

策划编辑 馮 琦
责任编辑 馮 琦 张绚绚
装帧设计 观止堂_未 氓

ISBN 978-7-5651-3817-1

9 787565 138171 >

定价：56.00元

中国民族 音乐

| 第2版 |

顾问委员会（以姓氏笔画为序）

于润洋 王次炤 王安国 王耀华 伍国栋
沈正陆 陈小兵 陈自明 陈应时 陈鹏年
周广仁 温可铮 管建华

编委会主任

闻玉银

编委（以姓氏笔画为序）

马小歌 马东风 王世安 王政红 文铁林
有德乡 苏春敏 邹建平 张 律 张美林
张柏铭 陈小兵 陈明礼 郑世连 闻玉银
夏里原 留钹铜 徐 蕾 馮 琦 管建华

本册编著

伍国栋

本册编委

王小龙 王义彬 马韵斐 伍国栋 欧兰香
胡行岗 袁 野

特别声明

本书所涉及的一些乐谱谱例片段以及音频视频片段,仅供教学分析之用,其著作权属原创作者或出版者所有,请相关著作权所有者见到本书后速与本书作者或出版社联系,以便我们及时支付稿酬,特此声明。

图书在版编目(CIP)数据

中国民族音乐 / 伍国栋编著. —2 版. —南京:
南京师范大学出版社, 2018. 8

全国普通高等院校新形态音乐专业系列教材

ISBN 978-7-5651-3817-1

I. ①中… II. ①伍… III. ①民族音乐—中国—高等
学校—教材 IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 187800 号

丛 书 名	全国普通高等院校新形态音乐专业系列教材
书 名	中国民族音乐(第 2 版)
编 著	伍国栋
责任编辑	蹇 琦 张绚绚
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市玄武区后宰门西村 9 号(邮编:210016)
电 话	(025)83598919(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
电子信箱	nspzbb@163.com
照 排	南京凯建图文制作有限公司
印 刷	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司
开 本	850 毫米×1168 毫米 1/16
印 张	22.5
字 数	665 千
版 次	2018 年 8 月第 2 版 2018 年 8 月第 1 次印刷
印 数	1~3600 册
书 号	ISBN 978-7-5651-3817-1
定 价	56.00 元

出 版 人 彭志斌

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

编写说明

本书是一部适应 21 世纪高等院校音乐专业中国民族音乐课程教学需求的新型教科书,形式和内容具有系统性、前沿性和“读、视、听、唱”多重教学功能。全书除准确、精炼的文字表述和及时纳入普遍认同的最新研究成果之外,还弥补了以往同类型图书乐谱、图片、音响和视频材料提供不足的缺憾。书中论述的各种民族音乐类型和主要音乐品种,绝大多数都同步配置了相关乐谱、图片、音频,有的还配置了视频。全书共附有的 180 首乐谱、130 余幅图片、150 余首曲目音响资料、23 个视频资料,为中国民族音乐的爱好者、自学者和教师备课及课堂教学的视听、赏析和模唱,提供了学习和认知的多种视角和多样手段。其内容更具针对性,形式更具生动性。此次再版专门于文中附上音响、视频资料的二维码链接,师生可以即扫即听。作为课堂教材,其操作也更加方便和更具实效。

本书既可作为全国普通高等院校音乐院系中国民族音乐理论课程的基本教材,也可作为各个文化领域中国民族音乐作品鉴赏和学习的基础读本。

目 录

绪 论 /1

第一节 “民族音乐”概念 /1

- 一、何为“民族音乐” /1
- 二、民族音乐的类型 /2
- 三、音乐起源与戏曲、说唱音乐形成 /3

第二节 民族音乐的鉴赏与认知 /4

- 一、母语文化构成因素的观念 /4
- 二、多元、多样文化共存观念 /4
- 三、文化动态变异、发展的观念 /5

【词语解释】/6

【问题与思考】/6

第一章 民间歌曲 /7

第一节 概述 /7

- 一、民歌定义 /7
- 二、中国民歌的发展历程 /8
- 三、民歌的地位与价值 /11
- 四、民歌的当代分类 /13
- 五、“歌种”概念 /14

第二节 号子 /14

- 一、概说 /15
- 二、号子的基本特征 /15
- 三、代表种类及曲目释例 /19

第三节 山歌 /30

- 一、概说 /30
- 二、山歌的基本特征 /31
- 三、代表种类及曲目释例 /35

第四节 小调 /57

- 一、概说 /58
- 二、小调的基本特征 /61
- 三、代表种类及曲目释例 /68

第五节 多声部民歌 /90

- 一、概说 /90
- 二、多声部民歌的基本特征 /91
- 三、代表种类及曲目释例 /92

【词语解释】/102

【问题与思考】/102

第二章 民族器乐 /103

第一节 概述 /103

- 一、乐器、器乐、民族器乐概念 /103
- 二、中国乐器及器乐演进历程 /103
- 三、乐器、器乐分类及“乐种”界定 /106
- 四、传统器乐曲曲体结构概说 /108
- 五、现代乐器改革与器乐创作 /111

第二节 独奏音乐 /113

- 一、吹奏乐器独奏 /113
- 二、拉(擦)奏乐器独奏 /122
- 三、弹奏乐器独奏 /132
- 四、击奏乐器独奏 /142

第三节 合奏音乐 /144

- 一、弦索乐合奏 /145
- 二、丝竹乐合奏 /146
- 三、鼓吹乐合奏 /156
- 四、吹打乐合奏 /159
- 五、锣鼓乐合奏 /167
- 六、民族器乐合奏创作 /169

【词语解释】/173

【问题与思考】/173

第三章 歌舞音乐 /174

第一节 概述 /174

- 一、歌舞音乐的源流 /174
- 二、民族歌舞音乐的分类 /176
- 三、歌舞音乐特征 /178

第二节 舞歌 /179

- 一、秧歌 /179
- 二、采茶歌 /192
- 三、花鼓调 /200
- 四、花灯调 /206
- 五、踏歌 /213

第三节 舞乐 /219

- 一、鼓舞乐 /219
- 二、芦笙舞乐 /225
- 三、弦子舞乐 /228

第四节 综合歌舞乐 /234

- 一、传统综合歌舞乐 /234
- 二、新编综合歌舞乐 /248

【词语解释】/251

【问题与思考】/251

第四章 曲艺音乐 /252

第一节 概述 /252

- 一、曲艺概念及历史 /252
- 二、曲艺音乐的分类 /256
- 三、曲艺音乐的构成与特征 /257

第二节 弹词类曲种 /260

- 一、概说 /260
- 二、代表曲种及曲目释例 /261

第三节 鼓词类曲种 /267

- 一、概说 /267
- 二、代表曲种及曲目释例 /268

第四节 牌子曲类曲种 /275

- 一、概说 /275
- 二、代表曲种及曲目释例 /276

第五节 琴书类曲种 /280

- 一、概说 /280
- 二、代表曲种及曲目释例 /281

第六节 少数民族曲艺类 /284

- 一、概说 /284
- 二、代表曲种及曲目释例 /285

【词语解释】/291

【问题与思考】/291

第五章 戏曲音乐 /292

第一节 概述 /292

- 一、戏曲的萌芽、形成与发展 /292
- 二、戏曲音乐的分类与构成 /296
- 三、戏曲音乐的特征 /299
- 四、戏曲音乐的革新及发展 /301

第二节 高腔系剧种音乐 /302

- 一、概说 /302
- 二、代表剧种声腔释例 /303

第三节 昆腔系剧种音乐 /308

- 一、概说 /308
- 二、代表剧种声腔释例 /308

第四节 梆子腔系剧种音乐 /314

- 一、概说 /314
- 二、代表剧种声腔释例 /314

第五节 皮黄腔系剧种音乐 /319

- 一、概说 /320
- 二、代表剧种声腔释例 /320

第六节 歌舞腔系剧种音乐 /327

- 一、概说 /327
- 二、代表剧种声腔释例 /328

第七节 说唱腔系剧种音乐 /333

- 一、概说 /334
- 二、代表剧种声腔释例 /334

【词语解释】/343

【问题与思考】/343

后 记 /344

参考书目 /346

谱例目录

第一章

- 谱例 1-2-1:《拉板车号子》(安徽) /16
谱例 1-2-2:《连枷号子》(江苏) /17
谱例 1-2-3:《姜太公独坐钓鱼台》(江苏) /18
谱例 1-2-4:《黄河船夫曲》(陕西) /18
谱例 1-2-5:《打碛歌》(湖南) /20
谱例 1-2-6:《哈腰挂》(黑龙江) /21
谱例 1-2-7:《走绛州》(陕西) /23
谱例 1-2-8:《唯咚唯》(湖北) /24
谱例 1-2-9:《川江船夫号子》(四川) /26
谱例 1-2-10:《网帮号子》(江苏) /27
谱例 1-2-11:《打蓝调》(山西 河曲) /28
谱例 1-2-12:《春米歌》(云南 景颇族) /29
谱例 1-3-1:《脚夫调》(陕北) /32
谱例 1-3-2:《太阳出来喜洋洋》(四川) /32
谱例 1-3-3:《跟着太阳一路来》(四川) /33
谱例 1-3-4:《割苕麦》(山西 神池) /34
谱例 1-3-5:《上去高山望平川》(青海) /34
谱例 1-3-6:《红菱牵到藕丝根》(江苏) /35
谱例 1-3-7:《一根丝线牵过河》(江苏 江都) /37
谱例 1-3-8:《拔根芦柴花》(江苏 江都) /38
谱例 1-3-9:《薅草的客们要过细》(湖北) /39
谱例 1-3-10:《对鸟》(浙江) /41
谱例 1-3-11:《青色的宝马》(甘肃 裕固族) /42
谱例 1-3-12:《赶牲灵》(陕北) /43
谱例 1-3-13:《下四川》(甘肃 河湟) /45
谱例 1-3-14:《三天路程两天到》(山西 河曲) /46
谱例 1-3-15:《爬山歌》(内蒙古) /46
谱例 1-3-16:《摘葡萄》(重庆) /47
谱例 1-3-17:《槐花几时开》(四川) /48
谱例 1-3-18:《弥渡山歌》(云南) /48
谱例 1-3-19:《柳州有个鲤鱼岩》(广西 柳州) /49
谱例 1-3-20:《落水天》(广东) /50
谱例 1-3-21:《打支山歌过横排》(江西 兴国) /51
谱例 1-3-22:《斫竹歌》(江苏 张家港) /51
谱例 1-3-23:《辽阔的草原》(内蒙古 呼伦贝尔蒙古族) /53
谱例 1-3-24:《心中的情人》(西藏 贡觉 藏族) /54
谱例 1-3-25:《春深了》(广东 连南 瑶族) /55
谱例 1-3-26:《载歌载舞“绕三灵”》(云南 大理白族) /56
谱例 1-4-1:《小白菜》(河北) /58
谱例 1-4-2:《铜钱歌》(湖南 益阳) /59
谱例 1-4-3:《孟姜女》(江苏) /60
谱例 1-4-4:《绣荷包》(山东) /62
谱例 1-4-5:《无锡景》(江苏) /63
谱例 1-4-6:《沂蒙山小调》(山东) /64
谱例 1-4-7:《赶牛山》(山东 淄博) /65
谱例 1-4-8:《月儿弯弯照九州》(江苏) /66
谱例 1-4-9:《杨柳青》(江苏 扬州) /67
谱例 1-4-10:《太阳出来满天红》(山东 成武) /67
谱例 1-4-11:《花蛤蟆》(山东 菏泽) /69
谱例 1-4-12:《天净沙·秋思》(四川) /70
谱例 1-4-13:《交城山》(山西 交城) /70
谱例 1-4-14:《打酸枣》(山西) /71
谱例 1-4-15:《桃花红 杏花白》(山西 左权) /72
谱例 1-4-16:《紫竹调》(江苏 苏州) /72
谱例 1-4-17:《猜调》(云南 昆明 彝族、汉族) /73
谱例 1-4-18:《孟姜女》(江苏 苏州) /74
谱例 1-4-19:《孟姜女哭长城》(河北 晋县) /75
谱例 1-4-20:《茉莉花》(江苏 扬州) /77
谱例 1-4-21:《茉莉花》(河北) /78
谱例 1-4-22:《姑苏风光》(江苏 苏州) /79
谱例 1-4-23:《放风筝》(河北 南皮) /80
谱例 1-4-24:《绣荷包》(山西) /81
谱例 1-4-25:《正对花》(辽宁 沈阳) /82
谱例 1-4-26:《嘎达梅林》(内蒙古 哲里木盟蒙古族) /84

- 谱例 1-4-27:《褐色的鹅》(新疆 伊犁 哈萨克族) /84
- 谱例 1-4-28:《牡丹汗》(新疆 伊犁 维吾尔族) /87
- 谱例 1-4-29:《阿里郎》(吉林 延边 朝鲜族) /88
- 谱例 1-4-30:《泥鳅调》(云南 剑川 白族) /89
- 谱例 1-5-1:《我唱“诗秧”年年香》(广西 靖西 壮族) /93
- 谱例 1-5-2:《蝉之歌》(贵州 黎平 侗族) /95
- 谱例 1-5-3:《小山羊》(贵州 黎平 侗族) /96
- 谱例 1-5-4:《不唱条歌难过日》(广西 富川 瑶族) /97
- 谱例 1-5-5:《有缘歌》(福建 宁德 畲族) /100
- 谱例 1-5-6:《窝热热调》(云南 丽江 纳西族) /101

第二章

- 谱例 2-2-1:《鹧鸪飞》(笛子独奏) /115
- 谱例 2-2-2:《姑苏行》(笛子独奏) /116
- 谱例 2-2-3:《喜相逢》(笛子独奏) /117
- 谱例 2-2-4:《平沙落雁》(箫独奏) /118
- 谱例 2-2-5:《百鸟朝凤》(唢呐独奏) /120
- 谱例 2-2-6:《诺德仲之歌》(芦笙独奏) /121
- 谱例 2-2-7:《渔歌》(巴乌独奏) /122
- 谱例 2-2-8:《二泉映月》(二胡独奏) /124
- 谱例 2-2-9:《除夜小唱》(二胡独奏) /125
- 谱例 2-2-10:《豫北叙事曲》(二胡独奏) /126
- 谱例 2-2-11:《大起板》(板胡独奏) /128
- 谱例 2-2-12:《夜深沉》(京胡独奏) /129
- 谱例 2-2-13:《巴雅龄》(马头琴独奏) /131
- 谱例 2-2-14:《流水》(琴独奏) /134
- 谱例 2-2-15:《广陵散·大序》(琴独奏) /135
- 谱例 2-2-16:《寒鸦戏水》(筝独奏) /137
- 谱例 2-2-17:《十面埋伏》(琵琶独奏) /139
- 谱例 2-2-18:《夕阳箫鼓》(琵琶独奏) /140
- 谱例 2-2-19:《夏地亚乃》(热瓦甫独奏) /141
- 谱例 2-2-20:《弹词三六》(扬琴独奏) /143
- 谱例 2-3-1:《合欢令》(弦索乐) /146
- 谱例 2-3-2:《行街》(江南丝竹) /148
- 谱例 2-3-3:《雨打芭蕉》(广东音乐) /149
- 谱例 2-3-4:《一封书》(白沙细乐) /151
- 谱例 2-3-5:《狮子岭》(二人台牌子曲) /152

- 谱例 2-3-6:《狮子戏球》(潮州弦诗) /153
- 谱例 2-3-7:《梅花操》(福建南音大谱) /155
- 谱例 2-3-8:《采茶》(山西八大套) /157
- 谱例 2-3-9:《鹅郎套》(山西八大套) /158
- 谱例 2-3-10:《十八六四二》(一变)(十番锣鼓) /160
- 谱例 2-3-11:《鱼合八》(十番锣鼓) /161
- 谱例 2-3-12:《将军令》(十番锣鼓) /162
- 谱例 2-3-13:《舟山锣鼓》(浙东锣鼓) /163
- 谱例 2-3-14:《尺调双云锣八拍坐乐全套》(西安鼓乐) /166
- 谱例 2-3-15:《八哥洗澡》(土家族打溜子) /168
- 谱例 2-3-16:《春天来了》(高胡、箏、扬琴三重奏) /170
- 谱例 2-3-17:《长城随想》(二胡协奏曲) /171
- 谱例 2-3-18:《金蛇狂舞》(民族管弦乐曲) /173

第三章

- 谱例 3-2-1:《大秧歌调》(陕北秧歌) /181
- 谱例 3-2-2:《跑旱船》(陕北秧歌) /182
- 谱例 3-2-3:《小放牛》(冀东地秧歌) /183
- 谱例 3-2-4:《月牙五更》(东北大秧歌) /184
- 谱例 3-2-5:《小看戏》(东北大秧歌) /185
- 谱例 3-2-6:《看秧歌》(祁太秧歌) /186
- 谱例 3-2-7:《走西口》(山西二人台) /188
- 谱例 3-2-8:《五哥放羊》(陕北二人台) /189
- 谱例 3-2-9:《王二姐思夫》(东北二人转) /192
- 谱例 3-2-10:《王二姐思夫》(东北二人转) /192
- 谱例 3-2-11:《采茶谣》(江西赣南茶篮灯) /194
- 谱例 3-2-12:《斑鸠调》(江西赣南茶篮灯) /195
- 谱例 3-2-13:《顺采茶》(浙江采茶灯) /196
- 谱例 3-2-14:《采茶舞曲》(浙江采茶灯) /197
- 谱例 3-2-15:《采茶扑蝶》(福建采茶灯) /199
- 谱例 3-2-16:《凤阳歌》(安徽凤阳花鼓) /202
- 谱例 3-2-17:《王三姐赶集》(安徽凤阳花鼓) /202
- 谱例 3-2-18:《平调》(江苏徐州花鼓) /203
- 谱例 3-2-19:《盐城花鼓调》(江苏盐城花鼓) /204
- 谱例 3-2-20:《鲜花调》(江苏扬州花鼓) /205
- 谱例 3-2-21:《绣荷包》(云南弥渡花灯) /208
- 谱例 3-2-22:《十大姐》(云南弥渡花灯) /209
- 谱例 3-2-23:《黄杨扁担》(重庆秀山花灯) /211
- 谱例 3-2-24:《龙船调》(湖北恩施花灯) /212
- 谱例 3-2-25:《骏马》(西藏藏族“果谐”) /214

- 谱例 3-2-26:《成年的人相爱》(四川藏族“果卓”)
/215
- 谱例 3-2-27:《哦斯罗》(四川藏族“卓则”) /216
- 谱例 3-2-28:《跳起脚来逗人爱》(云南彝族
“跳脚”) /217
- 谱例 3-2-29:《祭萨》(贵州侗族踩堂歌) /218
- 谱例 3-3-1:《起点》(之一)(陕北安塞腰鼓鼓点)
/222
- 谱例 3-3-2:《铜鼓鼓点》(贵州郎德铜鼓鼓点) /224
- 谱例 3-3-3:《跳月》(贵州都匀踩芦笙舞曲) /226
- 谱例 3-3-4:《三踩脚》(云南新平彝族跳笙舞曲)
/227
- 谱例 3-3-5:《阿细跳月》(云南彝族跳乐舞曲)
/229
- 谱例 3-3-6:《快拢总》(云南彝族四弦舞舞曲)
/231
- 谱例 3-3-7:《舞曲》(傈僳族琵琶舞舞曲) /233
- 谱例 3-4-1:《阿玛勒俄》(藏族囊玛) /235
- 谱例 3-4-2:《唉马林几》(藏族堆谐) /237
- 谱例 3-4-3:《巴希巴亚宛木卡姆》(刀郎木卡姆)
/247
- 谱例 3-4-4:《洗衣歌》(小型歌舞乐) /249

第四章

- 谱例 4-2-1:《林冲踏雪》(苏州弹词·陈调) /262
- 谱例 4-2-2:《宫怨》(苏州弹词·俞调) /264
- 谱例 4-2-3:《方卿写家信》(苏州弹词·马调) /265

- 谱例 4-3-1:《大西厢》(京韵大鼓) /269
- 谱例 4-3-2:《丑末寅初》(京韵大鼓) /271
- 谱例 4-3-3:《宝玉探病》(河南坠子) /272
- 谱例 4-4-1:《布谷鸟儿咕咕叫》(四川清音) /277
- 谱例 4-4-2:《风儿呀》(扬州清曲) /279
- 谱例 4-5-1:《梁祝下山》(山东琴书) /282
- 词例 4-6-1:《贾雨游春》唱词(单弦) /287
- 谱例 4-6-2:《大理风光好》(大本曲) /290

第五章

- 谱例 5-2-1:《秋江》(川剧高腔) /305
- 词例 5-2-2:《三杯酒儿慢慢添》(婺剧高腔) /306
- 谱例 5-3-1:《原来姹紫嫣红开遍》(昆剧) /310
- 谱例 5-3-2:《长清短清》(昆剧) /311
- 谱例 5-3-3:《大江东去浪千叠》(昆剧) /313
- 谱例 5-4-1:《谁说女子不如男》(豫剧) /316
- 谱例 5-4-2:《巧儿我自幼儿许配赵家》(评剧) /318
- 谱例 5-5-1:《劝千岁杀字休出口》(京剧) /322
- 谱例 5-5-2:《海岛冰轮初转腾》(京剧) /324
- 词例 5-5-3:《柴房自叹》(粤剧) /326
- 谱例 5-6-1:《郎对花姐对花》(黄梅戏) /329
- 谱例 5-6-2:《谁料皇榜中状元》(黄梅戏) /331
- 谱例 5-6-3:《比古调》(湖南花鼓戏) /333
- 谱例 5-7-1:《十八相送》(越剧) /336
- 谱例 5-7-2:《合不拢笑口把喜讯接》(越剧) /337
- 谱例 5-7-3:《燕燕做媒》(沪剧) /339
- 谱例 5-7-4:《推呀拉呀转又转》(锡剧) /342

图 片 目 录

绪 论

- 图 0-1-1 《民族音乐概论》书影 /2
图 0-2-1 中国非物质文化遗产标徽 /6

第一章

- 图 1-1-1 “候人兮猗”书影 /8
图 1-1-2 华秋苹编《借云馆曲谱》[清] /10
图 1-1-3 《中国民歌》四卷本之一 /13
图 1-2-1 打硪 /19
图 1-2-2 抬木 /21
图 1-2-3 打麦 /24
图 1-2-4 川江船夫和纤夫 /26
图 1-2-5 网帮(拉篷) /27
图 1-2-6 编为歌舞的景颇族《舂米歌》/29
图 1-3-1 冯梦龙《山歌》书影[明] /30
图 1-3-2 割苕麦(山西) /33
图 1-3-3 田秧山歌演唱(江苏) /36
图 1-3-4 六月六花儿会(青海) /44
图 1-3-5 唱“山曲”(山西) /45
图 1-3-6 三月三赴歌墟(广西) /49
图 1-3-7 长调演唱(蒙古族) /52
图 1-3-8 “绕三灵”表演(白族) /56
图 1-4-1 《沂蒙山小调》整理填词诞生地 /63
图 1-4-2 江苏海州“五大宫调”演唱 /64
图 1-4-3 李可染作《月儿弯弯照九州》图 /66
图 1-4-4 以生肖为主题的“荷包” /80
图 1-5-1 壮族“双声”表演(广西田东) /93
图 1-5-2 奥地利第五届世界合唱比赛(2008)中获金奖的黎平侗族大歌 /94
图 1-5-3 纳西族“窝热热”表演 /100

第二章

- 图 2-1-1 河南舞阳贾湖骨笛 /104
图 2-1-2 莫高窟壁画中的乐队与乐器[中唐] /105

- 图 2-1-3 上海民族乐团(2008) /113
图 2-2-1 曲笛(左)和梆笛(右) /114
图 2-2-2 箫 /117
图 2-2-3 唢呐 /119
图 2-2-4 芦笙 /120
图 2-2-5 巴乌(横吹式) /121
图 2-2-6 二胡 /123
图 2-2-7 板胡演奏家刘明源 /127
图 2-2-8 京胡 /129
图 2-2-9 色拉西为艺校学员上马头琴课 /130
图 2-2-10 唐传世“九霄环佩”琴 /132
图 2-2-11 古琴减字谱 /132
图 2-2-12 箏 /136
图 2-2-13 琵琶 /137
图 2-2-14 热瓦甫 /140
图 2-2-15 扬琴 /142
图 2-3-1 《弦索备考》工尺谱 /145
图 2-3-2 江南丝竹乐队(南京乐社) /147
图 2-3-3 广东音乐乐队 /149
图 2-3-4 苏古笃 /150
图 2-3-5 福建南音乐队 /154
图 2-3-6 南音洞管乐队乐器 /155
图 2-3-7 河北民间鼓吹乐乐队 /156
图 2-3-8 十番锣鼓表演 /159
图 2-3-9 西安鼓乐演奏 /164
图 2-3-10 土家族打溜子表演 /167
图 2-3-11 中央广播艺术团民族乐团团 /172

第三章

- 图 3-1-1 宗日舞蹈纹彩陶盆[新石器时代] /174
图 3-1-2 《云南映象·孔雀舞》/176
图 3-2-1 《天后宫过会图·高跷》[清] /179
图 3-2-2 陕北秧歌表演 /181
图 3-2-3 “跑旱船”表演 /181

- 图 3-2-4 冀东地秧歌表演 /182
- 图 3-2-5 东北大秧歌表演 /184
- 图 3-2-6 二人台表演(河曲县民间艺术团) /187
- 图 3-2-7 二人转表演 /191
- 图 3-2-8 江南采茶图 /193
- 图 3-2-9 歌舞《采茶扑蝶》表演 /198
- 图 3-2-10 《花鼓演唱图》[清] /200
- 图 3-2-11 凤阳花鼓表演 /201
- 图 3-2-12 山东沂南百戏乐舞“漫衍鱼龙”石刻图[东汉] /206
- 图 3-2-13 弥渡花灯《十大姐》表演 /208
- 图 3-2-14 秀山花灯(高台)表演 /210
- 图 3-2-15 西藏林周“果谐”表演 /214
- 图 3-2-16 四川藏族“锅庄”表演 /215
- 图 3-2-17 云南巍宝山壁画《踏歌图》[清] /216
- 图 3-2-18 侗族“踩歌堂”表演 /218
- 图 3-3-1 腰鼓舞表演 /220
- 图 3-3-2 兰州太平鼓舞表演 /220
- 图 3-3-3 安塞腰鼓表演 /221
- 图 3-3-4 万家坝铜鼓[春秋晚期] /223
- 图 3-3-5 白裤瑶铜鼓舞乐 /223
- 图 3-3-6 开化铜鼓主晕葫芦笙纹饰 /225
- 图 3-3-7 苗族芦笙舞队(芒筒芦笙) /226
- 图 3-3-8 彝族跳乐表演 /228
- 图 3-3-9 四弦与四弦舞表演 /230
- 图 3-3-10 傈僳族琵琶舞乐表演者 /233
- 图 3-4-1 藏族“囊玛”表演 /235
- 图 3-4-2 藏族“堆谐”表演 /236
- 图 3-4-3 广场表演“赛乃姆” /239
- 图 3-4-4 新疆莎车阿曼尼萨罕纪念陵墓 /239
- 图 3-4-5 维吾尔族家庭“麦西热甫”表演 /242
- 图 3-4-6 节庆聚会的大型“十二木卡姆”表演 /244
- 图 3-4-7 “十二木卡姆”乐队及乐器 /245
- 图 3-4-8 “刀郎木卡姆”表演 /246
- 图 3-4-9 朝鲜族“农乐”表演 /247
- 图 3-4-10 歌舞《洗衣歌》表演 /248
- 图 3-4-11 《仿唐乐舞》表演 /250

第四章

- 图 4-1-1 邛江西汉说唱俑(左) 天回镇东汉说唱陶俑(右) /253
- 图 4-1-2 清代绘画中的“单弦”表演 /255
- 图 4-2-1 早期刊印的马如飞弹词开篇唱本 /261

- 图 4-2-2 苏州弹词“双档”演唱 /261
- 图 4-2-3 东莞“卖身节”上的木鱼歌演唱 /266
- 图 4-3-1 京韵大鼓名家刘宝全 /267
- 图 4-3-2 当代鼓曲艺术家骆玉笙(小彩舞) /270
- 图 4-3-3 河南坠子表演 /272
- 图 4-4-1 四川清音艺人李月秋 /276
- 图 4-4-2 扬州清曲北京专场演出(2007) /279
- 图 4-5-1 江苏徐州琴书表演 /281
- 图 4-5-2 山东琴书《梁祝下山》(对口双档) /282
- 图 4-5-3 四川扬琴名家李德才(中) /284
- 图 4-6-1 蒙古族说唱《江格尔传》 /285
- 图 4-6-2 满族八角鼓多人演唱 /286
- 图 4-6-3 单弦名家石慧儒 /287
- 图 4-6-4 藏族说唱《格萨尔王传》 /289
- 图 4-6-5 艺人杨汉唱大本曲 /290

第五章

- 图 5-1-1 宋墓石刻中的杂剧表演与“鼓板笛”乐队 /293
- 图 5-1-2 晚清时期的戏曲演出 /295
- 图 5-1-3 “武场曲牌”伴奏的武打场面剧照(《孙悟空三打白骨精》) /299
- 图 5-2-1 川剧变脸表演 /303
- 图 5-2-2 川剧《秋江》剧照(周企何、陈书舫) /304
- 图 5-2-3 婺剧《白蛇传》剧照 /306
- 图 5-3-1 青春版《牡丹亭》剧照 /309
- 图 5-3-2 昆曲蓑衣谱 /310
- 图 5-3-3 昆曲《单刀会》剧照 /313
- 图 5-4-1 豫剧《花木兰》剧照 /315
- 图 5-4-2 豫剧表演艺术家常香玉 /316
- 图 5-4-3 评剧《刘巧儿》剧照(新凤霞)(左) /317
- 图 5-5-1 清沈容圃绘《同光十三绝》所扮各行当角色 /321
- 图 5-5-2 京剧《贵妃醉酒》剧照(梅兰芳) /324
- 图 5-5-3 粤剧表演艺术家红线女 /326
- 图 5-6-1 黄梅戏《天仙配》剧照 /328
- 图 5-6-2 《打猪草》中陶金花的饰演者严凤英(左) /329
- 图 5-6-3 湖南花鼓戏《刘海砍樵》剧照 /332
- 图 5-7-1 越剧《梁祝》剧照 /335
- 图 5-7-2 沪剧《罗汉钱》剧照 /339
- 图 5-7-3 锡剧《双推磨》剧照 /341

表格目录

绪论

表 0-2-1 中国各民族传统音乐归类体系表 /5

第二章

表 2-1-1 中国乐器分类层次简表 /107

表 2-1-2 民族器乐合奏分类层次简表 /108

表 2-2-1 《流水》段落体式表 /133

表 2-2-2 潮州音乐二四谱及轻三六调、
重三六调音阶 /136

表 2-3-1 二人台牌子曲常用四调 /151

表 2-3-2 行乐演奏行列图表 /164

表 2-3-3 坐乐演奏图表 /165

第三章

表 3-1-1 民族歌舞音乐主要类型及代表性品种
图表 /177

表 3-1-2 中国民间歌舞音乐类型及代表品种
图表 /177

表 3-4-1 “十二木卡姆”《琼乃额曼》部分曲目
简表 /241

表 3-4-2 “十二木卡姆”《达斯坦》部分曲目简表
/242

表 3-4-3 “十二木卡姆”《麦西热甫》部分曲目
简表 /243

第五章

表 5-1-1 板腔体各主要板式简表 /297

视频目录

扫码观看本书视频

视频 1:《川江号子》(四川) /27

视频 2:《金鸟银鸟飞起来》(云南彝族“海菜腔”)
/42

视频 3:《蝉之歌》(贵州侗族) /95

视频 4:《凤阳花鼓》(安徽) /202

视频 5:《左脚舞》(云南佤定彝族) /217

视频 6:《安塞腰鼓》(陕北) /223

视频 7:《跳月》(苗族踩芦笙) /227

视频 8:《巴希巴亚宛》(刀郎木卡姆) /247

视频 9:《编钟乐舞》(仿古乐舞) /250

视频 10:《丑末寅初》(京韵大鼓) /271

视频 11:《宝玉探病》(河南坠子) /275

视频 12:《游春》(单弦) /288

视频 13:《三杯酒儿慢慢添》(婺剧高腔) /307

视频 14:《原来姹紫嫣红开遍》(昆剧) /311

视频 15:《谁说女子不如男》(豫剧) /317

视频 16:《巧儿我自幼儿许配赵家》(评剧) /319

视频 17:《海岛冰轮初转腾》(京剧) /325

视频 18:《柴房自叹》(粤剧) /326

视频 19:《比古调》(湖南花鼓戏) /333

视频 20:《十八相送》(越剧) /336

视频 21:《合不拢笑口把喜讯接》(越剧) /338

视频 22:《燕燕做媒》(沪剧) /340

视频 23:《推呀拉呀转又转》(锡剧) /343

绪论

中国是一个多民族大家庭,她由 56 个民族组成,每个民族都有在传统文化基础上创建的民族音乐文化。中国的民族音乐,内涵深邃,历史邈远,据迄今所见河南舞阳贾湖新石器时代遗址骨笛^①显示,已有实物可证的即有八千多年历史。中国的民族音乐,品种丰富,类型多样,既有各种体裁形式的民歌,又有丰富多彩的乐器和器乐,还有瑰丽多姿的歌舞和风格独特的曲艺与戏曲。

鉴赏和认识中国内涵深邃、历史邈远、品种丰富、类型多样的民族音乐,既是中华民族传统音乐文化继承的一种需要,也是新时代跟踪和认识中国民族音乐新发展的基础和前提。

第一节 “民族音乐”概念

我们在学习和鉴赏中国民族音乐的时候,经常会接触到“民族音乐”、“传统音乐”、“民间音乐”之类音乐术语和概念。例如,在当下各高等院校音乐院系的音乐理论学科教学中,已经相继有了诸如《民族音乐概论》^②、《中国传统音乐概论》^③、《中国民间音乐》^④之类的教材或参考书目。什么是“民族音乐”?“民族音乐”是否可与“传统音乐”、“民间音乐”等概念等同?这三种概念是否各有所指且为不同的音乐术语?这自然是本书开卷之始需要首先讨论和厘清的问题。

一、何为“民族音乐”

一个民族或一部分民族常常会将本民族和本部分民族创造的音乐,与其他民族或其他部分民族创作的音乐相区别而自称为“民族音乐”。在中国音乐界,所谓“民族音乐”,就是从民族传统文化角度来指认相关民族音乐文化传统和当代延续发展的一个音乐概念,也是相对于其他国家和民族所创建的具有自身民族音乐文化特点的一个音乐概念。因此,世界民族音乐,是指与世界各国各民族传统音乐文化相关的音乐;中国民族音乐,是指与中国各民族传统音乐文化相关的音乐。

由于中国有 56 个民族,整体的中国民族音乐,即由 56 个民族的传统音乐文化及其延续发展共同组成。因此可以说,中国的民族音乐,就是中华民族历史上创建的所有传统音乐类型和在此基础上延续发展而来的,与传统音乐文化具有明确文化血缘关系的各种音乐体裁、类型和作品的总合。

从音乐体裁、类型和音乐作品角度而言,中国民族音乐,既包括传统音乐延续至今的体裁、类型和

① 参见河南省文物研究所:《河南舞阳贾湖新石器时代遗址第二至六次发掘简报》,载《文物》1989 年第 1 期。

② 属于此类题目的著述有:王耀华、杜亚雄:《中国传统音乐概论》,福建人民出版社 1999 年版;袁静芳:《中国传统音乐概论》,上海音乐出版社 2000 年版,等等。

③ 属于此类题目的著述有:中国艺术研究院音乐研究所:《民族音乐概论》,人民音乐出版社 1964 年版;肖常纬:《中国民族音乐概论》,西南师范大学出版社 2003 年版,等等。

④ 属于此类题目的著述有:马可:《中国民间音乐讲话》,音乐出版社 1959 年版;伍国栋:《中国民间音乐》,浙江教育出版社 1995 年版;周青青:《中国民间音乐概论》,人民音乐出版社 2003 年版;胡小满:《中国民间音乐》,河北教育出版社 2006 年版,等等。

音乐作品,也包括在某些体裁、类型延续基础上新改编和新创作的近现代音乐作品。如近代音乐家聂耳改编的民族器乐曲和作曲家、音乐教育家刘天华创作的民族器乐曲等。

认识和理解了“民族音乐”概念之后,再来认识和理解“传统音乐”和“民间音乐”概念,情况就不那么复杂了。

中国“传统音乐”是中国“民族音乐”中的历史遗存部分,一般指近现代之前即已见存的,由中国各民族音乐主体创建和操纵的音乐类型和相关音乐作品。因此,从概念上说,传统音乐作品,不能囊括近现代专业音乐家创作的“民族音乐”作品,如刘天华创作的所有二胡独奏曲,可以被视为是“民族音乐”作品,但一般不视为是“传统音乐”作品。

中国“民间音乐”是中国“传统音乐”中的一个组成部分。传统音乐一般又被分为宫廷音乐、文人音乐、宗教音乐和民间音乐四大类型。这是一种从“音乐文化属性”出发,按“音乐操纵主体文化阶层”来划分中国音乐历史所积累的音乐类型的一种分类方法。既然“民族音乐”已经包容了“传统音乐”,而“传统音乐”又包含了“民间音乐”,那么“民族音乐”自然也包容了“民间音乐”。

二、民族音乐的类型

图 0-1-1 《民族音乐概论》书影

从上述三个相关的音乐概念解释可以看出,中国民族音乐的基本类型,因分类视角和分类标准不同,即可能有多种多样不尽相同的分类方法。特别是其中少数民族音乐部分,大多数都有本民族习惯的、固有的分类归属认定,中国民族音乐丰富多彩的类型和相关音乐作品的归类,实难做到与各少数民族原有的分类视角和方法完全一致。因此,作为一部整体性的中国民族音乐基础教程,本书即因袭《民族音乐概论》^①(图 0-1-1)问世以来,已为大众认知并在当今的教学和研究中仍然采用的,主要是从音乐体裁角度来分类的“民歌”、“歌舞音乐”、“曲艺音乐”、“戏曲音乐”、“民族器乐”五大类分法,但在内容和顺序上做了适当调整和更新。在“五大类”排列顺序上,本书与其他相同类型著述略有不同的是,将“民族器乐”提前至“民歌”之后、“歌舞音乐”之前进行论述。

这一排序的改动,是充分考虑到中国民族音乐各种类型的产生与发展,应当与音乐起源论和中国音乐历史发展过程相对应。无论从何种角度来考察,歌唱与乐器演奏,歌唱、乐器演奏

与舞蹈结合的乐舞,在音乐起源命题中都是最早产生的音乐类型;而中国的说唱曲种及音乐和戏曲剧种及音乐,则是中国民歌、乐器与器乐、歌舞及音乐产生之后,发展到一定历史阶段,才产生和形成的表演艺术样式和音乐类型。如《中国大百科全书·音乐舞蹈》条目“中国音乐”^②,即将中国音乐隋唐以前(含隋唐)的演进历史,概括为“以歌舞音乐为中心的时代”,这事实上就已经指出:中国音乐前期是歌唱、器乐与舞蹈合为一体的时代;而中国音乐宋元以后(含宋元)的演进历史,则被概括为“以戏曲音乐为中心的时代”。这事实上亦表明:中国音乐中期之后,是说唱、戏曲音乐形成和繁荣的时代。

有鉴于此,本书关于中国民族音乐“五大类”的分类描述,即选择可与《中国大百科全书》描述同步、与“中国音乐史”教学内容“时序”相顺应的方式,按民间歌曲、民族器乐、歌舞音乐、曲艺(说唱)音乐、戏曲音乐的序列来逐一展开论述。

① 参见中国艺术研究院音乐研究所编:《民族音乐概论》,人民音乐出版社 1964 年版。

② 《中国大百科全书·音乐舞蹈》,中国大百科全书出版社 1989 年版,第 898 页。

三、音乐起源与戏曲、说唱音乐形成

与民族音乐“五大类”形成相关的音乐起源问题,是一个古老的命题,也是一个新鲜的命题。

说它古老,是因为在中国各民族古老神话和古典文献中,即有不少关于音乐起源的传说和相关论述。如流传甚广的“开天辟地”神话中,传说创造人类世界的远古女性祖神“女娲”和男性祖神“伏羲”,一位发明了竹乐器,另一位发明了弦乐器。“女娲作笙簧”,“伏羲作琴,伏羲作瑟”^①,从此中国的丝竹音乐便开始丰富起来。中国古典文献还说“凡音之起,由人心生也”^②,认为人心感于外物,发出歌唱,音乐便由此产生;还有“今夫举大木者,前呼‘邪许’,后亦应之,此举重劝力之歌也,岂无郑卫激楚之音哉”^③的说法,也将音乐起源与先民劳动生活联系起来,认为各地民间音乐都起源于当地民众丰富多彩的社会生活。

说它新鲜,是因为直到近现代,仍有不少艺术史学家和音乐理论工作者,在不懈地努力探索艺术起源问题,其中即包含有不可回避的音乐起源主题讨论。如德国艺术史学家格罗塞(Ernst Grosse, 1862—1927)的《艺术的起源》^④、俄国艺术史学家普列汉诺夫的《论艺术》^⑤、中国学者朱狄的《艺术的起源》^⑥以及其他一些相关研究论文,如《我国南方高山、佤、苗等族体鸣木鼓与有关音乐起源的几个问题》^⑦、《创乐神话与音乐起源论》^⑧等。

综合中外学者最新研究成果阐述的见解和提供的证明材料,可以认为:音乐起源于先民群体丰富多彩的社会生活。其导因是多方面的:既可能是先民群体或个体感情宣泄和表达的需要,如与之相关的情歌、歌舞;也可能是先民群体或个体生产劳动的实用需求,如与之相关的生产调、劳动歌;还可能是先民群体或个体原始信仰崇拜的心理共鸣,如与之相关的神歌、祭祀音乐;也可能是先民群体或个体信号传递的符号表征,如鼓声、鼓乐等。

由此我们发现:歌唱(声乐)、演奏(器乐)以及与舞蹈密不可分而结合在一起的音乐表演样式——歌舞音乐和乐舞,便是人类所创音乐、舞蹈类型中最早的体裁和样式。

人类一经诞生,群体和个体同时就有了为生存而劳作、为交流和抒发感情而发声和动作的需求。用嗓音、拍击声来表达内心情绪和交流情感,就形成歌唱、乐器(打击乐器)和语言;用动作、姿态来表达内心情绪和交流情感,就形成舞蹈;既用嗓音和拍击声又用动作和姿态来表达内心情绪和交流情感,就形成歌舞音乐和乐舞。所以,人类早期创造的音乐类型,如果分解成不同体裁来论述,那么一是声乐,二是器乐,三是乐舞,此即相当于迄今中国民族音乐“五大类”体裁分类中的民歌、民族器乐和歌舞音乐三种类型。

至于另外两种类型——曲艺(说唱)音乐与戏曲音乐,则是中国民族音乐发展到一个新的历史阶段时,在原有民歌、民族器乐和歌舞音乐基础上才形成的两种样式。据中国音乐历史演进过程显现的事实证明,说唱音乐和戏曲音乐是萌芽于唐代、形成于宋元时期,并与当时都市生活及市民阶层兴起相适应的两大音乐类型。这应当是中国音乐史学家基本认同的事实,也是相关中国音乐史著述和教材一般认定并描述和论证的内容。因此,关于“曲艺音乐”和“戏曲音乐”的起源与发展,本书将在相关“曲艺音乐”和“戏曲音乐”章节有简略概说,此处不赘述。

① 《世本》。

② 《乐记》,见中国音乐研究所编:《中国古代乐论选辑》,人民音乐出版社 1981 年版。

③ 《淮南子·道应训》。见中国音乐研究所编:《中国古代乐论选辑》,人民音乐出版社 1981 年版。

④ [德]格罗塞:《艺术的起源》,蔡慕晖译,商务印书馆 1984 年版。

⑤ [俄]普列汉诺夫:《论艺术》,生活·读书·新知三联书店 1973 年版。

⑥ 参见朱狄:《艺术的起源》,中国青年出版社 1982 年版。

⑦ 参见秦序:《我国南方高山、佤、苗等族体鸣木鼓与有关音乐起源的几个问题》,载《中国音乐学》1986 年第 1 期。

⑧ 参见伍国栋:《创乐神话与音乐起源论》,载《艺术研究》1995 年第 3 期。

第二节 民族音乐的鉴赏与认知

由于社会的发展、科技的进步以及世界各国文化的交流与融合,中国民族音乐中属于历史积存下来的若干传统音乐类型和相关音乐作品,在新时代的青少年群体和广大民众生活中,即相应具有被历史性认知的文化参照价值。当今世界上任何一个国家或民族,都不会情愿随着新时代演进的历史年轮,而将自身与其传统音乐文化隔绝开来,让本国或本民族现代拥有的音乐文明,成为会逐渐枯竭的无源之水。历史与现代的贯穿,历史与现代的沟通,是民族音乐文化传承与发展,进入并适应现代社会生活需求的一个必由之境。

因此,鉴赏和认知前辈创造的这份重要音乐文化遗产及其发展类型,便成为当代青年群体和广大民众的一种不可淡失和忘却的责任。同时,预先树立某些与之相关的认知观念,即成为广大民众正确鉴赏和理解这份遗产及其发展类型的基础和前提。

一、母语文化构成因素的观念

鉴赏和理解中国民族音乐,首先要树立中国民族音乐是中华民族母语文化构成重要因素的认知观念。

中国民族音乐,是中华民族音乐整体构成中基础性的、具有“母语”文化特征的音乐。中国历史上各个时期的音乐文化不仅都具有承前启后的特征,都由作为基础的前期音乐文化类型衍生、发展而来;即使是当代接受西方音乐文化影响、采用西方音乐体裁形式创作的众多中国音乐作品,也无不流淌着中国民族音乐文化的血液,焕发着中国民族音乐文化的精神。为中外听众喜爱的琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》、小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、钢琴协奏曲《黄河》等,就是这样的音乐作品。所以,树立中国民族音乐是中华民族母语文化构成重要因素的认知观念,不仅可以引导我们更准确更深入地认识和理解中国民族音乐各类型及其相关音乐作品,还能够更准确更深入地引导我们认识和理解中国当代音乐各类型及其相关音乐作品的文化内涵和音乐特征,进而帮助我们正确地认识和理解近现代中西音乐文化的相互碰撞与相互交融。

二、多元、多样文化共存观念

鉴赏和理解中国民族音乐,还要树立中国民族音乐是一个由多元文化构成的、可以与世界各国多种不同文化来源的音乐共存的认知观念。

中国民族音乐,本身就是一个由多元文化构成的音乐,她包含 56 个民族的传统音乐和在此基础上延续发展而来的音乐。且不说 56 个民族的传统音乐各有特色,就其音乐本体的调式构成体系来说,也可以按中国近代音乐学家王光祈先生所说“世界三大乐系”^①来宏观地加以归类。这就是说,中国 56 个民族的音乐,从其音乐本体的音调和调式构成体系(乐系)来归类,有的属于“希腊—欧洲乐系”(欧洲七声大、小调式体系),有的属于“波斯—阿拉伯乐系”(波斯—阿拉伯四分之三音调式体系),更多的则属于“中国乐系”(中国五声调式体系)。中国 56 个民族的传统音乐体系归类,如表 0-2-1 所示。

^① 王光祈:《东方民族之音乐》,中华书局 1929 年版;冯文慈、俞玉兹编:《王光祈音乐论著选集》上册,人民音乐出版社 1993 年版,第 128 页。