

合 聚

艺术馆

中国民族音乐欣赏

黎孟德 著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

中国民族音乐欣赏

黎孟德 著

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

中国民族音乐欣赏/黎孟德编.—上海:上海科学技术文献出版社,2015.12

(中外音乐欣赏丛书)

ISBN 978-7-5439-6869-1

I.①中… II.①黎… III.①民族音乐—音乐欣赏—中国 IV.①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 244687 号

责任编辑:张树

中国民族音乐欣赏

ZHONGGUO MINZU YINYUE XINSHANG

黎孟德 著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销

四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 14.25 字数 285 000

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5439-6869-1

定价:28.00 元

<http://www.sstlp.com>

版权所有,翻印必究。

目录

- 国乐概说 / 1
- 泠泠七弦 悠悠古韵——古琴 / 7
- 渔舟唱晚 流水高山——箏 / 26
- 千重钩锁撼金铃 万颗真珠泻玉瓶
——箜篌 / 42
- 猿鸣雪岫来三峡 鹤唳晴空闻九霄
——琵琶 / 48
- 落盘珠历历 摇佩玉铮铮——阮 / 71
- 玉指双钩承弦鼗 却从绝塞识风流
——三弦 / 76
- 形似柳叶 声如箏琶——柳琴 / 78
- 或在剧院 或在歌场——月琴 / 82
- 烽火耀长城 秋月照汉宫——二胡 / 85
- 两岸风光好 曲奏迷胡调——板胡 / 104
- 南国风光好 山乡春又到——高胡 / 108
- 春水流仍静 秋云断漫连——京胡 / 110
- 夸家乡 迎亲人 打渔鼓 唱丰年
——坠胡 / 112
- 茫茫的草原 遥远的地方——马头琴 / 115
- 如慕如怨 古韵悠长——埙 / 118
- 参差横凤翼 搜索动人心——排箫 / 122
- 梅花已映关山月 箫声犹绕凤凰台
——洞箫 / 125

- 行姑苏逢幽兰 步瑯琊闻啼鸟——笛 / 134
- 短长插凤翼 洪细摹鸾音——笙 / 153
- 曲小腔儿大 乐奏一枝花——唢呐 / 158
- 一管妙清商 纤红玉指长——管子 / 163
- 金声玉振 乐韵铿锵——编钟 / 169
- 长短参差十六片 敲击宫商无不遍——方响 / 173
- 化工重入丹青手 云璈锦瑟争为寿——云锣 / 176
- 翩翩孔雀舞 柔柔葫芦丝
——葫芦笙和葫芦丝 / 180
- 编竹为乐 女舞婆娑——芦笙 / 183
- 明月映篝火 欢歌满山村——巴乌 / 186
- 湘竹翻飞 妙音迭出——扬琴 / 190
- 丝绸之路 乐韵悠悠
——新疆维吾尔族主要乐器 / 195
- 城头叠鼓声 城下暮江清——鼓的家族 / 198
- 滚滚珠江水 悠悠南国情——广东音乐 / 205
- 江南风光好 丝竹奏新歌——江南丝竹 / 210
- 若珠在蚌 若玉在璞——西安鼓乐 / 216
- 丝管寥亮 谐妙入神——佛乐 / 219

国乐概说

中国的音乐文化历史非常悠久，但是“国乐”（也叫“民乐”）这个称谓，却是近代才出现的。

广义的国乐，是指中国的音乐，包括传统音乐和鸦片战争后受西方音乐文化影响而出现的新音乐；狭义的国乐，则是指纯粹的中国传统音乐和民间音乐（包括少数民族音乐）。我们在这里介绍的，是狭义的国乐。

我们的祖先很早就创造了音乐，虽然尧、舜以前的咏歌没有文字留传下来，但是那个时候的人们所禀怀的气韵灵性与后代的人是没有区别的，他们也会用歌舞来表达他们的情感。所以，自从有人类开始，音乐也就产生了。从此，音乐在人们的生活和传统文化中，就一直占有非常重要的地位。

中国是礼仪之邦，而乐，则是处在和礼同等重要的地位。在西周那个时代，音乐被看做是一种非常重要的教育内容。古人说，“乐合同，礼别异”

彩绘木雕管弦乐队（湖南长沙马王堆一号汉墓出土）

(《荀子·乐论》)。也就是说，“礼”是用来别尊卑、序长幼的，通过礼的规定，来制定一种稳定社会的等级制度。即礼仪是用来分别人们之间的阶层和社会地位的，但如果只讲究礼仪来区分大家的阶层和地位差别的话，就会造成整个社会心理和情感失衡；而“乐”则是求得一种没有尊卑长幼之分的平等与融合，以达到社会的和谐。孔子就曾经说：“移风易俗，莫善于乐；安上治民，莫善于礼。”(《孝经》)所以，孔子以“礼、乐、射、御、书、数”“六艺”教学生，“乐”是很重要的内容。

商、周时期，我们已经有了非常完整而科学的乐律，已经建立了以五声、七声、十二律为基础的律学基本理论。乐律是音乐的基础。我国古代乐律学有着十分悠久而光荣的历史，不仅与西方律学惊人地相似，而且非常科学，时时走在世界前列。

在夏、商时期，我国已经有简单的五声音阶。在周代就已经有相当科学、相当完整的律学理论与实践，有十二律和七声音阶。

十二律，就是十二个半音关系、有绝对音高的音，相当于西洋音乐中的音名(即C、D、E、F、G、A、B等)。现按顺序排列如下：

黄 大 太 夹 姑 中 蕤 林 夷 南 无 应
钟 吕 簇 钟 洗 吕 宾 钟 则 吕 射 钟

所谓五声或七声，则是只有相对音高的宫、商、角、徵、羽等，相当于西洋音乐中的唱名(即1、2、3、4、5、6、7)。现排列如下：

五声音阶：宫 商 角 徵 羽

现代唱名：1 2 3 5 6

七声音阶：宫 商 角 变 徵 羽 变 宫

徵 宫

现代唱名：1 2 3 #4 5 6 7 i

最早的中国七声音阶，半音在四度、五度和七度、八度之间，与现代不同，称为“旧音阶”；后来出现的半音在三度、四度和七度、八度之间的七声音阶，称为“新音阶”。

七声新音阶：宫 商 角 清 徵 羽 变 宫

角 宫

现代唱名： 1 2 3 4 5 6 7 i

两周时期的乐器已经相当丰富，出现了编制宏大的钟鼓乐队。其器乐的演奏也达到很高的水平。

这一时期，除了以马尾做弓的拉弦乐器以外，几乎所有的管弦打击乐器都已经出现了。古人把这些乐器按照不同的制作材料分为八种，称为“八音”，即《周礼·春官·太师》所说的“皆播之以八音：金、石、土、革、丝、木、匏、竹”。

金：钟、铸、鐃（鐃子）、铎

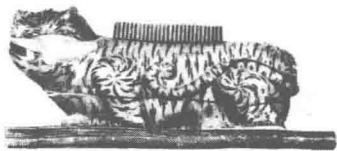
石：磬

祝

敌

敌

土：埙

革：鼓、鼗

丝：琴、瑟、筑、箏

木：柷、敔

匏：笙、竽

竹：箫、管、篪、箛

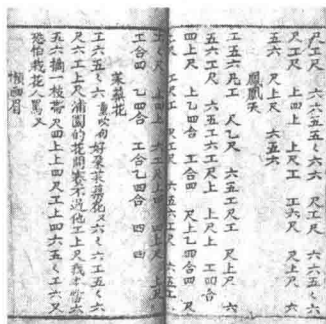
先秦的乐器，见于记载的有七十余种。仅《诗经》所载，就有二十九种之多。

此后，这个家族不断扩大，一方面是在传统的乐器上的改革与创新，一方面是从国外传入。有的乐器逐渐被淘汰了，如先秦时期非常重要的篪、箛、柷、敔、筑、竽等；而新的乐器又不断出现，如箏、阮、笛、琵琶、二胡、三弦等。

从远古到现在，音乐在人们的生活中占有很重要的地位，产生了许多非常优秀的音乐家，留下了许多非常经典的音乐作品，成为中国传统文化的一个重要组成部分。

音乐一般分为声乐和器乐两大部分。在中国，歌唱艺术和器乐艺术也占有同等重要的地位。

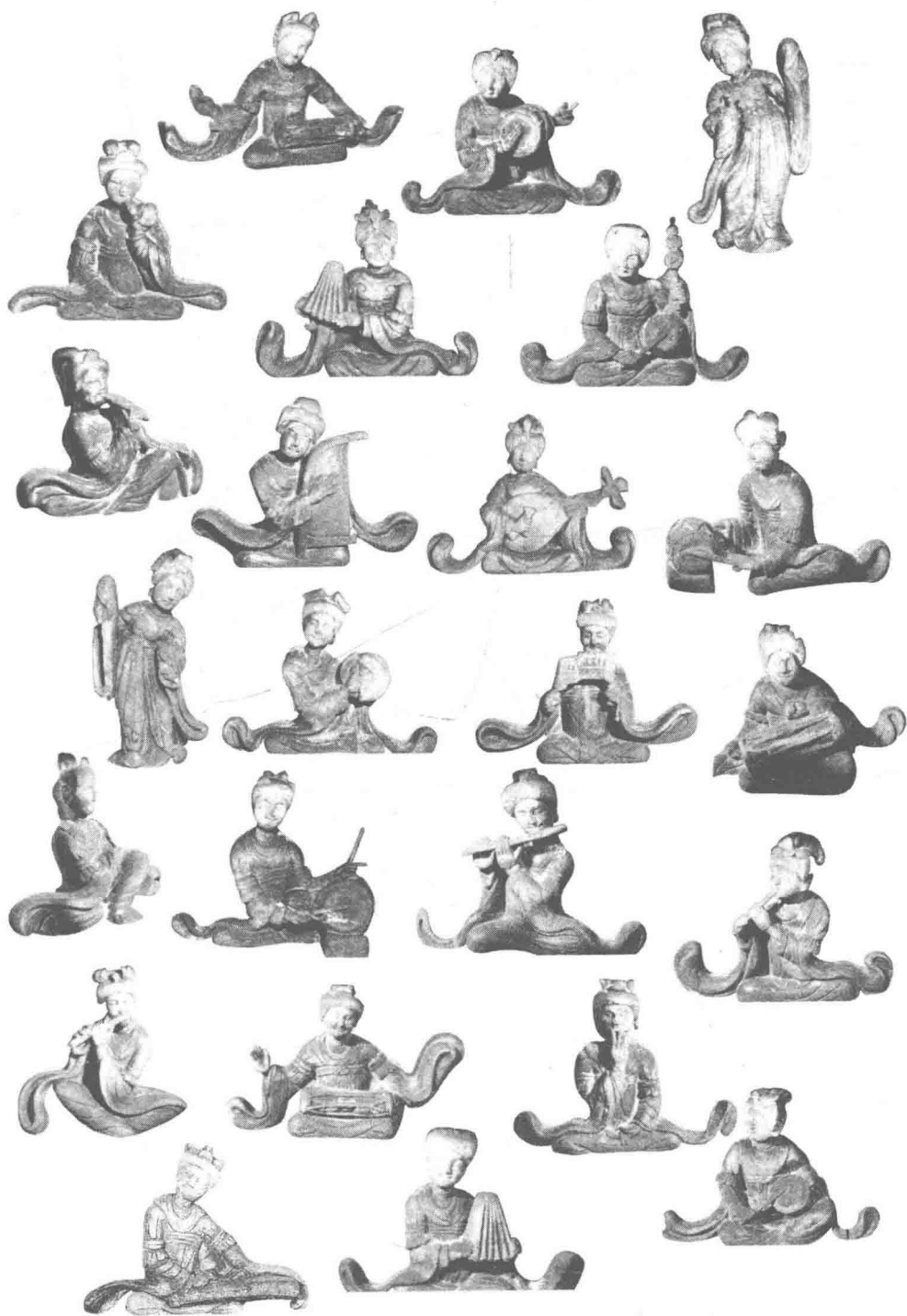
古人说“丝不如竹，竹不如肉”，就是认为人声的歌唱是胜过器乐的演奏的。在古代，几乎所有的诗词歌赋都是可以演唱的。最古老的诗歌总集《诗经》就是先秦时期用于朝野各种活动的歌词集。此后，汉代的乐府、唐代的诗歌、宋代的词、元代的散曲都是用作歌唱的。唐以前的曲谱几乎没有留传下来，但宋以后的曲谱却有许多流传至今。宋代姜夔的《白石道人歌曲集》中留下了一些“旁谱”，是用一直沿用到近代的工尺谱记录的，通过解读，使我们大致知道了宋词的演唱情况。元以后的歌谱留下来的就不少了。

工尺谱

来，但宋以后的曲谱却有许多流传至今。宋代姜夔的《白石道人歌曲集》中留下了一些“旁谱”，是用一直沿用到近代的工尺谱记录的，通过解读，使我们大致知道了宋词的演唱情况。元以后的歌谱留下来的就不少了。

在中国的音乐史中（其实西方音乐史也一样），把戏剧和曲艺的演唱归入声乐一类，这是一个大类。明、清以后，剧种众多，剧目也非常

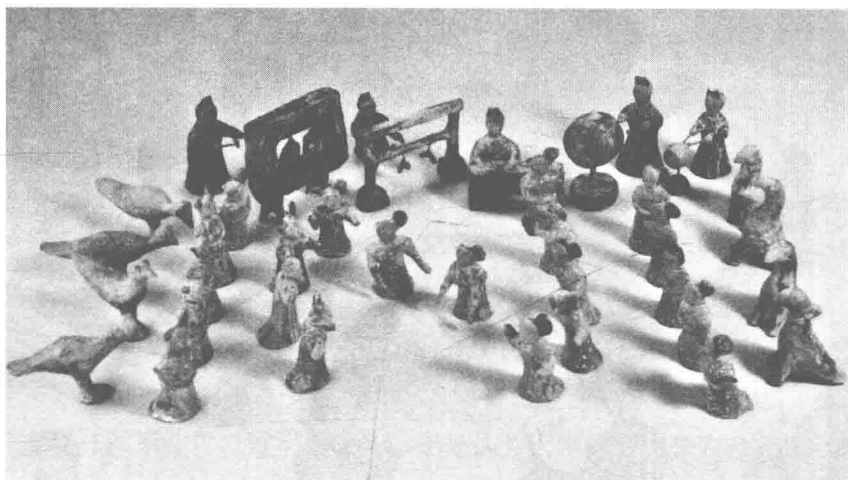

永陵地宫棺床侧二十四乐伎石刻

多，唱腔流派层出不穷，著名艺术家也非常多，是一份极为珍贵的文化遗产。但是，限于篇幅，在本书中没有作介绍，本书重点介绍的是器乐部分。

中国的民族乐器，在世界音乐文化中独树一帜，不仅种类多，风格各异，而且构造极为科学，表现力极强，有很强的民族特色。

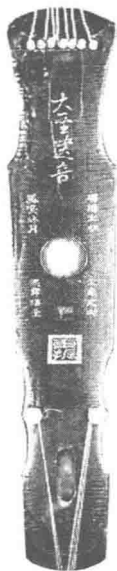
每一种乐器，都有一段曲折的历史，都有一些动人的传说，为我们留下了许多优美的传说，也留下一份份珍贵的文化遗产。要了解和学习国乐，对这些知识和传说是不应该不知道的。下面，就让我们一起徜徉在这条流光溢彩的音乐长河中，去领略一下国乐的风采。

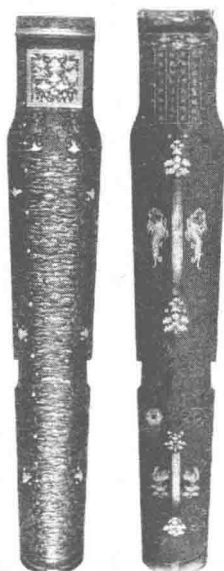
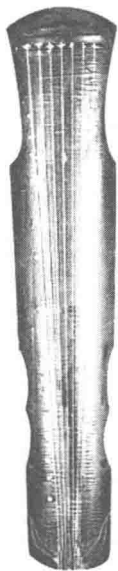
山东章丘女郎山战国齐墓出土的一组陶俑（包括表演歌舞的女俑和演奏瑟、鼓、编钟、编磬的男俑）

泠泠七弦 悠悠古韵——古琴

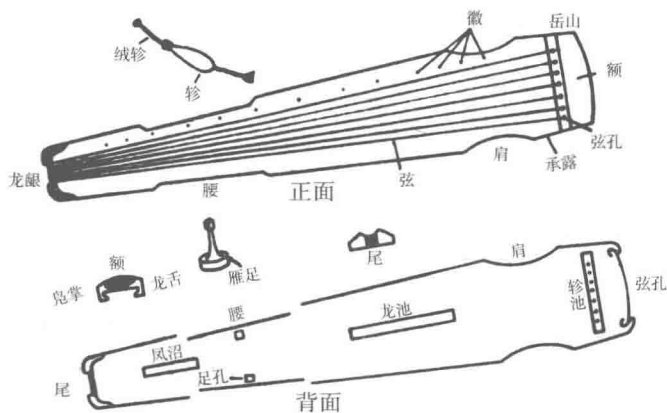
琴是我国古代最重要的弹弦乐器之一，又叫古琴或七弦琴。相传远古的伏羲氏和神农都曾经“削桐为琴，绳丝为弦”。《诗经》的第一篇《关雎》中，就有“窈窕淑女，琴瑟友之”的吟咏。最通行的说法是《礼记·明堂位》所说：“舜作五弦之琴。”后因周文王被囚于羑里，思念被殷纣王杀害的儿子伯邑考，添弦一根，清幽哀怨，谓之文弦。后武王伐纣，前歌后舞，添弦一根，激烈发扬，谓之武弦。这就成了流传至今的七弦琴。由于它的声音不愠不躁，平正冲和，很合乎儒家“中和”的音乐美学思想，所以受到许多文人雅士的喜爱，也为我们留下了许多美丽动人的故事。俞伯牙和钟子期的一曲《高山流水》，成就千古知音的美谈；司马相如和卓文君的一曲《凤求凰》，成就一段才子佳人感人的爱情佳话。

古 琴

日本正仓院藏古琴

古琴构造图

古人把琴作为明道德、美风俗、禁淫侈和人心的修身养性之器，因此形成了对琴的古淡圆润、静远雅洁的审美要求。明末虞山派的重要琴家徐上瀛，在所著《溪山琴况》中，将琴的审美要求概括为“和、静、清、远、古、淡、恬、逸、雅、丽、亮、采、洁、润、圆、坚、宏、细、溜、健、轻、重、迟、速”二十四条，比较系统全面地表述了古人对琴的审美理想和审美趣味，对明清和现代的古琴艺术都有较大影响。当然，不同的地域，不同的社团，其审美理想和审美趣味也不尽相同，也因此形成了风格迥异的不同流派。

我国幅员辽阔，纵横千里，山川风物各异，文化传统与审美情趣也有很大差异，在艺术上形成了众多的流派，古琴也是如此。

唐代琴家赵耶利就说：“吴声清婉，绵延徐逝，有国土之风。蜀声躁急，若急浪奔雷，亦一时之俊。”可见至少在唐代，已经有琴派之分。

宋代琴家，由于演奏风格、师承渊源及个人气质的不同，已形成了偏于刚劲的京师、偏于清丽的江西与融二者之长的两浙等派别。

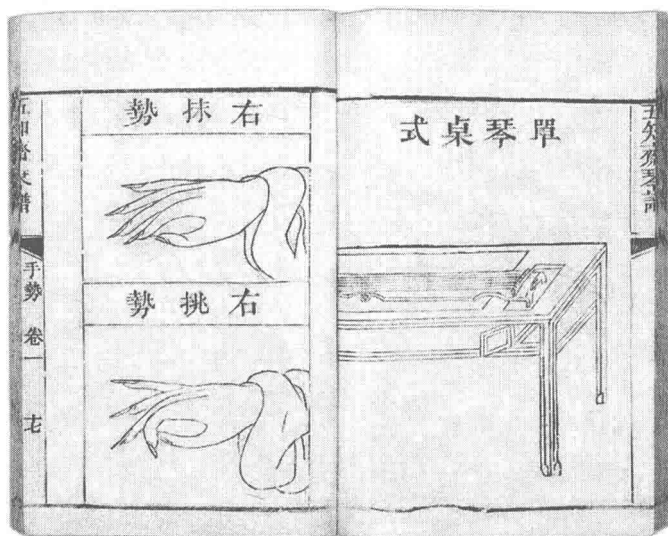
明、清以来，更是琴派林立。它们大致以地域划分，有广陵派、虞山派、九疑派、岭南派、江派、浙派、川派、吴派等，形成了古琴艺术百花齐放的繁荣局面。在这些流派中，成就及影响较大的，是浙派、虞山派、广陵派与川派。

浙派的创始人是南宋的郭沔。这一派虽说融刚劲与清丽的风格于一体，但

受江南风物的影响，仍以清丽柔和为主。郭沔的再传弟子徐天明祖孙四代均驰名琴坛，被尊为“徐门正传”，对浙派的发展有重大贡献。至清代乾隆年间，则有苏懌、戴源等人的“新浙派”，于清丽柔和的内格之外，尤重情的表达。

虞山派是明代嘉庆、万历年间兴起的一个琴派。虞山地有河名五琴川，所以又称“熟派”或“琴川派”。它代表的是一部分士大夫与知识分子在与宦官的党争中所采取的避居林下、忘情山水的消极反抗情绪。这一派以严激为首，他与陈星源、赵应良、陈禹道等琴家结“琴川琴社”，主张音乐是人的“性灵”的表现，与明代诗坛袁宏道等“公安派”的主张一脉相承。在艺术上则追求“清微淡远”的风格。这种风格要求被虞山派最重要的琴家徐上瀛加以发展，使虞山派成为明、清两代最重要的琴派。

广陵派是清代的一个重要琴派。江苏扬州古称广陵，因此，以扬州为中心的琴派称广陵派。它是清初著名琴家徐常遇在浙派的基础上发展而成的。至清康熙、乾隆年间，徐祺、徐俊父子兼收各派传谱，精推细敲成《五知斋琴谱》，是近代流传最广的谱集。此派风格仍属“吴声清婉”的范畴，讲究传神，注重两手刚柔跌宕的变化，对清代及近代琴坛有很大影响。

《五知斋琴谱》

川派（蜀派）也是近代影响极大的一个琴派。巴蜀自古即为人文荟萃之地，古琴文化亦源远流而流长。汉代司马相如以琴动卓文君，唐代李白曾有诗赞蜀僧濬弹琴：

蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。
为我一挥手，如听万壑松。
客心洗流水，余响入霜钟。
不觉碧山暮，秋云暗几重。

唐代四川雷氏家族雷威、雷霄、雷钺等人制造古琴之技天下无双，所制“雷琴”为唐琴中之精品，至今故宫博物院及民间仍有收藏。由此可以看出古琴艺术在蜀中是有悠久历史和优良传统的。

四川多崇山危石，急水大川，故其琴风也刚劲伟丽而多奇气。宋代朱文长《琴史》称“蜀声燥急，若激浪奔雷”，可见川派这种与江浙一带清婉风格迥异的特点是早已形成的。清代末年四川琴家张孔山，咸丰年间为四川青城山中皇观道士，曾协助唐彝铭编成《天闻阁琴谱》，川派琴曲多载于此。他是川派风格的集大成者，所传《七十二滚拂流水》，气势磅礴，近百年来，为各派琴家所推崇。

琴在古代虽然受到文人雅士、黄冠浮屠的喜爱，至有“士无故不撤琴瑟”（《礼记·曲礼》）的规定，但是，它毕竟太清雅，太不食人间烟火了，以

司马相如、卓文君抚琴雕塑

文君井

致曲高和寡，知音不多。同时它还时时受到其他民间音乐的冲击。唐代诗人白居易在《废琴》诗中就感叹道：

丝桐合为琴，中有太古声。
古声淡无味，不称今人情。
玉徽光彩灭，朱弦尘土生。
废弃来已久，遗音尚泠泠。
不辞为君弹，纵弹人不听。
何物使之然？羌笛与秦筝。

辛亥革命以后，西洋管弦乐及电声音乐又以其宏大的气势、丰富的色彩倾倒了中国的音乐爱好者，同时我国的许多民族乐器也有很大的改良与发展，显示出无比的魅力。相比之下，古琴被冷落了。

古琴被冷落的另一个原因，是它的音量太小。古人爱在花前月下、竹里林间弹琴，固然是取其清雅，但也未始不是取其静寂。

近年来，生活在竞争激烈、喧嚣忙碌的环境中的人们需要在艺术中求得一种松弛，古琴艺术又逐渐受到人们的喜爱。尤其是最近几年兴起的国学热，把古琴艺术作为国乐的代表而大力提倡，使古琴艺术得到迅速发展和普及，并出现了国际化的趋势。美国就曾经将现代琴家管平湖演奏的川派《流水》收录入太空探测器的金唱片中。

明·杜堇《听琴图》

(((名曲欣赏)))

幽兰/古曲

《幽兰》又称《碣石调幽兰》，又名《猗兰操》，据传为孔子所作。蔡邕《琴操》说孔子周游列国，皆得不到重用，在返回鲁国的途中见到幽谷中兰草长得很茂盛，于是很有感慨地说：“兰花原是香花之冠，如今却与野草杂处，犹如贤德之人与鄙夫为伍一样。”于是创作了《幽兰》一曲，表达了生不逢时、怀才不遇的忧愤心情。

孔子

这个传说当然并不可靠，但是《幽兰》的创作时间很早却是可以肯定的。

《幽兰》的唐代古谱流传到日本，1884年黎庶昌在日本访得，摹刻于《古逸丛书》，是今天能见到的最早的古琴文字谱，卷首注明是南朝梁时丘公明所传。

这是一首略带伤感的乐曲，古谱后面特别注明“此弄宜缓”，以符合儒家“怨而不怒，哀而不伤”的中和思想。现代琴家姚丙炎、张文光等均有打谱传世。

《碣石调幽兰》古琴文字谱