陕北民歌艺术论

吕政轩 著



宁夏人民出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

自序 …… (1)
第一章　陕北民歌类型论 …… (1)
　第一节　陕北民歌的类型 …… (1)
　第二节　陕北民歌中的情歌分类谈 …… (10)
第二章　陕北民歌艺术论 …… (27)
　第一节　陕北民歌的艺术表现手法 …… (27)
　第二节　陕北民歌与《诗经》赋、比、兴传统 …… (39)
第三章　陕北民歌人物论 …… (49)
　第一节　陕北民歌中的男性形象 …… (49)
　第二节　陕北民歌中的女性形象 …… (61)
第四章　陕北民歌情感论 …… (76)
　第一节　陕北民歌的悲剧情感 …… (77)
　第二节　陕北民歌的喜剧情感 …… (91)
第五章　陕北民歌文化论 …… (97)

第一节　陕北民歌的文化价值 …… (97)
第二节　陕北民歌与陕北民俗…… (113)
第六章　陕北民歌音乐论…… (126)
第一节　劳动号子的音乐…… (127)
第二节　民间小调的音乐…… (130)
第三节　信天游的音乐…… (134)
第七章　陕北民歌语言论…… (143)
第一节　陕北民歌的语言美…… (143)
第二节　陕北民歌与陕北方言…… (152)
第八章　陕北民歌变异论…… (157)
第一节　民间文学的流传变异性…… (157)
第二节　中国革命给陕北民歌带来的几个转变…… (159)
第三节　陕北民歌一歌多词及其演变规律…… (167)
第九章　陕北民歌生活解读…… (177)
第一节　陕北民歌——情歌中定情信物解读…… (177)
第二节　解读陕北民歌中的交朋友和搭伙计…… (183)
第十章　陕北民歌保护论…… (190)
第一节　陕北民歌,正在消失的风景 …… (190)
第二节　陕北民歌抢救与保护的对策思考…… (200)
第三节　问题与建议…… (209)
附录: …… (212)
陕北民歌作者初考…… (212)

试论陕北民歌的色彩区划分……（226）
榆林小曲探微……（232）
民间情歌的艺术特色……（247）
陕北秧歌与社火的文化内涵……（264）

参考文献……（278）
跋……（280）

自　序

十几年前，在我大学毕业的时候，我的一位同学在我的毕业纪念册上写下了这样一句话：一个陕北人不会唱陕北民歌，这是陕北人的耻辱。对此，我当时只是一笑了之，并不以为意。

大学毕业后，我回到了陕北。在长期的工作、生活、交往中，我发现不会唱陕北民歌的陕北人何止我一人？而且，很少有人认为这是一种耻辱。更有许多人不但不会唱陕北民歌，甚至对陕北民歌一无所知。此真所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”也。

这是一种文化漠视和遗忘症。太多太多的人对产生并存在于他们身边的丰富而又宝贵的文化遗产视若无睹，充耳不闻。因为这些文化遗产看上去太古老、太陈旧、太不合时宜了。在某种程度上说，文化遗产已成了一种“落伍”的代名词。

曾经，我也是这种文化漠视和遗忘症的患者之一。我不唱陕北民歌，也不喜欢听陕北民歌。对包括陕北民歌在内的一切所谓“陕北文化”知之甚少。

一个偶然的机会，我看到了一本书，这本书是《陕北民歌精选》，不久，我又看到了一本书，这本书是《陕北民歌艺术初探》。读完这两本书后，我的那位同学在我的毕业纪念册上所写的那句话又重新

需要全本请访问 www.ertongbook.com

在我的耳边回响了起来:一个陕北人不会唱陕北民歌,这是陕北人的耻辱。

并不是出于一种神圣的责任感,而恰恰是出于一种卑微的功利心,我在不经意中走上了陕北民歌的研究之路。

只要有心,就会有所成。在这近五六年的时间里,我搜集了大量有关陕北民歌的资料。这些资料既有陕北民歌集,也有陕北民歌的研究论文。资料的搜集和积累为我打开了一扇认识了解陕北民歌的大门:那生动的语言、丰富的内涵,那形象的人物、多彩的文化深深地吸引了我。原来,陕北民歌并不是我想象的那样的简单,那样的浅陋,那样的土,那样的俗。在欣喜之余,我也产生了一种深深的忧虑。忧虑之一是陕北民歌搜集整理的杂乱无序,忧虑之二是陕北民歌研究的粗浅与陈旧。

陕北民歌的搜集整理需要有序的整合,陕北民歌的研究也需要进一步深入和创新。正是基于这一考虑,1998 年,我申请的科研项目"陕北民歌基础研究"在榆林学院立项;2001 年,我主持的科研项目"陕北民歌研究"又在陕西省教育厅立项。

《陕北民歌艺术论》这本书既是我对前两次科研立项的一次全面总结,同时又为我以后对陕北民歌的研究奠定了一个新的起点。这本书仅仅是一次尝试,一个开始,以后还有很长的路要走,还有大量的工作要做。我深深地感到,要完成这项工作,单靠我一个人是远远不够的,我希望能有更多的同道者加入到抢救、整理与研究陕北民歌这一具有深远历史意义的伟大工程的行列中来。

从这一层意义上说,我的这本书又是一种呐喊,一种呼吁:陕北民歌的抢救与整理,刻不容缓!

第一章

陕北民歌类型论

第一节　陕北民歌的类型

陕北民歌流传久远，影响深厚，内容浩如烟海，形式多种多样，面对这样一个琳琅满目异彩纷呈的地域文化宝库，如果仅从一个角度对此进行分类，那就难免挂一漏万有失偏颇。为了使人们能够全面系统地了解陕北民歌，我们可以从以下几个不同方面来划分陕北民歌的类型。

一、从形式上分，陕北民歌可分为：山曲、酒曲、信天游、秧歌曲、小调、劳动号子和酸曲七类

山曲。山曲是陕北人民在生产劳动和日常生活中自然而形成的一种民间歌曲。这类民歌多在野外歌唱，多出自“拦牛的嗓子放羊声”。歌声如陕北高原一样深沉雄厚，如陕北人民那样朴素亲切，故人们称之为山曲。山曲乃陕北民歌的主流所在，内容十分丰富。有歌唱陕北山川风物的，如《神木遍地都是宝》，《榆林府谷保德洲》；有歌唱陕北风土人情的，如《卖扁食》，《山丹丹开花红艳艳》；有歌唱历史革命的《井岳秀》，《刘志丹》，《清涧起义歌》，《蟠龙大胜利》…当然，陕北山曲中流传最久，传唱最广的还是那一首首反映男女爱

情的陕北民歌，这类山曲俯拾皆是，顺耳可听：从《走西口》到《梦五更》，从《什么人留下人爱人》到《咱二人死活一条心》，从《满天的云彩风吹散》到《死死活活相跟上》。可以说，“山曲出自老百姓的口，多会想唱多会儿有。黄芥胡麻大柞油，山曲里边啥都有”。

酒曲。酒曲乃酒宴上所唱的歌曲，依次分为请客曲、起酒曲、劝酒曲、辞酒曲、散酒曲和对酒曲。酒曲一般为两人对唱，采取的是一问一答，一唱一和的形式。陕北酒曲的流行也从一个侧面反映了陕北人民热情好客，豪放旷达的性格特征。

如：

太阳出来红又红，
院子里的茶碗桌凳光又明，
主家今天办喜事，
打发我小子来请人　　《请酒曲》。

又如：

烧酒呀出自杜康手，
能冶百病解呀解忧愁。
轮到你喝就不要推，
喝它半夜也喝不醉。　　《劝酒曲》。

再如：

酒坏君子水坏路，
神仙出不过酒的够，
烧酒本是好东西，
喝得多了伤身体。　　《辞酒曲》。

开始还相互谦让，酒至半醉便开始了针锋相对的《对酒曲》。

如甲唱：

烧酒本是五谷水，

喝到肚里伤身体。

乙对唱：

烧酒本是五谷精，

喝得多了头发昏。

甲又唱：

烧酒本是壮胆汤，

武松打虎威名扬。

乙对唱：

烧酒本是迷魂汤，

喝得多了迷方向。

这样一唱一和便把酒场的气氛推向了高潮。

信天游。信天游又叫爬山调，又称顺天游，是一种随意性很强的山曲。与一般山曲相比，信天游有以下几个显著特点：其一、信天游的歌词大都为两句一段。

想哥哥想得浑身身软，

腰背背没力胳膊膊酸。

想哥哥想得呛不住，

咱格蛋蛋冲倒一棵树· ··

其二、信天游多用比兴手法。

山丹丹开花背洼洼红，

受苦人过上了好光景。

云里的日头洞里的风，

蝎子的尾巴后娘的心。

千里的雷声万里的闪，
革命的力量大发展。

其三、赋的手法的运用也是信天游的一大特点。

如：

端起了饭碗想起了你，
眼泪泪滴在了饭碗里。

你在高山我在沟，
拉不上话话招一招手。

从以上的分析，我们不难看出，信天游是区别于其他山曲的一种独特的民歌艺术形式。

秧歌曲。秧歌曲指陕北人民在春节或其他各类喜庆活动中闹秧歌过程中由伞头领唱的一种特殊的民间歌曲。秧歌曲的歌词通常为四句一段，秧歌曲根据场面的不同分别有：谒庙秧歌，转院秧歌，过街秧歌，路遇秧歌和彩头秧歌。秧歌曲的内容有歌唱社会歌颂政策的，有庆贺五谷丰登风调雨顺的，有问答历史事件人名地名的，也有猜谜答谜的。

如：

二郎天神本姓杨，
额中天目放光芒，
豪天神犬带身旁，
降妖伏魔走四方。　　（谒庙秧歌）

又如：

新春佳节来慰问，
主人迎接好隆重，
鞭炮放了好一阵，

好像首长迎外宾。　　（转院秧歌）

过了新年喜相逢，
好像刘备见关公，
我们来自某某村，
你们来自哪一村？　　（路遇秧歌）

什么人劈开天地分，
什么人冶世五谷生，
什么人安民有君臣，
什么人继位夏朝生。　　（问答秧歌）

两个兄弟一般长，
走出走进总成双，
酸甜苦辣它都尝，
只吃饭菜不喝汤。　　（谜语秧歌）

小调。小调又称小曲，小调与山曲的本质区别在于，山曲为山野之歌，小调为里巷之曲，小调的唱词以反映城镇居民生活情趣者为多。如离愁别恨，男情女爱，茶庄酒楼，货郎挑夫，还有青楼之恨，尼姑之苦等。另外，小调的歌词也不是即兴创作的，一般是通过较有艺术修养的民间艺人整理，加工，传唱的。小调多以叙事为主，有场景有人物有情节，结构也比较完整。如《十里亭》，《张生戏莺莺》，《妓女告状》等。

劳动号子。劳动号子是一种直接伴随着劳动而歌唱的民间歌曲，它产生于劳动，服务于劳动，劳动过程中那紧张的动作，沉重的负荷赋予劳动号子以吆喝呐喊等特点。陕北民歌中的劳动号子有：

需要全本请访问 www.ertongbook.com

打夯号子,绞煤号子,耕地号子,碾场号子,船工号子等。

如《船夫曲》:

你晓得天下黄河几十几道湾,
几十几道湾上几十几只船,
几十几只船上几十根杆,
几十几个艄公把船来搬· · ·

又如《打夯号子》:

哎,轻轻举起慢慢放,
小心打在脚片子上,
哎嗷哎咳哟,
再来一家伙!

还有:

老龙王爷爷呀早下雨,
西葫芦南瓜呀晒死了,
龙王爷爷呀早下了,
早下大雨救万民。 (《祈雨歌》)。

劳动号子内容单纯,反复咏唱,唱调铿锵有力,给人鼓舞,给人力量。

酸曲。酸曲的内容多以男女调情 ,闺房欢爱,甚至公媳、舅甥乱伦为主。如《夫妻逗趣》、《女娃寻汉》、《公公烧媳妇》、《舅舅挎外甥》等。故而许多研究者便将其略去不谈,其实这是一种历史虚无主义作法。因为你无论如何进行回避,酸曲在陕北民歌中毕竟占有相当大的比例,同时,民歌产生于民间,流传于民间,它是民间情趣的一种自然流露与宣泄,在数以万计的陕北民歌中,存在一小部分内容较为低俗的酸曲怪曲,这完全是不足为奇的,它正好反映了民间文学的朴素性原始性和自然性。只要我们对这些酸曲进行适当的加

工、改造，去其糟粕，取其精华，酸曲也会酸得别有情趣。

二、从内容上分，陕北民歌可分为诉苦歌，爱情歌和革命歌三大类

诉苦歌。灾难深重的陕北人民饱受自然灾害的侵袭及军阀土豪劣绅的压迫和剥削。他们有冤无处诉，有苦无处说，有恨无处伸，有仇无处报，便只能把他们心中的苦难和不平通过民歌的方式表达出来。唱来使人落泪，听之令人断肠，因而我们称这类民歌为诉苦歌。诉苦歌在陕北民歌中有着相当的数量，这是一种苦难的倾诉，一个泪水汇成的海洋。诉苦歌从不同侧面诉述了陕北人民的苦难生活。

有诉说自然灾害给人们带来苦难的："民国三十年整，陕北遭了大年成，高粱面刷糊糊，三天上喝两顿……"；有诉说军阀豪绅的剥削压迫给人民带来苦难，人们因生活困难而不得不《卖娃娃》、《卖老婆》的；有反映劳动妇女悲惨遭遇的《媳妇受折磨》、《寡妇无下场》、《妓女告状》、《女看娘》；有诉说下层劳动人民生活的《走西口》、《五哥放羊》、《揽长工》、《光棍哭妻》。

爱情给人带来幸福，也给人带来痛苦，在浩若星空的陕北情歌中也镶嵌着一颗颗如牛郎织女星一样倾诉相离，相思，相怨，相盼之苦的陕北民歌。有《什么人留下个活分离》、《走着站着思慕个你》、有《咱俩的婚姻人搅乱》、有《出门的人儿谁心疼》、有《哭丈夫》、有《盼五更》· ……总之，陕北民歌总体情调是深沉的，悲苦的，哀怨的，带有浓烈的悲剧色彩。

爱情歌。爱情是生活永恒的主题，陕北民歌发源于生活，根植于生活，歌唱于生活，生活如海洋，情歌如海洋。在已收集到的八千多首陕北民歌中，反映爱情生活婚姻问题或包括这一方面内容的作品就占百分之八十。何以如此？因为爱是人的本能，爱是人的天

性,爱是一种精神享受,爱也是一种美的追求,爱情如血也如火,爱情如浪也如潮,任何力量也无法阻挡青年男女对爱的渴望与追求,正如陕北民歌所说的那样《老祖先留下个人爱人》。从对爱的渴望,《你就是哥哥的勾命鬼》,到对爱的追求,《看妹妹》,《探小妹》;从对爱的喜悦,《搭伙计》,《听见哥哥唱着来》,到对爱的痛苦,《我和干妹妹隔道河》,《撂下妹妹我哭着走》;从对爱的相思,《想你哩》,《梦五更》,到对爱的相怨,《骂媒人》,《秃子尿床》;从对爱的相别,《送大哥》,《活格睁睁扔下妹妹你走呀》,到对爱的相盼,《盼五更》,《盼情郎》;从对爱的忠贞,《一心心贪在你心上》,《咱二人死活一条心》,到对爱的感伤,《寡妇难当》,《单身汉难》 …这一字字一句句,一首首一曲曲都是爱的心声爱的血泪,陕北民歌把人间之爱唱得入木三分,淋漓尽致。

革命歌。革命歌指的是反映土地革命,抗日战争和解放战争相关的人和事的陕北民歌。从某种方面说,这一类民歌是人民的颂歌,是历史的回音。这类民歌题材广、范围大,艺术成就也较高。有歌唱人民领袖的,如《毛主席领导咱打江山》,《绣金匾》,《陕北出了个刘志丹》等;有歌唱共产党,歌唱红军、歌唱八路军的,如《共产党是咱亲爹娘》,《咱们的红军势力壮》,《一心要加入八路军》等;有反映军民鱼水情的,《军民合作一条心》,《老百姓拥护八路军》;有反映抗战打日本鬼子的《赶走日寇快回来》,《抗日战士征战歌》;有记载重大历史事件的《蟠龙大胜利》,《打石湾》,《下河东》等。革命民歌基调高昂,激情饱满,给人一种积极向上、和平美好的艺术享受。

三、从时代上分,陕北民歌可分为传统民歌和新民歌两类

传统民歌主要是指那些世世代代口头流传于陕北人民中间的土生土长的民歌。这类民歌产生年代久远,多是劳动人民即兴演唱而成的,并代代流传下来。传统民歌以反映陕北人民的苦难生活,

男女爱情，及陕北民俗风情，抒发陕北人民喜怒伤悲为主要内容。语言朴素，形式单纯，格调深沉，典型的传统民歌如《走西口》，《蓝花花》，《赶牲灵》，《五哥放羊》等。

二十世纪二三十年代，土地革命的春风吹进了陕北这块古老而又沉寂的大地，特别是红军到达陕北以后，中国革命的形势得到长足的发展，革命给陕北人民的生活观念带来了翻天覆地的变化，陕北民歌也逐渐由传统民歌向着新民歌的方向发展，新民歌是在红色革命的影响下产生的，其内容也多以反映红色革命为背景，故新民歌又叫革命民歌，亦称红色民歌。著名的新民歌有《东方红》，《山丹丹开花红艳艳》，《南泥湾》，《横山下来了游击队》，《咱们的领袖毛泽东》等。

四、从表达方式上分，陕北民歌又分为抒情民歌和叙事民歌

总体来说，陕北民歌是以抒情为主的。创作陕北民歌的原始动机乃是陕北人民为了排遣内心的苦闷和痛苦，诉说生活的苦难与艰辛，抒发对爱情的渴望与追求，这就决定了陕北民歌的主调只能是抒情。既为即兴抒情，那就不可能在民歌的创作上进行精心构思，刻意表达，这就一定程度上制约了陕北民歌叙事诗，特别是长篇叙事诗的发展。在大量的陕北民歌中仅有很小的一部分叙事民歌，而且大都情节单纯，结构简单。如《蓝花花》，《折磨媳妇》，《卖老婆》，《抽洋烟》，《打连城》等。其所反映的内容也仅仅是某种生活现象或生活的某一片段。叙事民歌到了革命时期得到了相当的发展，这类民歌多以叙述革命战争为主，如《激战火烧山》，《打横山》，《打米脂》，《艾团长》等。陕北民歌中长篇叙事诗的最高成就当首推李季创作的信天游《王贵与李香香》。然而，从某种程度上说，它已经不属于严格意义上的陕北民歌了。

以上几种分类不过是作者的管窥之见，难免有挂一漏万之处，

且我在这里谈陕北民歌的类型也似有步人后尘之嫌，许多陕北民歌的研究者已对此作了反复的探讨和论述，然就我目前掌握的资料来看，人们对陕北民歌类型的研究仍仅仅停留在表层上，也就是仅对陕北民歌从形式上进行分类，且标准不一，各有说法。鉴于这种情况，此文试图从多层次多角度对陕北民歌进行分类，这对人们对陕北民歌有一个总体的，全面系统的认识和了解多少有点裨益吧？

第二节　陕北民歌中的情歌分类谈

“我家住在黄土高坡，大风从坡上刮过”，这就是陕北，这里黄土丘陵连绵起伏，“大风起兮云飞扬”；“你晓得，天下黄河几十几道湾，几十几道湾上几十几条船？”黄河在陕北拐了一道又一道湾，黄河滋润着陕北这块土地也哺育着陕北人民；“民国十七年整，陕北遭了大年成，高粱面刷糊糊，三天上喝两顿。”这是古老的、艰难岁月时期的陕北；“陕北遍地都是宝，佳县清涧产红枣。陕北遍地都是宝，神府煤田开发了。陕北遍地都是宝，靖定石油满天烧”……这也是陕北，崭新的蓬勃发展的陕北。陕北就是这样，古老而又神奇，历尽沧桑而又富有生机。

一方水土养育着一方人，勤劳善良的陕北人世世代代都在这块土地上劳作着，耕耘着，生活着，也歌唱着。陕北的一山一水一草一木一人一物一时一事都融入了陕北民歌源远流长的浩浩长河之中。“山曲本是顺口溜，多会儿想唱多会儿有，油芥胡麻大榨油，山歌里面啥都有”这就形象地反映了陕北民歌内容的丰富性，陕北的风土人情，陕北的历史今天，风雨雪霜，悲欢离合都在陕北民歌表达的范围之内。

可以说，哪里有生活哪里就有爱情，哪里有歌唱，哪里就有情

歌。“六月的日头腊月的风,老祖先留下个人爱人,天上的星星配对对,人人都有干妹妹”男女相爱,似乎是一个永远解不开的古老的迷。爱情的悲欢如“六月的日头腊月的风”一样一代代地延续着,爱情的歌谣如“三月的桃花满山山红”一样一世世地开放着。陕北民歌以她那独特的风格,朴素的语言,热情奔放的情感歌唱着生活,歌唱着爱情。让我们合着陕北民歌的情韵来进一步探讨陕北情歌的分类吧。

一、情缘篇

生活有缘,爱情更有缘。缘为何物?不是钱也不是官,不是“父母之命,”也不是“媒妁之言”。缘就是情与情的沟通,爱与爱的相连,是两个人心与心的碰撞产生的爱的火花。

棉花花白来棉花花棉,
我和你交朋友不是为了钱,
交朋友交在一个村,
做上营生好相跟。

这就是陕北女子对缘分的理解,对爱情的追求,那就是男耕女织、形影相随、互敬互爱、白头到老。生活中,无论是在放羊的路上,还是在田间地头,无论是街坊邻居的日日相见,还是陌路之人的偶然相遇,男女相见,情窦初绽,眉目传情,暗送秋波,这样的爱情我们称之为一见钟情式的情缘。

正月里来正月正,
我到你家去串门,
奴有心来哥有意,
咱们两人打伙计。

还有:

崖畔畔高来崖畔畔低,

需要全本请访问 www.ertongbook.com