

湖南省普通高等学校公共艺术课程教材

音乐鉴赏 · 器乐

YINYUE JIANSHANG · QIYUE

湖南省教育厅艺术教育委员会 组编

湖南教育出版社

湖南省普通高等学校公共艺术课程教材

音乐鉴赏·器乐

YINYUE JIANSHANG · QIYUE

湖南省教育厅艺术教育委员会 组编

主 编 郭声健

副主编 邓 兰 喻 娟

湖南教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

音乐鉴赏. 器乐/郭声健主编. —长沙:湖南教育出版社,
2006. 7

ISBN 7-5355-4977-2

I. 音... II. 郭... III. 器乐—音乐欣赏

IV. J605

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 089040 号

湖南省普通高等学校公共艺术课程教材

音乐鉴赏·器乐

主编:郭声健

责任编辑:崔裕康

湖南教育出版社出版发行(长沙市韶山北路 443 号)

网 址:<http://www.hneph.com>

电子邮箱:postmaster@hneph.com

湖南省新华书店经销 长沙健峰彩印实业有限公司印刷

787×1092 18 开 印张:11.5 字数:230,000

2006 年 7 月第 1 版 2006 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 7-5355-4977-2/G · 4972

定价:19.80 元

本书若有印刷、装订错误,可向承印厂调换

湖南省普通高等学校公共艺术课程教材编委会

主 任：王 健

副主任：蒋先龙

编 委：(按姓氏笔画为序)

丁双平 刘大维 汪 华 何春耕

杨经建 胡师正 郭声健

总主编：郭声健

第一章 民族器乐曲

第一节 民族器乐基础知识

一、什么是民族器乐

民族器乐是中国音乐的重要组成部分,是用我国传统乐器以独奏、合奏等形式演奏的音乐。我国的民族器乐有着悠久、深厚的历史传统。民族器乐与人民的生活紧密相连,与我国的传统文化密不可分,与我国的民歌、歌舞音乐、说唱音乐、戏曲音乐等相互交融、促进。正是在这样一种发展过程中,民族器乐形成了自身特有的风格特色和精神气韵。下面我们对我国的民族器乐进行一个比较微观的了解。

1. 民族乐器的分类

据不完全统计,目前我国仍在使用和尚存的民族乐器(包括汉族和兄弟民族使用的)约有近 500 种。按传统的分类法,根据乐器的发声原理和演奏方法,一般分为四大类。

吹管乐器:利用气流振动管体而发音的乐器。管身大多为木制或竹制。这类乐器绝大多数都能演奏流畅的旋律,声音响亮,音色比较鲜明。常见的有笛(梆笛、曲笛)、管、笙、箫、唢呐以及西南地区少数民族的巴乌、芦笙等。

拉弦乐器:是利用持弓拉弦为主要发音的振动源,通过琴筒共鸣与弦产生耦合振动而发出音响的乐器。这类乐器大多为旋律乐器,音色一般较柔和优美。常见的有二胡、板胡、京胡、高胡、中胡、坠琴、四胡以及蒙古族的马头琴等。

弹拨乐器(拨[击]弦乐器):绝大多数是利用弹拨琴弦为主要发音的振动源,通过某种形状的共鸣器与弦结合产生耦合振动而发出音响的乐器。这类乐器适于演奏活泼跳荡的旋律,大多能兼奏和弦。弹拨

乐器按演奏方式又可分为两种:一种是横弹的乐器,如古琴、箏,以及维吾尔族的热瓦普、卡龙,朝鲜族的伽倻琴等;一种是竖弹乐器,如琵琶、阮、柳琴、月琴、三弦、秦琴等。民族乐器中的击弦乐器主要是扬琴。

打击乐器:指敲击乐器本体而发音的。其种类繁多,因材质和形状不同而各有不同的音色。其中除编钟、云锣、编磬等有固定音高,并能演奏一定的旋律外,其余多数无固定音高,它们主要是节奏性和色彩性乐器。打击乐器基本可分为鼓、锣、铙钹、板梆四大类,各类中的品种名称极多,演奏方法多样,皆有独特的表现性能。

2. 民族器乐的演奏形式

我国传统的民族器乐的演奏形式,灵活多样,从形式上可分为独奏与合奏两大类。在中国传统生活中,器乐合奏大多数都用于民间习俗和信仰仪式活动中,如婚丧嫁娶、节日庆典等,几乎都有不同组合的民间乐队相伴。而独奏在封建时代多半是文人以古琴、琵琶、箫等乐器自娱,或在民俗场合由唢呐、管子、笛演奏者作即兴演出。

(1) 独 奏

在我国民族器乐中,各类乐器都可独奏。在古代,高度发展的独奏乐器是古琴、琵琶和箏,仅现存的历代琴曲谱集和在各种文献中所见的琴曲谱,就达 150 余种。在当代,常用作独奏的还有二胡、笛、唢呐等。

独奏类器乐,借助乐器独特的音色、表现性能和演奏者高超的演奏技巧,使乐曲精美绝伦、细腻入微,有时甚至令人叹为观止。如琵琶曲《十面埋伏》运用了“夹扫”、“并双弦”和“推”、“拉”等技巧,生动地表现了古战场上千军万马、刀光剑影的鏖战场面,听来让人惊叹不已。这里的琵琶“轮指”正如诗人白居易的名句“大珠小珠落玉盘”,给人以美的享受。

(2) 器乐合奏

传统的民间器乐合奏,依其不同的组合,可以分成六类:锣鼓乐(以锣鼓为主奏的打击乐)、唢呐锣鼓乐(以唢呐为主奏、以锣鼓等为助奏)、鼓吹乐(分别以唢呐、管子或笛为主奏,用锣鼓等击节)、丝竹锣鼓乐(丝竹乐队与锣鼓乐队合奏)、丝竹乐(笛、箫等与拉、弹弦乐器合奏);弦索乐(拉、弹弦乐器的合奏)。

锣鼓乐:这种合奏乐较单纯,乐队为单一色的打击乐器组成,少数情况下,可加一两种有音高的乐器,如十面云锣等。其主要运用的乐

器有:大锣、小锣、大鼓、小鼓、大钹、小钹、木鱼和云锣等。它之所以形成一个乐种,一方面是各种地方戏曲乐队“武场音乐”的长期实践,特别是表演之前的“开台锣鼓”,使它有了独立的演出机会。另一方面,则是民间节日活动中的锣鼓音乐,经过长期的磨练,也会积累许多曲牌。民间将这种纯锣鼓合奏称为“清锣鼓”,其代表性的地方乐种有江南一带的“十番清锣鼓”、湖南的“十样景锣鼓”、四川的“闹年锣鼓”和“花锣鼓”、陕西的“打瓜社”、山西的“威风锣鼓”和“绛州鼓乐”等。每一种锣鼓都有保持本地区特色的曲牌,如“绛州鼓乐”,全乐队用帅(特大)、将(大)、校(中)、卒(小)四种鼓及响板、小钹、钹、得锣组成,不仅演奏传统曲牌如《滚核桃》、《花敲鼓》等,还创作了《牛斗虎》、《老鼠娶亲》、《啦呱》、《秦王点兵》等乐曲,影响甚广。“闹台锣鼓”,原为戏曲的开场锣鼓,后变为独立的锣鼓乐种。代表性曲牌有《湖广锣》、《十样景》、《串子》、《闹元宵》、《南瓜蔓》等。

白族锣鼓乐

苗族锣鼓乐

吹打乐(包括唢呐锣鼓乐和丝竹锣鼓乐):在这种合奏音乐中,虽然有明确的主奏乐器,但打击乐也占有很重要的地位。从乐队组合而言,可以分为唢呐主奏和管子主奏两种编制。前一类吹奏乐器有唢呐、笙、笛,打击乐器有鼓(大、小)、锣(大、小)、钹、铙等;后一类吹奏乐器有管、笛、笙;打击乐有鼓(大、小)、锣(大、小)、钹、铙、云锣等。当然也有唢呐、管合为一种编制的。如果再加入部分弦乐器,就变成“丝竹锣鼓乐队”。其演奏方式分“坐乐”和“行乐”,坐乐擅演奏大套乐曲,行乐适合演奏短小曲目。在民间,依乐队编制和音乐风格又分为“粗吹锣鼓”和“细吹锣鼓”。粗吹锣鼓多用大锣鼓及唢呐、管等,代表性乐种有“浙东锣鼓”、“潮州大锣鼓”、“山西八大套”、“四平锣鼓”、“泉州龙吹”、“漳州十八音”、“苏南十番锣鼓”

等。这些吹打乐队的规模有大有小,大者可达30余人。“细吹锣鼓”是以笛等竹管乐器为主奏的锣鼓乐,代表性乐种有:“西安鼓乐”、“苏南吹打(十番鼓)”、“福建十番”、“桐庐文十番”、“常州丝弦”等,其中以“西安鼓乐”最具代表性。该乐种主要流传于西安周围的长安、周至、蓝田等地,现保留有清雍正九年(1731)的手抄乐谱。乐队以笛为主奏,另有笙、管、箏、琵琶及座鼓、战鼓、乐鼓、独鼓、大铙、小铙、大钹、小钹、双云锣、大锣、马锣、玎铛、星星、梆子等。如果是行乐,则还要加高把鼓、小勾锣、厚。代表曲目《尺调双云锣八拍鼓段》,它结构庞大,气势浑厚。

陕北鼓吹

鼓吹乐:一种以吹奏乐器为主、少量打击乐助奏的民间合奏。它的分布比任何民间乐种都更加广泛。依主奏乐器的不同,可以分成以唢呐为主奏乐器的鼓吹乐和以管子为主奏乐器的鼓吹乐。它与吹打乐的基本差别是打击乐居于次要的击节的地位。以唢呐为主奏乐器的乐种有“山东鼓吹”、“河南鼓吹”、“陕北鼓吹”、“辽南鼓吹”、“安徽鼓吹”、

“甘肃鼓吹”等。其中尤以山东鼓吹乐曲目丰富、风格浓郁、技巧纯熟。著名乐曲如《抬花轿》、《百鸟朝凤》、《一枝花》、《六字开门》、《风搅雪》、《大合套》等,在全国有广泛的影响。以管子为主奏乐器的乐种又称“笙管乐”,代表性乐种有“冀中笙管乐”、“晋北笙管乐”和“辽宁笙管乐”等。管子这件乐器演奏技艺在这类乐种的表演实践中得到充分的发展,特别是在冀中地区,上百个民间乐社(当地称“音乐会”)分布在广袤的平原上,一方面在每年正月十五、七月十五为鬼神演奏,另一方面平时为亡故者表演。其基本曲目为“十三套大曲”和若干小曲牌。值得注意的是,这十三套大曲与北京智化寺保留的1694年《京音乐》手抄本中的乐曲完全一样,而且,当地乐手们也说他们是从和尚、道士那里学来的,可见冀中笙管乐与宫廷、寺观、道教音乐有某种渊源关系。

丝竹乐:即以丝弦与竹管类乐器组成乐队演奏的音乐。主要流传于南方各地。乐队规模不大,少则五人,多则十余人。代表性乐种有“江南丝竹”、“广东音乐”、“潮州弦诗”、“福建南音”及云南丽江纳西族“白沙细乐”等。

“江南丝竹”的流行区域大约在江苏南部及浙北、皖南一带。是民间婚丧喜庆所用之乐,民间也称“细乐”。主要乐器有笛、箫、笙(此三者为“竹”类),二胡、三弦、琵琶、扬琴(此四者为“丝类”),鼓、板、木鱼、铃等,主奏乐器为笛和箫。常用曲目有所谓“八大名曲”之说:《中花六板》、《欢乐歌》、《行街》、《四合如意》、《云庆》、《慢三六》、《老三六》、《慢六板》;其他尚有《霓裳曲》、《鹧鸪飞》、《柳青娘》、《山流水》等。该类音乐的基本风格细腻、柔婉、优雅、曼丽,具有浓厚的水乡特色。

“广东音乐”主要流传于珠江三角洲。是19世纪末20世纪初在当地民间“八音会”和粤剧伴奏曲牌的基础上逐渐形成的。常规乐器有粤胡(高胡)、秦琴、琵琶、扬琴(丝)、洞箫、喉管、笙(竹)及木鱼、铃。初期仅有二弦、提琴(类似板胡)、三弦、月琴、横箫,俗称“五架头”。其演奏场合较广泛,或为戏曲演出的垫场,或在茶楼、酒肆由流浪艺人表演,或为婚丧喜庆助兴,或为百姓之自娱。虽然兴起较晚,但由于大批粤乐家的自编自创,目前已积累了近百首曲目。较有代表性者如《旱天雷》、《雨打芭蕉》、《双声恨》、《步步高》、《饿马摇铃》、《连环扣》、《赛龙夺锦》、《平湖秋月》、《孔雀开屏》等。

“福建南音”主要流传于闽南泉州、漳州、晋江等地。据传,其历史渊源一直可以追溯到宋元之际。常规的“坐乐”乐队二弦、琵琶、洞箫、三弦、拍板共五件乐器,又称“上四管”,以洞箫为主。“下四管”乐器为二弦、三弦、嗩仔、琵琶、响盏、铙(木鱼)、扁鼓等,是一种“行乐”。其音乐分指、谱、曲三大类。谱是有标题的器乐曲,共十数套,代表曲目有《四时

福建南音

景》、《梅花操》、《八骏马》、《百鸟归巢》等四大套。乐风极细柔、典雅。

“潮州弦诗”是流行于广东潮汕地区的一种丝竹乐。常用乐器有二弦、秦琴、扬琴、二胡、琵琶等,用二弦领奏,板击节,不用锣鼓。代表曲目为《寒鸭戏水》、《昭君怨》、《小桃红》、《黄鹂词》、《月儿高》、《平沙落雁》、《薰风曲》、《凤求凰》、《玉连环》、《锦上添花》共10套。多数来自明清古曲,音乐古朴、幽深,富于南国情调。

“白沙细乐”是流传于云南丽江纳西族聚居地区的一种传统乐种。白沙位于丽江北部,细乐则是当地对这类音乐的俗称,另有“簸石细丽”、“丽江古乐”之称。相传是元世祖忽必烈远征大理,路经丽江时赠给纳西族的,故有人认为它是元代遗响。《丽江县志》云:“其调有《南北曲》、《叨叨令》、《一封书》、《寄生草》等名,及奠期,主人请乐工奏曲灵侧,名曰‘细乐’,缠绵悱恻,哀伤动人。”就这一记载来看,它又与云南地区“洞经音乐”有某种渊源。常用乐器为竖笛、横笛、苏古笃、二簧、胡琴等。20世纪50年代中期,音乐学者在当地收集到《笃》、《一封书》、《美丽的白云》等10首乐曲。

唐宫乐图

弦索乐:即仅用丝弦乐器演奏的音乐。其品种颇少,流传也不广。目前只有“弦索雅乐”、“中州古乐”和“潮州筝谱”三类。“弦索雅乐”是指19世纪初蒙古族文人荣斋收录的《弦索备考》中的13套乐曲,现有1814年抄本。本中以四行总谱的方式记载了由琵琶、三弦、二胡、筝演奏的《合欢令》、《将军令》、《十六板》、《琴音板》、《清音串》、《月

儿高》、《琴音月儿高》、《普安咒》、《海青》、《阳关三叠》、《平韵串》、《松青夜游》、《舞名马》等13首作品,故该谱集又称“弦索十三套”。就目前所见,这是中国传统音乐中惟一采用总谱方式抄写的乐谱集。“中州古乐”流传于河南开封地区。原为“大调曲子”(一种说唱音乐)演唱之前,由演奏筝、琵琶、月琴、扬琴、二胡、四胡、笙板、八角鼓等乐器的乐手们即兴表演的器乐曲,故又俗称“板又曲”,代表曲目有《平沙落雁》、《高山流水》、《汉宫秋月》等。“潮州筝谱”是一种弹弦乐器的合奏。主要乐器有筝、琵琶、三弦、古琴等。目前仅收集到《胡笳十八拍》一首,全曲风格清丽,颇有儒雅之风。

3. 民族器乐的曲式结构

中国传统的民族器乐的曲式结构,大多以曲牌为基础,段落性很强。总的来说,基本上可分为单曲体和联曲体两种类型。

单曲体:即在一个曲牌的基础上进行重复和变化形成的乐曲,包括单一重复体和变奏体两种。

联曲体:由两个以上的不同曲牌联接而成的结构体式,也叫套曲。如琵琶曲《十面埋伏》就是由13个段落组成。

当然,现代创作的民族器乐曲,其曲式结构多为西洋曲式。

4. 民族器乐的发展手法

在民族器乐的发展手法中,最常见、最有特色的是变奏和展衍。

变奏是一种最常用的表现手法,其表现形式可归纳为:旋律润饰、结构变化、放慢加花、宫调变化等。旋律润饰就是我们常说的“加花”,即在基本结构不动的前提下,或是对旋律中的音做上行或下行的装饰处理,或是改变其节奏,或是在演奏技法方面做些变化,使其在听觉上更具色彩感,在情绪上富于变化,在表现主题上起到烘托的作用。结构变化是结构篇幅上的增加、删减、扩充、紧缩等,在听觉上,其变化程度比旋律润饰要大。放慢加花是在上两种变奏的基础上,在速度上的变化。宫调变化多为转换调式,这种手法多在合奏乐曲和较大的独奏乐曲中使用。

展衍的手法是中国独有的,即以主题音调为基础,进行自由展开,并逐步引入新材料,造成重复中的更新,使主要的乐思得到发展。展衍的手法表现为乐思的延伸,但不同于西方音乐中主题的展开。展衍的结果并未引起乐思性质的变化,主要乐思成为一种贯穿其间的主线,展衍的部分成为主要乐思的一种装饰段落。

变奏与展衍的综合运用,使民族器乐曲像一幅有主有从、层次分明的水墨长卷,通过线的流动与交织,传递出一种神韵独特的诗情画意。

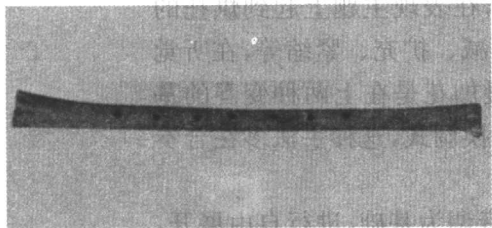
5. 民族器乐曲的标题

一般说来,音乐作品可分为标题性与非标题性两大类。我国的民族器乐曲大多是标题性的音乐,如《春江花月夜》等。标题性乐曲又可分为描绘型(如唢呐曲《百鸟朝凤》、古琴曲《流水》等)、抒情型(如笛子曲《姑苏行》、《喜相逢》等)、叙事型(如琵琶曲《十面埋伏》、二胡曲《豫北叙事曲》等)、寓意型(如古琴曲《梅花三弄》)等。标题也是我们欣赏民族器乐曲的一个重要的切入点。

二、民族器乐的发展

我国的民族器乐有着悠久、深厚的历史传统。几千年来,它与人民的生活交融一起,歌唱和舞蹈,常需要器乐来配合;说唱和戏曲,器乐是一个不可分割的组成部分;在民间的各种各样的民俗活动中,器乐都起着重要作用,所以它是人民音乐生活的一个重要方面。

从古代的历史文献记载和近代的考古发现来看,我国的音乐文化早在远古时期,就已经非常丰富。就乐器而言,就有骨哨、骨笛和陶埙等。20 世纪 80 年代中期考古学家在河南舞阳贾湖村一片新石器时代早期墓葬中发掘出 25 支随葬“骨笛”,其中年代最早的距今约有 9000 年,最晚的也有 7800 年左右。它们一律用鹤尺骨制成,大多数为规格相同的七孔,通过音乐家的测音,其中较完好的一支竟然能发出完整的七声音阶。这些骨笛是迄今考古发现的最早的中国乐器。

贾湖骨笛

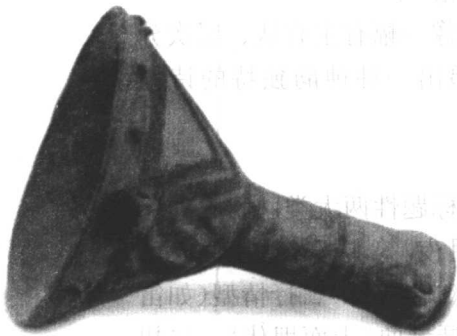
一个吹孔 二个吹孔 三个吹孔

新石器时代的陶埙

另一种中国原始乐器是陶埙。在陕西半坡等新石器遗址中发现的陶埙,大都有 5000 年以上的历史,可以吹奏符合音律的不同音高。

此后又出现了磬、鼓、钟等乐器。

到了周代已有琴、瑟、箫、笙等丝竹乐器,当时乐器已达 70 多种。古代对这些乐器的品种称“八音”。即按照制造乐器的主要材料,将其分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类。其中,金类乐器有钟、钲、铎、铃等;石类乐器有石磬、玉磬、颂磬等;土类乐器有埙、缶等;革类乐器有土鼓、足鼓、楹鼓、雷鼓、灵鼓、路鼓、晋鼓、鼙鼓、鼗鼓等;丝类有琴、瑟、箏、筑等;木类有

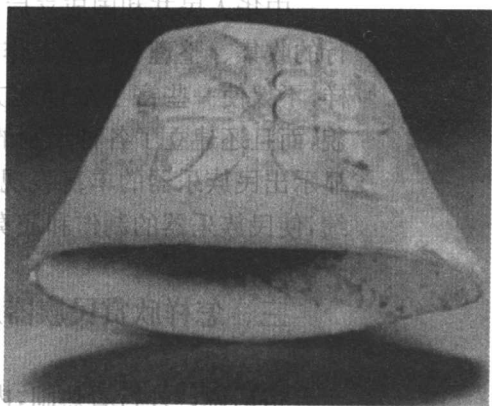
彩陶鼓

柷、敔等;匏类有笙、竽、簧、巢等;竹类有箫、笛、管、篪等。

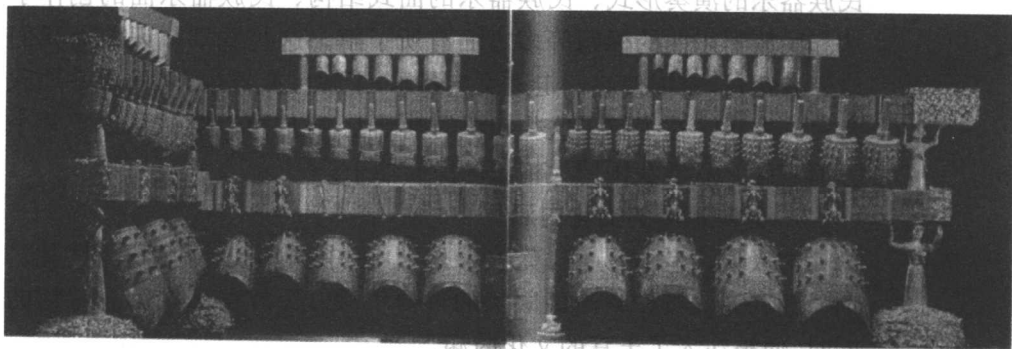
自周至秦,仅从西周的三个编钟(西安普渡村出土)到战国早期 64 件一套的编钟(湖北随县出土)来看,其发展已达到了相当高度的水平。随县出土的这套战国曾侯乙墓的编钟,是音乐史上的空前发现。它铸造于公元前 433 年,包括钮钟 19 个,甬钟 45 个,搏 1 个,其总重量在 2500 公斤以上,制作精美,音质良好,发音准确。总的音域跨越五个八度。中、小层甬钟以姑洗(C)为宫,基本音列为七声音阶,

中部音区十二律具备,可旋宫转调,古今乐曲(包括多声部音乐)均能演奏。它比欧洲十二平均律的键盘乐器的出现要早 2000 多年之久。

据《战国策》载:“临淄甚实而富,其民无不吹竽,鼓瑟,击筑,弹琴。”足见在 2000 多年前的战国时期民间器乐活动的广泛。值得注意的是琴在当时已经成为一种重要的独奏乐器。并出现了师涓、师旷等琴家和著名琴曲《高山》和《流水》,这反映了古琴在当时已具有

陶钟

曾侯乙编钟

相当高的表现力。西汉初期的鼓吹乐,魏晋时的清商乐,隋唐时的琵琶音乐,宋代的细乐、清乐,元明时的十番锣鼓、弦索等,演奏形式丰富多样。现今流行的“鼓乐”、“吹打”、“丝竹”、“十番锣鼓”等民间合奏,以及各种重奏,独奏形式,都是传统民族器乐形式的发展。

历代在各民族和国际之间的音乐文化交流,如西汉初期鼓吹乐的传入,东晋时曲项琵琶的传入,隋时龟兹人苏祇婆传入龟兹琵琶七调,以及隋唐时盛行于中原的西域音乐,对我国民族器乐的发展起了积极的促进作用。

五四新文化运动后,刘天华的二胡、琵琶独奏曲创作,与其创办“国乐改进社”的活动紧密结合,为发展民族器乐作出了重大贡献。革命音乐运动兴起以后,聂耳和任光等人曾经在改编和传播优秀的民间器乐作品方面做过一些工作,起到了一定的积极作用。

中华人民共和国成立后,音乐工作者继续对各种优秀传统乐曲进行的收集、整理和研究工作,取得了不少成就,演奏形式更为丰富多样,不仅使一些富于浓郁地方特色的民间器乐乐种保持了传统的风貌,而且还建立了各种编制的民族乐队,同时还涌现出大量的新作品,显示出民族乐器的丰富表现力。在乐器改革方面也取得了很大的成绩,使民族乐器的制作和演奏技巧都提高到一个崭新的阶段。

三、怎样欣赏民族器乐曲

俗话说,“外行看热闹,内行听门道”。要深入了解民族音乐,听出点“门道”来,我们需要对民族乐器及其发展历史、民族器乐的分类、民族器乐的演奏形式、民族器乐的曲式结构、民族器乐曲的创作手法和民族器乐曲的标题等多方面有所了解。这些基础知识前面我们已经介绍过,它能使我们走进民族器乐,了解民族器乐,从而更好地欣赏民族器乐。在了解了这些知识的基础上,我们可以尝试从以下两个方面着眼来欣赏我国博大精深的民族器乐:

1. 体味深厚的文化内涵

古人说,“移风易俗,莫善于乐”。在中国历史上,音乐同“礼、刑、政”一起,被作为治理国家的重要手段。民族器乐在言志咏情的同时,便被注入了丰富的文化内涵。

如古琴曲《关山月》就与李白的著名诗作《关山月》相互映衬,并常以此诗作为该曲的琴歌。“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关。汉下白登道,胡窥青海湾。由来征战地,不见有人还。戍客望边色,思归多苦颜。高楼当此夜,叹息未应闲。”不了解此诗的意境,便很难深刻感受乐曲刚健、纯朴的诗意之美,体会曲中那深切的怀乡之情。

琴曲《高山流水》就与“伯牙摔琴谢知音”的故事相联系。据史载,大约在 2500 年前的春秋时代,有位琴师叫伯牙,在山间弹琴被一位樵夫钟子期听到,当伯牙的琴声铿锵激越时,钟子期说:“巍巍乎若泰山。”当伯牙的琴声腾沸澎湃时,钟子期说:“汤汤乎若流水。”伯牙惊叹天下竟有如此理解自己琴音的人,于是二人结为知己。后来伯牙再到此地,得知钟子期已死,伯牙痛摔瑶琴。因此,通过欣赏这部作品,不仅能从音乐的意境中去感叹祖国山水的秀美,同时也能从中体味中华民族志存高远的精神境界,以及肝胆相照的真挚情谊。

再如欣赏《十面埋伏》可以了解楚汉“垓下之战”的历史和“四面楚歌”的典故；欣赏《胡笳十八拍》便可以了解“文姬归汉”的故事；而欣赏《渔舟唱晚》则可感受王勃《滕王阁序》的艺术魅力，因为《渔舟唱晚》这个曲名即取自文中的“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨”。总之，欣赏民族器乐，可以感受到其丰富的文化内涵，品味深邃的情致意蕴。

在中国的传统文化中，琴、棋、书、画的情致意蕴有其相通之处。如《春江花月夜》（原名《夕阳箫鼓》），就宛如一幅山水画卷，描绘出静谧的春夜，明月东升、轻舟荡漾、花影摇曳的迷人景致。再如《梅花三弄》，梅花凌霜傲雪、清雅高洁，常被用来形容高尚的品格，是我国传统文化中文学、绘画、音乐中常见的题材。聆听《梅花三弄》那深沉、清雅的曲调，会增加我们对咏梅诗文意蕴的理解，对梅花画卷情致的感受。此外，如《汉宫秋月》（又名《三潭印月》），《二泉映月》等，都充满了诗情画意。总之，以乐言志，咏物抒怀，追求中国传统艺术所共有的那种深邃的情致意蕴是民族器乐的一个重要特点。

2. 了解浓郁的民族民间风情

我国是一个多民族的国家。五十六个民族共同创造了我们灿烂的中华文明和丰富的音乐文化。自古以来，我国的民族器乐就与各族人民的生活紧密相连，形象生动地表现生活、描绘生活，成为器乐表现的重要内容。因此，欣赏民族器乐，不仅可以得到美的享受，而且可以从中感受到一种浓郁的民族风情。如筝独奏曲《闹元宵》描写了花灯如昼的元宵节，百姓喜气洋洋的欢腾情景；《渔舟唱晚》描绘了一幅夕阳西照时渔民归舟的情景；《赛龙夺锦》表现了我国民间在端午节举行龙舟竞赛时，千舟竞渡，人们齐心合力、你追我赶的欢腾场面。

在民族管弦乐合奏曲《瑶族舞曲》中，作曲家生动地描写了瑶族人民身着盛装，打着长鼓欢庆节日时的歌舞场面。琵琶独奏曲《彝族舞曲》是采用彝族民间歌舞的音乐素材写成的，为我们描绘了彝家山寨的迷人夜色和青年男女欢快舞蹈的情景。而笛子独奏曲《牧民新歌》则是以内蒙古民歌音调为素材创作的，乐曲表现了牧民们用辛勤的劳动建设辽阔草原及新中国成立后牧民的新生活。

此外，《丰收锣鼓》、《双狮戏球》、《金蛇狂舞》、《小放牛》、《摘棉花》、《鸿雁捎书》等乐曲，都与我国民族民间风情相关。通过欣赏这些作品，就能使我们从不同侧面感受到浓郁的民族民间风情。

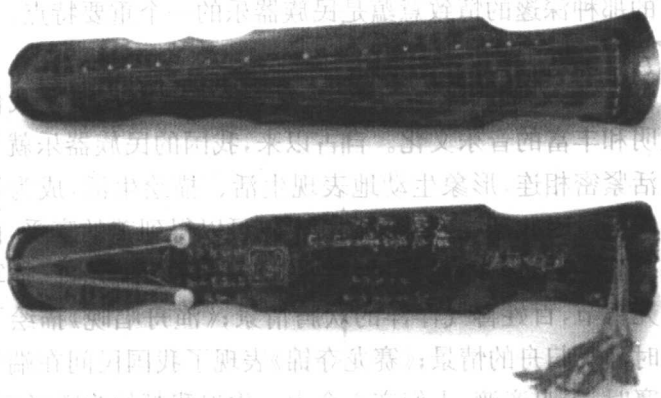
总之，欣赏民族器乐，不仅可以得到音乐的陶冶，获得美的享受，还可以加强我们的文化素养，升华我们的精神境界。

第二节 经典作品赏析

1. 《流水》(古琴曲)

(1) 作品介绍

《流水》是我国战国时期的一首琴曲。传说,伯牙是战国时期的民间琴家。在《荀子·劝学篇》中记载“伯牙鼓琴,而六马仰秣”。说的是伯牙弹琴时会引得正在吃草的马都仰起头来聆听。“伯牙摔琴谢知音”的故事更是广为人知。这些记载和故事说明了早在战国时期,就有人能用很娴熟的技巧来表达乐曲的内容。

唐代古琴

琴曲《流水》的最早传谱见于明代朱权 1425 年编印的《神奇秘谱》,根据朱权在该书题解中考证:《高山》、《流水》二曲,本只一曲……分为两曲,不分段落,至宋分《高山》为四段,《流水》为八段。目前此曲有着二三十种传谱和多种演奏风格流派,但都有着相似的主题或旋律因素。19 世纪的四川道士张孔山在乐曲中加进了描写湍急水势的滚指手法,使乐曲的艺术形象更为鲜明。下面我们将要欣赏的琴曲《流水》,就是根据川派琴家流传的版本,它载于 1876 年刊印的《人文阁琴谱》。

1977 年 8 月 20 日,美国发射了两艘“航行者”太空船,船上有一张

喷金的铜唱片,唱片上录有 27 段世界著名的音乐作品,其中就有中国的琴曲《流水》。

(2) 欣赏提示

琴曲《流水》是我国民族音乐遗产中的一部优秀作品。它通过情景交融的艺术手法,描绘了涓涓的山泉小溪,也刻画了奔腾的江河、大海,表现了人们对富于生命力的大自然的热爱和赞颂。

乐曲的曲式为复杂的多段体结构,分九段一结尾。实际为起、承、转、合四大部分。

第一部分“起”,包括第一至第三段。通过深沉、浑厚、流畅的旋律,自由跳跃的节奏和清澈的泛音,表现了层峦叠嶂、幽涧滴泉、清清泠泠的奇境。第一段为乐曲的引子,用的是八度大跳音程进行,后引出主题。节拍自由,旋律性不是很强。第二、第三段是乐曲的主题部分。主题旋律欢快、跳跃,富有歌唱性。用泛音和装饰音演奏的技巧,使主题旋律富有动感,很好地刻画出清泉溪水从高山峡谷中奔流而出,自由自在地流淌的景象。

第二部分“承”,包括第四、第五两段,是乐曲的展开部分。音乐欢乐、跳跃,特别是十六分音符的回波音型的使用,使音乐更富有流动性,犹如点滴泉水聚成淙淙潺潺的流水。

第三部分“转”,包括第六、第七两段,是乐曲的高潮段落,是张孔山增加的著名滚拂段落(滚拂是演奏指法名称,依次由高音到低音拨奏叫滚,反之叫拂)。第六段用滚拂的手法,出色地描绘了水石相击,漩涡急剧转动和流水奔腾不息、勇往直前的气概。第七段采用的是泛音滚拂手法,旋律十分优美,仿佛流水在太阳下熠熠闪光,充满了欢乐和自信。

第四部分“合”,包括第八、第九两段和尾声。第八、第九两段,是乐曲的再现部分。运用承、转的部分音调,造成呼应的效果,形象地表现出流水似乎已经穿越急流险滩,以从容不迫的姿态向前奔流,浩浩荡荡地流入大海。尾声只有短短四小节,用泛音奏出歌唱般的主题音调,富于透明色彩的泛音描绘出流水由动态转为静态。

《流水》是一首描绘祖国壮丽山河的颂歌,形象生动,气势磅礴,听后使人心旷神怡,并能激发起人们积极进取的精神的曲子。