On the Connotations and Values of Folk Songs along the Shu Road

¹ZHOU Chaoqing ²CHEN Hao

¹Jeonbuk National University, Korea ²Sichuan Normal University, China

Received: May 3, 2025 Accepted: May 30, 2025 Published: September 30, 2025

To cite this article: ZHOU Chaoqing & CHEN Hao. (2025). On the Connotations and Values of Folk Songs along the Shu Road. *Asia-Pacific Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(3), 183–188, DOI: 10.53789/j.1653–0465.2025.0503.021.p

To link to this article: https://doi.org/10.53789/j.1653–0465.2025.0503.021.p

The research is supported by Inheritance and Innovation of Shu Road Folk Songsfunded by the Shu Road Culture Research Center, a Key Research Institute for Social Sciences in Sichuan Province. (No. SDWHB2415)

Abstract: As a branch of Shu Road culture, the folk songs along the Shu Road represent a vital part of the living cultural heritage of the surrounding regions. These songs not only reveal the historical development patterns and trajectories of folk music along the Shu Road but also deepen the understanding and academic study of Shu Road culture. As crystallizations of folk customs and arts, the lyrics of these songs reflect local characteristics and differences in daily life, particularly in festival, wedding, and birthday celebration contexts across Sichuan, Shaanxi, and Gansu. Their melodies and tunes also showcase differences in stylistic devices such as antiphonal singing and metaphorical expressions between northern Sichuan and northern Shaanxi folk songs. Some of these songs have been included in music textbooks for primary, secondary, and higher education institutions, providing students not only with an appreciation of regional customs but also a sense of the laboring people's spirit and wisdom during performance. The folk songs along the Shu Road are a fusion of geography, history, folklore, and music. As a creative resource, they hold significant value and meaning for the preservation and transmission of Shu Road culture.

Keywords: folk songs along the Shu Road; cultural connotations; aesthetic value; educational value

Notes on the contributors: ZHOU Chaoqing is a doctoral student at the College of Arts, Jeonbuk National University in Korea, with a research focus on music education. Her email address is 1132064964@ qq. com. CHEN Hao holds a Ph. D. in Musicology and serves as an assistant researcher at the College of Music, Sichuan Normal University. His research interests include music aesthetics and music education. His email address is 601500173@ qq. com.

論蜀道沿線民歌的內涵與價值

1周朝慶 2陳 昊

1全北國立大學:2四川師範大學

摘 要: 蜀道沿線民歌作為蜀道文化的分支,是其沿線地區重要的活態文化遺產,不僅揭示了從古至今蜀道沿線民歌的發展方式與軌跡,而且加深了對蜀道文化的認識與研究的深度。作為民俗文化與民間藝術的結晶,在文辭中能夠發現川陝甘地區節慶、婚嫁、祝壽等場合中的地方特色和生活差異;在旋律與曲調中所展示的川北與陝北民歌的觀詞、比與等手法的不同之處。其部分曲目已經被收錄進中小學或高校音樂教材,對學生而言不僅是領略民俗民風,演唱時更能感受勞動人民的精神與智慧。蜀道沿線民歌是地理、歷史、民俗、音樂等多學科交融的產物,以其為素材的音樂創作,對蜀道文化的傳承與保護具有重要的意義和價值。

關鍵詞: 蜀道沿線民歌: 文化內涵: 美學價值: 教育價值

基金項目:該研究為四川省社會科學重點研究基地蜀道文化研究中心 2024 年項目「蜀道民歌傳承與創新研究」 (SDWHB2415)。

一、引言

蜀道作為連接四川、陝西等地的重要文化紐帶,深受四川盆地及陝西周邊地區地理環境和文化傳統的影響,深刻地反映了蜀道沿線地區的自然風貌和人文精神,是各民族音樂交融的沃土,不斷地吸納著各民族音樂的精華,孕育出了豐富多彩的藝術形態。蜀道沿線民歌歷史悠久,內容廣泛且豐富,既描繪了川陝沿線的自然風光、民俗風情和社會生活,也展現了當地人民的生活習慣和情感。《「十四五」文化發展規劃》提出傳承優秀傳統文化,加強文化遺產保護與研究。蜀道民歌承載深厚文化內涵,是理解中華文化的重要載體。深入研究其文化、美學與教育價值,有助於增強民族認同,推動蜀道文化的傳承與發展。

二、蜀道沿線民歌的文化內涵與價值

(一) 蜀道的歷史與地理概況

蜀道是從漢唐首都長安通往成都的道路,或曰秦蜀間的道路、川陝間的道路。^①從古都西安出發,穿過秦 嶺的山路有褒斜道、故道和子午道等,跨越巴山的則有金牛道、米倉道以及荔枝道等多條古道。^②蜀道沿線歷 史名城密佈,如金牛道途經四川成都、廣漢、綿陽、廣元等地,跨越平原盆地,河流縱橫;陝西段則貫穿寧強、大 安、勉縣、漢中,地形複雜、山川交錯。漢中因劉備築基蜀漢而著名,勉縣為韓信「暗度陳倉」之地,亦是張魯 創「五鬥米教」、諸葛亮屯兵北伐之地,彰顯蜀道的戰略與文化價值。^③蜀道悠久的歷史背景賦予了它在中國 古代政治、軍事、經濟、文化等多個領域的深遠影響,其沿線遺存及相關文化現象具有珍貴的遺產價值。

(二) 蜀道沿線民歌與民俗文化的關係

蜀道沿線民歌與當地民俗文化緊密相連,通常在節日慶典、婚喪嫁娶、修房祝壽等各種民俗活動中被廣泛傳唱。《哭嫁歌》作為傳統婚俗的重要組成部分,生動反映了封建婚姻制度下女性的悲慘命運。以陝西省鎮巴縣所流傳的鎮巴民歌《哭嫁》為例,歌詞中「哭一聲,奴的爹,爹在屋裹辛苦些,哭一聲,奴的媽,十月懷胎生下我,屎尿一身養奴大。」歌詞中女兒對父母的哭訴,既體現了「父母之命」的包辦婚姻對女性的壓迫,也展現了血親倫理與婚姻制度的內在矛盾。20世紀以來,哭嫁習俗經歷了三重嬗變:民國時期萌發對封建婚姻的反抗,集體化時代被改造為革命文藝,當代則轉為非遺展演。這一變遷折射出中國女性從禮教束縛走向婚姻自主的歷程。四川省廣元市,北鄰陝西省寧強縣,位於秦蜀交界,民風民俗有獨特的地方特色。廣元地區的風俗歌曲主要包括燈調、哭嫁歌與神歌。燈調包括的類型有:馬馬燈調、採蓮船調、牛燈調、花燈調。^④在節慶娛樂活動中,燈戲班子會進行精彩的耍燈表演,這不僅是節日氛圍的生動展現,也是對傳統非遺文化的弘揚和傳承。蜀道沿線民歌承載著勞動人民最為深刻的生活情感和勞動實踐的烙印,是蜀道沿線地域特色和歷史文化的生動記錄、對於理解和研究蜀道民俗文化的動態演變過程有重要的價值。

(三) 蜀道沿線民歌的文化性體現

自秦漢以來,匈奴、鮮卑、黨項等民族相繼彙聚陝北,政治、文化、軍事等交流互動,塑造了其多元一體的地域文化;明清時期,因生計所迫,陝北人民遷徙至內蒙古和西部,催生民歌《走西口》;黃土高原獨特地理與人文背景,使其成為遊牧與農耕文化交匯之地,惡劣環境鍛造了堅韌精神,孕育出《信天遊》。學界多年來為保護和搶救民歌,對蜀道沿線民歌進行了大規模挖掘。在陝西中國民間文藝研究會推動下,出版了《陝甘寧老根據地民歌選》《西北民歌選集》等,80年代還出版了《中國民間歌曲集成・陝西卷》,為陝北民歌研究提供了重要底本。⑤四川蒼溪縣文化廣電新聞出版局編寫的《川北民歌》收錄300餘首民歌,萬光治主編的《四川民歌采風錄》對四川民歌音樂文獻的搶救和保護具有重要價值。蜀道沿線民歌與蜀道文化相互促進、共同發展共同構成了豐富多彩的蜀道文化體系,深入挖掘和研究蜀道沿線民歌,對於更好地瞭解蜀道文化、傳承中華民族優秀傳統文化具有重要意義。

三、蜀道沿線民歌的美學內涵與價值

(一) 旋律結構的韻律之美

蜀道沿線民歌旋律簡潔樸實,風格隨地理環境多樣化,結構靈活,鮮明體現地域特色與民族風格。如四川廣元地區民歌《洛陽橋》,採用兩句式結構,旋律以級進式波浪形為主,表達思鄉之情;徵調式運用使曲調悠揚婉轉,「月亮溜溜月」等襯詞展現地方小調特色。陝北地區的民歌以其寬廣的音域、高亢而熱烈的曲調,彰顯出鮮明的地域特色。陝北民歌《繡荷包》音域寬廣、調式高亢熱烈,運用 C 徵六聲調式與五段上下句結構,通過頂針、押韻手法增強歌詞緊湊性與節奏美,「牡丹」「閃閃」「線線」「心栓」,押韻的字眼增強了歌曲的節奏美和韻律美。通過節奏、節拍的變化,表達了女子對遠方丈夫的思念和盼望歸來的情感。蜀道沿線民歌通過旋律的起伏、節奏的變化,傳遞著人們對生活的熱愛,對自然的敬畏,對愛情的嚮往,承載著蜀道沿線的民族情感與記憶。生動展現了蜀道沿線地區文化的差異,反映了當地的風土人情,彰顯了民間音樂藝術的韻律之美。

(二) 語言表達的意境之美

蜀道沿線民歌富含詩意與文化內涵,兼具古樸韻味與生動細節。如四川民歌《采花》採用時序結構,以每句對應一月,描繪四季更替中鄉村花開的景象,展現自然之美。在《采花》中「正月無花采,二月采花開,三月桃花,四月葡萄花。」展現了季節的更替,通過細膩的描繪,將聽者帶到充滿花香和生機的田園世界,更融入了對生活、勞動和人際關係的深刻感悟。在修辭上,廣泛運用賦、比、興等傳統手法,通過疊字、襯詞等形式增強藝術表現力,使民歌更具抒情性與審美價值。陝西寧強民歌《萬年花兒紅》中「一股涼風(棱連擋棱)吹(喲)進來(耶)(萬年花兒紅)。」^⑥「花兒紅」象徵美好的生活,是人民對自然的熱愛、生活的歌頌以及幸福生活的嚮往和追求。襯詞、疊詞的巧妙運用,有效地連綴了曲調的流動。四川廣元民歌《打夯歌(唱歌山歌惹你們)》中「唱個(哦)山歌(哦)(喲喲喲吃)惹你(喲)們(啦)(喲呵嘿嗨呀咗)。」^⑤陝西鎮巴民歌《木夯號子》中「(領)立起(個)夯錘喲(齊)(咳喲喲咳喲)。」^⑥飽含著鮮明的地域特色與淳樸的民間情感,既是旋律上的享受,又是語言上的藝術,讓人感受到蜀道沿線地區民歌中所蘊含的意境之美。

(三) 時代精神的傳承之美

蜀道沿線民歌不僅是一種音樂形式,更是特定時代精神的載體。如陝北革命民歌《繡金區》誕生於抗日戰爭的烽火歲月中,歌詞中「一繡毛主席、二繡陝甘寧、三繡八路軍。」用樸實無華卻情感真摯的語言,表達了百姓對革命事業的忠誠與支持。《東方紅》以樸實而朗朗上口的歌詞,表達了人民群眾對毛主席的崇敬與擁護,傳遞了中國人民在艱難困苦中對抗戰勝利的堅定信念。蜀道沿線民歌蘊含著川陝沿線地區人們的生活情感,是深厚文化傳統與時代精神的傳承載體,記錄著人們的生活、情感和追求。在不同的歷史時期,蜀道沿線民歌總能煥發出新的生命力,繼續傳承著那份獨特的文化精神和時代力量。無論是戰火紛飛的年代,還是和平建設的新時期,它所蘊含的不屈不撓的精神都以其獨特的魅力,激勵著一代又一代人,成為中華民族文化實庫中不可或缺的一部分。

四、蜀道沿線民歌的教育內涵與價值

(一) 借助蜀道音樂的多元化特色,拓寬學生音樂視野

蜀道横貫多地,穿越山川險峻,孕育出豐富多樣的民歌文化。沿線民歌涵蓋山歌、小調、勞動號子等類型,與當地文化緊密相關。如源於陝西漢中大巴山地區的鎮巴民歌,是陝南民歌的重要代表,其代表作《山歌子來啥好聽》已被編入人民音樂出版社中小學教材,體現其文化與教育價值。教師可圍繞「蜀道沿線民歌」主題設計課堂活動,通過討論、小組合作,引導學生理解其音樂特徵與歷史背景,對蜀道沿線不同地區的民歌風格進行分享、展示和交流。此外,教師還可以組織學生進行合唱或舞蹈表演,親身參與到蜀道沿線民歌的演繹中。通過這樣的實踐活動,學生在感受蜀道多元音樂文化的同時,也瞭解並學習了蜀道沿線地區不同地理、文化背景下的民間音樂表現形式和獨特風格,提高對傳統音樂的興趣,拓寬音樂視野。

(二) 秉持跨學科融合發展理念,提升學生綜合素質

蜀道作為古代文明的重要交通紐帶,承載著豐富的地理和歷史文化資源,更在政治和經濟領域扮演着至關重要的角色。《義務教育藝術課程標準(2022年版)》在「聽賞與評述」中提到:「將音樂與歷史、地理、風土人情、社會生活、文化習俗、地方方言等結合起來,讓學生在特定的文化語境中更好地理解音樂的文化內涵與

風格意蘊。」[®]四川地區江河密佈,船運頻繁,複雜地形與水域環境深刻塑造了該類勞動民歌的形態與功能。四川民歌《川江船夫號子》依據勞動情境演唱,如《平水號子》《下灘號子》在平穩航行時營造輕鬆氛圍,《上灘號子》《拚命號子》則在激流險灘中鼓舞士氣。在教學中,可將音樂課程作為核心載體,融合地理、歷史、政治等多學科內容,構建跨學科教學體系,有助於強化藝術與生活的聯繫,拓展學生知識結構,深化對蜀道音樂與地域文化內在關聯的理解與感知。

(三)激發學生對音樂的熱愛,促進蜀道音樂的創新性發展

將本土音樂文化納入中小學及大學課程體系,設計專門的蜀道沿線民歌課程,有助於學生系統掌握蜀道文化歷史背景及民歌的音樂形式與藝術價值。蜀道自古為文人墨客詠歎之地,唐代李白《蜀道難》以「蜀道之難,難於上青天」抒寫蜀道險峻,明代王恭《送衲子遊方》則描繪峨眉與廬山壯麗景色。教師可引導學生將古典詩詞進行音樂創作,通過旋律與節奏設計,將詩詞意境轉化為聽覺藝術。創作過程中,學生可嘗試古箏、二胡等傳統樂器,體現古典韻味。此類實踐不僅深化學生對古典詩詞的理解與感悟,提升創造力和藝術表達能力,也促進對蜀道文化的深入認知。廣泛吸收並創新蜀道民歌元素,為現代音樂多元發展提供豐富資源。

五、蜀道沿線民歌的創新與價值

(一) 蜀道沿線民歌的文化創新與價值

蜀道沿線民歌作為古老而富有生命力的藝術形式,並在當代不斷實現創新與融合。全國各地通過舉辦民歌節、音樂節等活動,推動民歌的創新性發展,促進地方文旅產業融合。2022年,四川省文化和旅遊廳、農業農村廳與廣元市政府聯合在青川縣唐家河旅遊區舉辦「第十二屆大蜀道文化旅遊節」,以陰平古道與薅草鑼鼓為主題,展現地域文化與民間藝術。2023年,成都市雙流區開展「一鎮一藝術」專案,通過「集章行動」增強公眾參與,參與者可獲官方學習證書,深入體驗四川民歌的文化魅力。此類活動不僅豐富了公共文化生活,激發了群眾文化認同,也推動非遺音樂傳承與傳播,實現文化與經濟的雙重價值,體現了傳統民歌在新時代的轉化創新與文化自信的時代表達。

(二) 蜀道沿線民歌的作曲創新與價值

黨的十八大以來,習近平總書記多次強調要加強中華優秀傳統文化的傳承與發展,為文化藝術領域指明方向、注入活力。2023年,四川音樂學院國家藝術基金大型傳播交流專案《蜀道組歌》在武漢、深圳、貴陽等七座城市巡演,促進了蜀道文化的傳播,是傳統文化與現代音樂融合的積極探索。《蜀道組歌》取材於蜀道沿線文化遺產,如以金沙遺址太陽神鳥為題材創作的《神鳥飛太陽》,表達了蜀人對理想生活的嚮往;《五丁開山》則通過混聲合唱展現蜀地山川壯闊與歷史記憶。該作品以創新音樂語言演繹蜀道精神,賦予傳統文化當代表達,體現出強烈的時代精神與文化自信。作曲家通過融合傳統音樂元素與現代技法,使蜀道故事跨越時空,與當代聽眾產生深刻共鳴,展現了音樂在文化傳承與精神激勵中的獨特價值。

(三) 蜀道沿線民歌的傳承創新與價值

過去,蜀道沿線民歌主要依靠老藝人口傳心授,雖保持了原始韻味,但傳播範圍有限。隨著數字技術快速發展,民歌傳播方式發生變革,借助線上課程、音樂平臺和社交媒體,民歌突破時空限制,吸引更多年輕人關注與學習。2024年,廣元市文化館推出線上「學吧」微課堂——川北民歌系列,深度解析代表作《清早起來

去翻山》,促進公眾對民間音樂文化的理解。教育領域的改革也推動了蜀道民歌的系統傳承,越來越多學校將民歌納入音樂課程,通過教學與實踐激發學生興趣。成都市教育局每年舉辦《川腔蜀韻》地方音樂資源教學評選,提升教師專業水準,培養學生核心素養,強化巴蜀文化體驗與認知。新時代背景下,深入挖掘中華優秀傳統文化蘊含的思想觀念、人文精神、道德規範,結合時代要求,推進中華優秀傳統文化的創造性轉化和創新性發展。^⑩

六、結語

悠悠古蜀道,歷經千年歲月,依舊璀璨奪目。當下,我國正處於民族復興的關鍵階段,文化自信與文化自 覺是推動文化復興的重要精神動力。蜀道沿線民歌作為蜀道文化的重要組成部分,是民俗文化與民間藝術 的完美融合。在全球化的衝擊下,蜀道沿線民歌的傳承需要兼顧原真性與時代性。借助數位化記錄、非遺保 護工程以及民間傳習活動,能夠確保其核心藝術特徵得以傳承。與此同時,結合短視頻、流媒體等現代媒介 進行推廣,可增強年輕群體對其文化的認同感。

蜀道沿線民歌的傳承要在保護核心基因的基礎上勇於創新。通過全球化傳播與跨界融合,讓蜀道沿線 民歌在當代社會煥發出新的生機與活力,成為連接傳統與現代的文化組帶。蜀道沿線民歌為探索蜀道文化 內涵提供了重要視角,通過對其內涵與創新的研究,能更深入地瞭解蜀道沿線地區民歌的共性與差異,進而 更全面地領悟蜀道文化的深厚底蘊。在當代社會中,持續深化對蜀道文化價值的認識與研究,能在保護和傳 承的過程中賦予蜀道文化新的生命力。

參考文獻

- ① 牛宏程,段友文:《活態傳承視角下的陝北民歌系統性保護探索》,《文化遺產》,2024年第1期,頁34-40。
- ② 劉慶柱,王子今:《中國蜀道·歷史沿革》,西安:三秦出版社 2015 年版。
- ③ 劉慶柱,王子今:《中國蜀道·人文地理》,西安:三秦出版社 2015 年版。
- ④ LIU Huiling. (2021). Research on the current situation of rural cultural practice: A case study of villages and towns in Nanyang City, Henan Province. *Asia-Pacific Journal of Humanities and Social Sciences*, 1(3), 77–82.
- ⑤ 師玉麗:《寧強民歌中歌詞與觀詞特點探析》,《音樂創作》,2014年第2期,頁154-156。
- ⑥ 孫啟祥:《20 世紀下半葉以來蜀道歷史地理研究綜述》,《陝西理工學院學報(社會科學版)》,2014 年第 3 期,頁 44-50。
- ⑦ 萬光治:《四川民歌采風錄·三》,成都:巴蜀書社 2017 年版。
- ⑧ 中華人民共和國教育部定制:《義務教育藝術課程標準(2022版)》,北京:北京師範大學出版社 2022年版。
- ⑨ 鎮巴縣文化館:《鎮巴民歌總匯(第一卷)》,西安:陝西人民出版社 2007 年版。
- ⑩ 鎮巴縣文化館:《鎮巴民歌總匯(第二卷)》,西安:陝西人民出版社 2007 年版。

(Editors: Derrick MI & Joe ZHANG)