

中国民族音乐

运城学院音乐系

杨永兵 副教授

第一章 民间歌曲与歌舞音乐

- 第一节 概述 (2课时)
- 第二节 汉族民歌与歌舞音乐
 - 一、劳动号子 (4课时)
 - 二、山歌 (4课时)
 - 三、小调 (4课时)
 - 四、歌舞音乐 (4课时)
- 第三节 少数民族的民歌与歌舞音乐 (4课时)

二、山歌（4学时）

（一）概述

（二）山歌的种类

（三）山歌的艺术特点

(一) 概述

- **概念：**产生在山野劳动生活中，声调高亢嘹亮，节奏自由，具有直畅而自由的抒发感情特点的民歌。
- 泛指劳动号子以外的各种山野歌曲。

山歌的主要功用：**自我抒发情感**

(二) 山歌的种类

1. 按歌唱场合分类，将山歌分为：
一般山歌、田秧山歌、放牧山歌。

2. 按歌唱方法和音色的不同分为：
高腔山歌、平腔山歌、矮腔山歌。

1.一般山歌

北方山歌

- 信天游
- 山曲和爬山调
- 花儿

南方山歌

- 江浙山歌
- 西南山歌
- 客家山歌
- 湘鄂山歌

(1) 信天游

- 信天游又称顺天游，是流行于陕北、陇东及宁夏东部盐池县一带的一种山歌。
- 歌词多即兴编唱，内容以反映爱情和劳动生活为主，一般为上下句结构，上句多用比兴烘托出下句歌词的内容。

(1) 信天游

- **曲调**多是由两个乐句构成的单乐段，上句常分为两个乐节，下句则一气呵成。多为徵调式和商调式，以徵、宫、商为骨干音，并用羽加以装饰。
- **旋律**大致可分为两种类型：第一种为高腔山歌，音调高亢辽阔，节奏自由，旋律起伏跌宕，音域宽广；第二种为平腔山歌，节奏规整，结构严谨，曲调平稳，刻画感情较为细腻。

(1) 信天游

吉祥如意

■ 欣赏：

■ 《脚夫调》

■ 《兰花花》

■ 《三十里铺》

■ 《赶牲灵》

(2) 山曲和爬山调

- 山曲（又叫“酸曲”）和爬山调主要流行在晋西北、陕北和内蒙古西部一带。它们的音乐结构和信天游近似，也是由上下句构成的单乐段。
- 山曲和爬山调一般由上下两个乐句构成，两句的前半部分常相似，有时只是结尾的落音不同。它们受蒙古族民歌的影响，旋律起伏比较大。

(2) 山曲和爬山调

- 山曲中有大量反映旧社会晋西北农民离乡背景到内蒙一带谋生的“走西口”生活和爱情生活中生离死别、相互思念的情感。
- 欣赏：
 - 《三十里名山二十里水》
 - 《想妹妹想在心眼上》
 - 《走西口》
 - 《想亲亲》

(2) 山曲和爬山调

- 《那是一个谁》是流行于陕北、晋西北一带的“山曲”。20世纪80年代后被很多民歌演唱家搬上舞台，受到广大听众的喜爱。这首歌把青年男女间刻骨铭心的恋情唱得潇洒飘逸，让人觉得圪梁、山坡、草、沟都有了生命的活力。

- “信天游”、“山曲”、“爬山调”是三个“姐妹歌种”，经常易地而唱，因而相互交融，甚至变得难以辨其原貌，这是省、区交界地民歌的常见现象之一。如这首民歌，山西人将它划归“山曲”，而陕西人则认为它可以归属“信天游”，这样的“混淆”有时也与歌手有关。此歌的原唱者王向荣自幼生活在府谷，从母亲那里学会许多民歌，南来的“信天游”，北下的“爬山调”，东边的“山曲”以及“酒曲”、“神曲”、“社火曲”、“二人台”没有他不会的，唱来唱去，除了原来歌种的风格外，又掺入了王氏母子自己的风格。所以，这几类民歌的归属问题似乎很难都搞个“水落石出”。

(3) 花儿

- 流行在中国西北陇中高原的宁夏、甘肃、青海三省，为回、汉、土家、撒拉、东乡、保安、藏以及裕固等民族所喜爱的山歌。
- 内容广泛涉及人民生活的各个方面，各地有“花儿会”的习俗。
- 花儿唱法多样，有尖声（假声）和苍声（真声）之别，皆具有高亢、奔放、刚健的风格。
- 花儿的曲调多称为“令”，之前冠以地点、族名、花名或其他，唱词格式多样，衬词丰富，曲体结构多样，以呼应型的两句体为多。
- 欣赏：《上去高山望平川》（河州大令）

(4) 江浙山歌

- 流行于江苏、浙江一带的山歌，由于用吴语方言演唱，故过去称为吴歌。
- 旋法以级进为主，音域比北方山歌窄些，音乐婉转秀丽。
- 常见徵调式，其次是羽调式和商调式。
- 欣赏：《对鸟》

(5) 西南山歌

- 一般指西南汉族山歌，包括四川山歌、云贵山歌。
- 四川山歌的调式以羽调式为主，少数为羽、徵交替调式。
- 云贵山歌与四川山歌在调式上有一些相似之处，但由于民族众多及历史的原因，云贵山歌呈现出多彩多姿的状况。
- 欣赏：《太阳出来喜洋洋》 《黄杨扁担》
《小河淌水》 《弥渡山歌》

(6) 客家山歌

- 主要分布于江西、福建和广东等地。
- 具有简朴直畅、即兴编唱、节奏自由等特色。
- 《打只山歌过横排》是江西兴国客家山歌。兴国客家山歌用衬词“哎呀来哎”为“引腔”并用“老妹哎”为过渡腔，后来也用“同志哥”或“同志格”作为过渡腔。演唱兴国客家山歌即兴性较强，曲式为非方整性的“四句头”结构。

(7) 湘鄂山歌

- 湘鄂两省为楚国故地，史籍中有关楚辞和荆楚西曲的记载说明这里的民歌有悠久的历史，湘鄂山歌继承了古代楚文化的传统，风格独具。
- 经常采用具有民族特色的加“赶句”的发展手法，使音乐形象极为鲜明、生动。

(7) 湘鄂山歌

- 湖南的汉族山歌，民间分“高腔”“平腔”“矮腔”“童腔”四类。
- “高腔”的特征是：成年人全部用假声唱；使用“啊呜啊呜”特殊的衬字和拖腔；声音高亢嘹亮，有独特风格。“高腔”山歌主要流传于湘中、湘北。
- “平腔”以真声为主，歌腔悠扬舒展，速度较自由，多为成年男子演唱。
- “矮腔”又称“低腔”、“哼歌子”和“妇女歌”，是妇女在室内唱的歌，声音柔和，音量较小，节奏较规整，某些方面近似小调。
- “童腔”是儿童放牧时唱的，音调单纯，音域较窄，常常使用“咚咚”、“溜溜”、“扯扯”等衬词。

(7) 湘鄂山歌

- 《郎在外间打山歌》是一首湖南的平腔山歌，分三个段落，通过女儿和母亲的对话诙谐、幽默地讲出了“男大当婚，女大当嫁”的道理，刻画了一位大胆追求爱情生活的湖南青年女子爽朗的性格。此歌的主要特点在它的“赶句”。在汉族的许多民歌中，有时为渲染情绪，会在唱词的某个部位加入一系列排比性的短句，造成词曲结构的扩充，这种句法，北方称为“垛句”，南方则称为“赶句”或“穿句”。湘鄂地区的许多山歌中采用“赶句”。

(7) 湘鄂山歌

- “郎在外间打山歌，姐在房中织绫罗。我不晓得，是何子个上屋下屋岭前坳背巧娘巧爷生出这样聪明伶俐的崽？打出这样干干净净索索利利钻天入地飘洋过海的好山歌？打得那鲤鱼是游不得水，打得那黄牛子滚下坡。我绫罗子不织听山歌。”
- 娘骂女“你这只死夭婆，你为何绫罗子不织听山歌？那山歌郎的歌子是听不得，他要唱得你去把他做堂客。”
- “叫声妈妈你莫骂我，你哪家年轻肚里也爱听山歌。你不听山歌哪有我？我不听山歌，哪有外孙伢子喊你做外婆？”

(7) 湘鄂山歌

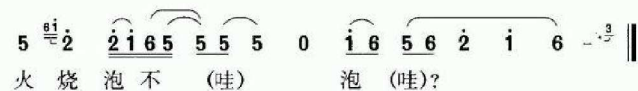
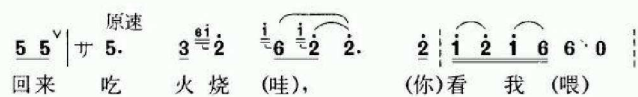
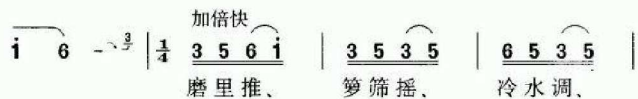
- 湖北最有特色的山歌是流行在鄂西北的“赶五句”，如江陵民歌《喊我情哥吃火烧》。此歌前两句具有对比性质，节奏自由疏散，第三乐句，是一连12个以四分音符为单位的三字型“赶句”，极为生动地描绘了烙火烧的全过程及烙完之后女主人公难以抑制的自豪心情。第四、五句重新回到散板，与前两个乐句相呼应，全曲显得平衡、圆满。全曲分“起”“平”“落”三部分，一、三部分是五声羽调，具有抒情性，中间的“平”部，强调了角、徵、羽三音，最后结束于“徵”，与前后两个段落构成对比。

喊我情哥吃火烧

(山歌·赶五句)

湖北 江陵
汉 族

(王兆珍演唱 方妙英记录)

2. 田秧山歌

- 田秧山歌在民间一般称作“田秧歌”，有的地方又叫“田歌”（江浙）、“秧歌”（安徽）、“秧号子”（安徽、苏北）、“薅草歌”、“薅草锣鼓”、“打闹”（四川、湖北、贵州等地）、“调子”或“号子”（陕西南部）等。
- 田秧山歌主要唱用于插秧、耘秧、耨稻、车水等劳动中。

2. 田秧山歌

- 田秧山歌虽然与劳动号子一样唱用于劳动场合，并同样具有消除疲劳、振奋精神的实际功用，但它基本上不受劳动的强度、速度和节奏的限制，也不需要歌声来统一劳动者的动作，这是田秧山歌不同于劳动号子的地方。
- 田秧山歌在体裁类型上具有复杂性。它以山歌体裁特征为主，又常常综合有号子和小调的体裁因素。如：安徽巢县《喊秧歌》（山歌）；贵州遵义薅秧号子《枪火枪》（号子）；江苏江都秧田歌《一根丝线牵过河》（小调）。

喊秧歌

1=C 3/4

速度较自由 辽西，高亢

安徽 巢县
汉族

1. (领) 大 阳 出 来
2. (领) 黄 秧 田 里

(哎哟) (嘿哟 嗨哟 嗨哟)
(哎哟) (嘿哟 嗨哟 嗨哟)

一 (呀) 点 (哟) 红 (兀), 一 田 (呀) 好 秧
不 (啊) 离 (哟) 水 (兀), 吃 奶 的 孩 儿

(兀) (哟哟 哟哟 哟哟)
(啊) (哟哟 哟哟 哟哟)

赛 (呀) 乌 (啊) 龙 (啊),
不 (呀) 离 (啊) 娘 (啊),

(帮腔) (哎哟) (哟哟) (哟哟 哟哟 哟哟)
(帮腔) (哎哟) (哟哟) (哟哟 哟哟 哟哟)

哟哟 哟哟! 赛 (呀么) 乌 龙 (啊),
哟哟 哟哟! 不 (呀么) 离 娘 (啊),

(哟哟 哟哟 哟哟) (哟哟 哟哟 哟哟)
(哟哟 哟哟 哟哟) (哟哟 哟哟 哟哟)

(哟哟 哟哟 哟哟) (哟哟 哟哟 哟哟)
(哟哟 哟哟 哟哟) (哟哟 哟哟 哟哟)

哟哟 哟哟 哟哟 哟哟!
哟哟 哟哟 哟哟 哟哟!

歌

3. 放牧山歌

- 放牧山歌是放牧者在田野劳动时为吆喝牲畜或问答逗趣所唱的山歌，主要为农村的少年儿童所唱。歌词大多表现农村儿童身边发生的事情，但经儿童的口唱出，就显得生动、活泼，富有情趣。放牧山歌中常常有吆喝性的衬词。如云南《放马山歌》

2、山歌按歌唱方法和音色的不同分为：

高腔
平腔
矮腔

分类	曲调	音域	节奏	演唱	曲目
高腔山歌	高昂嘹亮	宽，大跳音程多	极为自由，拖腔多而长	常用假声演唱	《割菽麦》《上去高山望平川》《槐花几时开》
平腔山歌	悠长	旋律进行较平稳	节奏较自由，拖腔较短	多用真声演唱	《赶牲灵》《小河淌水》
矮腔山歌	优美	不宽，大跳音程少	节奏较规整，很少用拖腔	用真声演唱	《太阳出来喜洋洋》《放马山歌》

(三) 山歌的艺术特点:

- 1.歌词即兴编唱;
- 2.节奏自由; (歌唱者在山间自由抒发情感, 不受劳动节奏等其它的制约)
- 3.曲调
 - a.具有辽阔奔放的性格特征;
 - b.多出现自由延长音;
 - c.旋律与地方语言结合较为紧密。
- 4.曲式结构: 北方山歌多为上下句结构; 南方山歌多为起承转合结构。

作业：

- 1、信天游、爬山调和山曲有哪些共同的特征？
- 2、花儿和少年是一个歌种吗？它们有哪些不同的地方？
- 3、山西的山歌分为哪几个类别？举例说明它们各自的特点。
- 4.学唱：《想亲亲想在心眼眼上》 《哪个是谁》 《小椅床开花》

主要参考资料：

- 1、《民族音乐概论》 人民音乐出版社
1988年版
- 2、《中国传统音乐概论》 王耀华、杜亚
雄编著，福建师范大学出版社2000年版
- 3、《汉族民歌概论》 江明惇著，上海音
乐出版社1982年版

