6 史诗

史诗是一种古老的叙文学样式，在人类文化史上占据着重要位置，象征着一个民族或一个国家的文明。这一章我们来学习史诗。首先我们看概念，什么是史诗。

6.1 基本特征

含义：……就是记录一个民族的发展历史的叙事诗。所谓“史”，就是表示它体现了民族的发展史。有人说史诗是不是就是民间叙事长诗？他们之间有一定区别，下一章（第七章）会讲民间长诗，先热身……

（3）吸收别家之长处，集大成于一身，最后自成体系，另立门派。

（4）不是正儿八经的史书，他是有艺术性的，但却和历史有着千丝万缕的联系。斩不断，理还乱。所以说“特殊”。

6.2 史诗文本和史诗演唱

6.2.1 史诗文本

……

口头文本：民间艺人或歌手脑子里形成的他们给唱出来或者表演出来，他们所唱的词、所说的话就是口头文本。

来源于口头的文本：歌手或艺人所唱的内容用文字记载下来，通过文献得以保存。

以传统为导向的口头文本：编辑者把这些记载下来的文本进行汇编整理、加工和修改，呈现出一个传统的某一方面，或者是民族主义，或者是个人英雄主义。

6.2.2 史诗演唱

……

了解完了说唱艺人我们来看一下历史上著名的的史诗。

6.3 中国史诗的多样性

6.3.1 史诗的主要类别

由于我们中国对史诗的发现比较晚， 20世纪80年代后，中国少数民族的史诗被大量的发掘、整理和出版。我们接下来看一下中国史诗呈现出了怎样的多样性。……

迁徙史诗：整个家族或者整个支系的搬家历程，迁徙一定是大规模的，一两个人搬家不算，相传楼兰古国一夜之间消失是因为他们集体迁徙了，但是现在依然没有得到证实，要是那件事情有史诗记录下来该多好。

6.3.2 中国三大史诗

《格萨尔》：这部史诗是以藏族地区一个称为岭国的格萨尔王为中心人物，写了格萨尔一生业绩的列征战，他降伏妖魔、抑强扶弱、安置三界，最后从地狱中救出母亲和爱妃，完成人间使命，一同返回天国。叙述了格萨尔的英雄业绩，展现了波澜壮阔的战争场面，表达了古代藏族人民的美好愿望和崇高理想，反映了人们的道德概念、宗教信仰和风俗习惯。它起源于古代的部落社会，具有浓厚的西藏本土信仰的色彩。

《江格尔》：卫拉特是明朝人对蒙古的总称，这里卫拉特蒙古是在内蒙与外蒙的西边，阿尔泰山周围的蒙古。（时间：17世纪时德国旅行家在伏尔加河流域发现、记录并发表）

《玛纳斯》的演唱者称玛纳斯奇。个人觉得是跟斯拉夫语系有关，什么什么的人，就在那个名词后面加个奇，俄语中国Китай。

三大特征：一活三多。

7 民间长诗

7.1 含义

史诗的含义：是一种古老而源远流长的韵体叙事文学样式，是一种专门描写民族起源、民族迁徙、民族战争、民族英雄的不朽业绩等传说的长篇民间叙事诗。

乐府双壁：木兰辞，孔雀东南飞

7.2 民间叙事长诗

含义：简单理解，以第三人称的口吻给你讲个完整的民间故事。

我国的民间叙事长诗经历了漫长的发展演变历程，其中两颗璀璨的双子星始终闪耀在民间叙事长诗的长河中被人们所熟知。……那么我国的民间叙事长诗的发展历程是怎样？

产生于周至春秋中叶的《诗经》已经有叙事诗的萌芽，如《静女》《氓》都是小型的故事诗，这些诗歌虽然有故事，有人物形象，但是情节比较单纯，人物性格较为简单，所以只能说是叙事诗的雏形。

汉代乐府民歌中的小叙事诗，较之先秦有很大发展。如《陌上桑》《十五从军征》，叙事成分大量增加，人物性格更加突出，但情节还不够曲折完善，没有高潮没有爆点，相对来说不是很完整，直到汉乐府中出现了《焦仲卿妻》……

隋唐以来，受民间叙事诗的影响，文人叙事诗逐渐繁荣，产生了很多脍炙人口的佳作，《孟姜女》。

明清之际，我国民间叙事长诗进入空前繁荣阶段，产生了大量的反映当时生活的叙事长诗。

7.2.3 艺术特征

1.我国民间叙事长诗大都产生于近现代社会，近现代社会人民的生活是什么样的？封建统治，婚姻不自由。所以从内容上，歌颂人民群众的反抗斗争，反对封建礼教对纯真爱情的束缚与戕害，成为了我国民间叙事长诗的两大常见主题。这是题材、主题方面的特征。

2.既然是叙述曲折离奇、悲欢离合的故事，那么必然带有歌唱者喜怒哀乐的情感。人们怀着强烈的情感来歌唱故事、歌唱人物，结合故事情节的发展酣畅淋漓地抒情写意。你听着也带劲。这一条一会儿具体展开说。

3.……

刚才说了叙事诗在叙事的同时还抒发强烈的情感，具有叙事与抒情相融合的特征。那么具体表现在哪？……

表现手法：只要作品中用到了什么表现手法，十有八九都是为了更好地抒情。表现手法是一种抒情策略，如果我单纯的写一件事情不带任何情感，我没必要运用表现手法，没必要用比喻拟人衬托复沓一唱三叠。

7.3.2 民间抒情长诗的分类

《达稳之歌》：该诗是一位名达稳的女子自杀前唱给同情她的一位同村人的歌，由这位同村人用土俗字记录下来。达稳14岁时许配给又聋又呆的表哥，21岁被迫成婚，常受婆婆和丈夫虐待，苦不堪言。她约同村几位一样受折磨的女子逃跑，结果被抓住。娘家将送回夫家，夫家打她，不给饭她吃。她不堪折磨，上吊自杀，自杀前作歌告别人世。

8 民间歌谣

8.1 界定与分类

什么是民间歌谣？含义……民歌与民谣的区别：其实歌和谣从很早时候就被分开看待，《诗经•卫风•园有桃》中：心之忧矣，我歌且谣。即配合乐曲来唱的叫民歌或民间歌曲，不配合乐曲自由咏颂的叫民谣。因为民歌要合着乐曲演唱，所以民歌的字句结构和节奏韵律必须严守一定规格，而民谣的语言形式则相对比较灵活自由。所以总结一下民歌就是歌词+乐曲，而民谣可以看成是只有歌词，那么民间歌谣是不是把民歌和歌谣通通包括在内？不是，民歌中的曲调是唱的部分，我们不管唱的部分，

所以把民歌中的歌词部分与民谣合起来就是我们今天要研究的民要歌谣。

1.劳动歌：……劳动歌起源很早，内容千变万化，不拘一格，大多数都是围绕该项生产劳动来抒情叙事，如《十二月田歌》……围绕着种田收粮食这一项劳动来说的。还有一个例子，湖北神农架一带流传的《薅草锣鼓歌》……这两个都是围绕农事劳作所创作的劳动歌，前一首有爱情穿插，后一首包含对东家虐待伙计的抗议，所以说劳动歌内容千变万化，不拘一格，包括“同志们加把劲啊”在内，总体来说都是反映劳动生活或协调劳动节奏的民歌。

2.时政歌：……在旧时代，人们常借歌谣来表示对黑暗政治的不满，可以说，时政歌能够鲜明的反映出各个时代社会政治的面貌，具有重要的历史价值。例如晋代《抱朴子》中的一首《桓灵时童谣》，桓帝灵帝是东汉末年的末代皇帝，歌谣讽刺他们那个年代皇帝不作为，政治黑暗，诸侯割据，百姓民不聊生的现状。

那会有一个人才选拔制度就是察举制，这个举孝廉就是地方官吏推荐他认为有才能、品德好的书生或文人，只有经过他们的推荐，才有资格做官。这就有很大的主观性，我当官的说你好你就是好，我说你不好你当官没门。这就给了贿赂人员以可乘之机，以至于地方官推举上去的人可能是目不识丁，狗屁不懂，道德败坏。

译文：地方官员向朝廷举荐的秀才根本不懂四书五经这些儒家经典。

向朝廷举荐的品德高尚因孝顺而闻名的人，真实的情况是父母长辈被赶出家门，无所依靠。

所谓的寒门，清正廉洁的人更是品德败坏，道德低下如污泥一样令人厌恶。

被举荐的公门子弟称为人才，实际上却怯懦不敢担当；胆子如鸡一样小。

3.仪式歌：……

诀术歌：有法术作用的民间歌诀与咒语，如：天皇皇……天光。再如天灵灵，地灵灵，太上老君快显灵。

节令歌：最典型的就是二十四节气歌。再如我国阴历有“九九”的说法……（从冬至日算起（从冬至开始叫“交九”，意思是寒冷的开始），每九天为一“九”，第一个九天叫“一九”,第二个九天叫“二九”，依此类推，一直到“九九”，即到第九个九天，数满九九八十一天为止。这时冬天已过完，春天来到了。 一般“三九”时最冷。）

礼俗歌：……例……这是由贺喜者唱的歌，每唱一句就用松柏子向新人身上撒一次，既表示美好祝愿，也包含驱邪的意思。

祀典歌：祭祀时唱的歌，多在宗教仪式下进行。

4.生活歌：……

的确良：涤纶的音译，一种衣物材质。中国在70年代之前，人们穿的、盖的都是全棉制品，但是棉花产量有限，供不应求，于是国家引进了新的纤维材料和化纤设备，引发了国人在“穿衣”上的革命，当时许多工厂开足马力生产大量涤纶，然后再织成衣物，这就是的确良。这首歌谣是反映人们生活富裕的好的方面的。有没有反映生活质量不好的一面的？苏北的《不评歌》：泥瓦匠，住草房；纺织娘，没衣裳；卖盐老婆喝淡汤；种米粮，吃米糠；磨白粉，吃瓜秧；炒菜的，光闻香；编凉席的睡光床，抬棺材的死路旁。听着好惨的样子，种粮食的吃不上饭，织布的没衣服穿。以高度凝练的语言揭露了旧时代劳动者因剥削而不能享用自己劳动成果的不合理社会现实。有点像白居易的《卖炭翁》：可怜身上衣正单，心忧炭贱愿天寒。异曲同工。这些都属于生活歌。

5.情歌：……这类歌谣对青年男女爱情生活的各个阶段、各个侧面都有生动的反映，从最初认识、相互试探、到互相赞美、热烈爱恋，或者离别相思，甚至是对封建势力的反抗斗争，都有涉及，是一种特殊形式的爱情语言，所以情歌数量丰富，艺术性强。

6.历史传说歌：……这些历史传说，有的以叙事长诗的规模在民间传唱，更多的是以短篇歌谣形式存活于民众口头。比如在湖北武当山吕家河民歌村里，人们仍传唱着明末李自成和清代白莲教起义的歌谣……这首歌谣的调子是苍凉悲壮的，寄托着对这位农民起义英雄的深切怀念。

7.儿歌：……儿歌的内容和形式也是多样化的，有的反映儿童天真活泼的情趣，如《打铁》……有的抒写饱受屈辱的幼小心灵，比如北方流行的《小白菜》……

……以上七类，是着重按照歌谣的内容并结合它的某些特殊功能、特定对象划分的。歌谣的分类可以从不同角度、按不同标准进行。按时代，分为古代歌谣、近代歌谣、革命歌谣、新民谣。按歌唱者职业与生活内容，分为山歌、渔歌、樵歌、采茶歌。按民族，分为藏族民歌、苗族民歌，按格调，分为四句头、五句子、信天游、爬山歌等。关于格调下一节会详细讲。

8.2 特征

民间歌谣不仅数量丰富，品类繁多，它的思想性和艺术性也是精美绝伦，那么民间歌谣的思想与艺术特色表现在哪里？

1.情意真切

……如果不是发自肺腑，真情切意，是不可能唱出歌来的，还流传那么久、那么广，不然的话直接说就好了，但是唱比说更能体现真情，唱出来的歌谣就是人民心声最最坦诚、最强烈的自然流露。例如……《两把刀》抒写了旧时代农民的悲苦生活，篇幅短小，语言朴实，淋漓尽致的唱出了旧中国处于社会底层的、不堪忍受压迫与剥削的贫苦农民的心态。感人肺腑。不管是爱情还是悲苦生活，民间歌谣都能表达人们对社会生活的真切感受，吐露激荡心胸的喜怒哀乐之情。因此，情意真切、袒露心声就成为了民间歌谣作品受人称道的显著特征之一。

2.格调优美

刚才说了，民间歌谣按照内容、功能和特定对象划分共有7类。如果按格调，分为四句头、五句子、信天游、爬山歌等。在这里我们详细介绍几种民间歌谣的格调。

四句头：……在南方最为流行，广西壮族歌剧《刘三姐》中两方对唱的山歌，就是七言四句头。它的格式跟诗词里面的七言绝句是一样的。

五句子：……这种格调乍一看跟四句头山歌差不多，实际上别具一格。头四句似乎已经把话说完，却又赶上一句，起到画龙点睛、深化主题或者翻出新意、锦上添花的作用。如这首歌里，前四句已经说了男一边女一边，男的种甘草，女的种黄连，但是最后补了一句半边苦来半边甜。既是在说两人种田一半苦一半甜，又点明了他们的生活有劳作的辛苦但也有生活幸福美满的甜蜜。使作品情浓意浓，更加动人。

十字调：……适用于叙说长篇故事。

信天游与爬山调：……语句长短具有一定伸缩性，不要求整齐划一。既有优美的节奏韵律，又能运用口语灵活自由地抒情或叙事。

花儿：……所以它是在变化中构成具有统一风格的调子。花儿这种格调影响极其深远，在中国西北广大地区的回族、土家族、东乡族等各族之间流行，用汉语唱歌。青海每年以莲花山为中心举行花儿会，各族群众边走边唱，常常聚众上万人，场面极其壮观。

鲁和谐：鲁和谐的主要区别在于格律是否严谨。谐体民歌格律严谨，规定几个字就是几个字，规定几句就是几句。能够填入多种曲调来唱，像仓央嘉措写的情歌，就属于谐体。鲁体对句法、章法没有固定要求，主要以句和句、节与节之间的相互对应构成相对稳定的格式，具有回环反复的旋律。如情歌《我和你》：我和你相连的心，像十五的月亮挂在天边，纯洁的心啊，同圆月一样美满。我和你知心的话，像淙淙的流水长流不断，体贴的话啊，同溪水一样甘甜。这就是鲁，每句话、每一节都没有固定的格律要求，但是却像回旋曲一样反复吟唱，余韵不绝。

壮族的欢：从字句结构上看，似乎同一般的五言体民歌没什么区别，但是在格律上……第一句的脚与第二句的腰（句子中间的某个字）押韵，第二句的脚与第三句的脚押韵，第三句的脚与第四句的腰押韵。

我们学了这么多中民间歌谣的格律，可以说是百花齐放，丰富多彩，粗略地看无外乎就两种，一种是字句结构整齐划一的，格律严谨的，一种是字句长短参差不齐的，灵活自由的。那么**吴歌地区**的歌手就把这两类分别取了个名字，他们把整齐划一……

3.多种方式，意境优美

歌谣的传统手法是赋比兴，比即比喻，借具体可感知的形象表达复杂微妙的内心情感，这种手法在抒情民歌中运用十分广泛。比喻中又有明喻和隐喻。明喻：直接说出来，什么东西像什么，春天像刚落地的娃娃，从头到脚都是新的。满树的梨花像雪花。隐喻：把比喻隐藏到作品里，让你自己体会比喻在哪里。如……（暗喻的例子有很多，歌剧《刘三姐》中的一首广西民歌“风吹云动天不动，水推船流岸不流，刀切藕断丝不断，我俩结交永不丢。”整个四句歌有三句都是比喻，用、风、水、刀比喻外力，或者说封建势力、干扰俩人在一起的阻碍，然后又用天空、河岸、藕丝来比喻两人忠贞不渝的爱情。既表达了情感，又构思新颖，创造了优美生动的意境。）

8.3 价值、传承及其研究

1.价值

民间歌谣是我国各族人民以自己的艺术天才和集体智慧创造出来的文化财富，这份财富弥足珍贵，具有极其重要的价值。那么它的价值都有哪些？……政治价值：比如：《桓灵时童谣》 自然科学：节令歌：一九二九不出手，三九四九冰上走，五九六九，河边看柳，七九河开，八九雁来，九九加一九，耕牛遍地走。

2.传承

既然民间歌谣有如此重要的价值，那当然要想办法传承下去。我们知道民间歌谣是一种口耳相传的语言艺术，他的传承不同于传说、故事这种可以写在纸上出版印刷的，民间歌谣的传承有其独特的方式和传统。……也就是说，民间歌谣的传承有三种方式：歌唱活动、歌手传唱和宗教活动。

歌圩：彝族就有一首民歌叫阿里里，赶圩回来阿里里。盘王节是祭祀祖先盘古，盘庚，盘瓠的重大节日，海内外的都十分重视这一民族祀典。每年的农历十月十六日，祭祀男女老少都要穿上自己民族的节日盛装，聚居在一起唱歌、跳舞，欢度盘王节

歌手传扬：……比如广西就有一位大名鼎鼎的歌仙刘三姐，无论干啥都唱歌，不管到哪都唱歌，人们传说“青山绿水数目多，树高引得凤凰落，自从出了刘三姐，引得人人爱唱歌。”这就是榜样的力量，这就是歌手和歌师的影响力。

9 民间谚语和民间谜语

9.1 民间谚语

大家知道什么谚语？大家认为谚语有什么特点？

含义……俚语是指民间非正式、较口语的语句，是百姓在日常生活中总结出来的通俗易懂顺口的具有地方色彩的词语。

分类

三分法：认识自然和总结生产经验的谚语；反映阶级斗争情况和经验的谚语；总结一般生活经验的谚语。

八分法：时政类、事理类、修养类、社交类、生活类、自然类、生产类、其他。

生活谚语：冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。利用了这两种食品的寒热性，配合了季节的寒热来进行阴阳调理。萝卜是具有很强的行气功能，还能止咳化痰、除燥生津，萝卜中含萝卜酸，吃生萝卜丝加白糖可助戒烟。

农业谚语地域性特点：由于气候、地区、土壤等条件不同，各地的农谚也只能适用于本地，并非放之四海皆准的普遍真理。如种小麦的时间，江南是处暑荞麦白露菜，黄河以北是白露早，寒露迟，秋分种麦正当时。因此，对农谚的运用不能生搬硬套，要因地制宜。

9.2 民间谜语

9.3.1 民间谚语的特色

社会功能与思想内容结合来记

9.3.2 民间谜语的特色

谜面：出谜者所说的谜语。谜底：谜面的正确答案。谜扣：起到提示作用，告诉你答案是哪个大类的。

语言特色：民间谜语最常见的表现手法有……谜底：红蜡烛；打雷、闪电、星星；算盘

桂林山水甲天下，阳朔山水甲桂林。