

王達民

二胡作品选集

姑苏吟

天山风情

幻想叙事曲

第一二胡狂想曲

第二二胡狂想曲

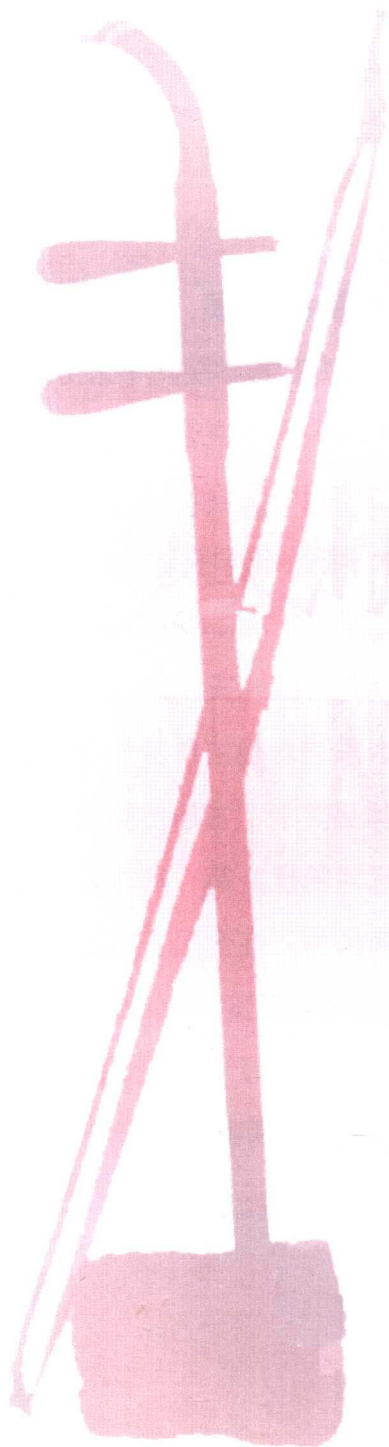
第三二胡狂想曲

上海教育出版社
SHANGHAI
EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

王 建 氏

二胡作品选集

上海教育出版社
SHANGHAI
EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

王建民二胡作品选集 / 王建民著. —上海: 上海教育出版社, 2006. 8
ISBN 7-5444-0579-6

I. 王... II. 王... III. 二胡—器乐曲—中国—选集 IV. J648.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第093802号

王建民二胡作品选集

上海世纪出版股份有限公司 出版发行
上海教育出版社

易文网: www.ewen.cc

(上海永福路123号 邮政编码:200031)

各地新华书店经销 上海华成印刷装帧有限公司印刷

开本 640×960 1/8 印张 17.5

2006年8月第1版 2006年8月第1次印刷

ISBN 7-5444-0579-6/J·0040 定价:38.00元

(如发生质量问题,读者可向工厂调换)

王建民，男，作曲家，江苏无锡人。中国音乐家协会会员、中国音乐家协会民族音乐委员会委员、中国民族管弦乐协会理论创作委员会副主任。现任上海音乐学院附中常务副校长、教授。

1973年毕业于无锡市文艺学校大提琴专业。1977年毕业于南京艺术学院音乐系作曲专业。1987年毕业于上海音乐学院作曲系干部进修班。曾在无锡市歌舞团担任演奏员、创作员，以及南京艺术学院音乐学院教师等工作。曾担任南京大学客座教授、南京艺术学院音乐学院院长等职务。

代表作品有：《第一二胡狂想曲》（获全国第六届音乐作品二等奖，一等奖空缺）、《第二二胡狂想曲》（获中国第三届金钟奖银奖，金奖空缺）、二胡与乐队《天山风情》（获中国首届“金钟奖”铜奖）、单簧管与钢琴《四季掠影》（获全国首届高等音乐艺术院校单簧管作品评选优秀奖）、古筝独奏《幻想曲》（获文化部1995“东方杯”古筝大赛优秀作品奖）、古筝协奏曲《枫桥夜泊》（获江苏省第四届音乐舞蹈节器乐作品创作金奖）、民族管弦乐《延河随想》等。其作品《第一二胡狂想曲》、《天山风情》、《幻想曲》等获得广泛的声誉，并流传于海内外，在全国各类民族器乐大赛中多次被指定为参赛必奏曲目。在各种音乐作品比赛中，先后有三十余首作品获奖。除此之外，在国内刊物《音乐创作》先后发表作品数十首（如《第一二胡狂想曲》、《幻想曲》等）。多年来，灌录近二十张CD在海内外出版发行。在教学科研方面发表了有关学术论文十余篇，出版两部个人作品专集。

序

王建民先生辛勤耕耘乐坛近二十载，终于将其二胡作曲六首结集出版，此实乃中国现代民族器乐创作界之一大盛事！

自1988年以来，在十七年之久的漫长岁月中，王建民先生锲而不舍，创作了各类题材音乐作品凡数百首。尤其对于民族器乐创作，建树尤丰。现今民乐界各项比赛、演奏、考级等盛会，几乎没有不出现王建民之大名的。的确，以他的二胡曲为例，不仅学术品位高，颇获学术界同仁侧目认同，此谓“阳春白雪”而且渗透全国性民乐考级体制之每一角落，说全国各省市自治区，包括港、澳、台地区，乃至地球有华人有民乐之处的，到处响有王建民“二胡狂想曲”之乐音。此谓“下里巴人”，既为上上下下听众喜闻乐见，亦为大大小小乐事所频繁采用；既有学术价值，又有普及意义，实属不易！可以说，自刘天华以来，或许仅刘文金一人可与之媲美。

二胡作为自唐传入中国之西域乐器，千年以来早在华夏大地深扎其根，成为汉民族的最普及最典型的“民族民间乐器”。华彦钧(阿炳)之《二泉映月》，撼人心弦，擎天动地，自然不朽。刘天华先生早在20世纪30年代既逢二胡之神韵，又习西洋之技法，在二胡韵腔中溶入“和声、对位、曲式、节奏”之西洋概念，为二胡音乐之创作顿开新意，其《良宵》、《光明行》即有这种“远种交配”之貌，“新款脱俗”之灵。他的《空山鸟语》可谓二胡作曲之一绝，谓之中华帕格尼尼亦不过分。50年代以降，有刘文金代表作三首：《三门峡畅想曲》、《豫北叙事曲》、《长城随想》(二胡协奏曲)，将二胡的表现力推上了一个新台阶，使二胡表现更大更广更有力之内涵方面有着长足进步。其间又有不少二胡作曲问世，但像今日王建民先生能以其丰硕学术建树获得广大演奏者、欣赏者认可接受之成果结集出版，可庆可贺。

可谓“生得逢时”，1988年以来，我国改革开放大好形势给与作曲家更大的创作自由和更宽的想象空间。王建民的六首二胡乐曲中三首“狂想曲”系列分别作于1988年(1991年修订)、1998年(2001年修订)、2003年，经历了我国最思想解放的大好时光。其中“一狂”运用人工调式，结构变天定则，以西南民间音乐为风格依托，情感深厚，音响热烈；“二狂”则大开

大合，湖南风情浓郁，时代气息强烈，意境宽阔，情绪乐观；“三狂”则将“舞台”搬到风情新疆，更以旋律之美、调式之美、律动之美、和声之美打动听众，仿佛置身西域之中。这三首系列性“狂想曲”无不在技术上挑战每一位演奏者，在表演手法上也新意频出，为二胡演奏技术的发展做出贡献。从这三首系列狂想曲中，作者显示出对创作理想的执著追求。

有一联以赠王先生，以为此序之结语：

天山风、姑苏情、湘舞戏韵，狂中丰韵建。

西域思、延河想、舟泊枫桥，乐为四海民。

乙酉小暑

目 录

序	赵晓生 (1)
前言	(1)
乐曲简介	(3)
1. 第一二胡狂想曲	(5)
2. 第二二胡狂想曲	(26)
3. 第三二胡狂想曲	(49)
4. 天山风情	(67)
5. 姑苏吟	(83)
6. 幻想叙事曲(二胡协奏曲)	(106)
记谱及演奏记号说明	(132)
后记	(133)

前 言

时光如梭。从少年时代步入音乐之门开始,蓦然回首,竟已过去三十五年。从本集中创作的第一首乐曲《第一二胡狂想曲》至今已横跨十七个年头。这三十多年的习乐之路可谓是既漫长,又短暂。漫长的是人生能有几个三十五年?短暂的是虽然经过多年的努力,仍感到自己只学到了一些皮毛。学习音乐是快乐的,它超凡脱俗,能置人于忘我境界,学习音乐又是艰难的,它把人带入一个广阔无垠的苍穹,何处才能找到自己的立足与方向?人是需要一种精神、一种信念的。快乐也好、艰难也罢,漫长而又曲折的音乐之路,你一旦踏入便不能回头,只有探索,只有前进。

写出《第一二胡狂想曲》之后,常有人问我是否拉二胡出身的,其实不然。习乐初始,我曾经吹过长号,拉过大提琴。当时正值“文革”时期,为普及样板戏的需要,学习不到两年便进入文艺团体工作,专业上并无受到严格而正规的训练。但是参加乐队之后,常常演奏“样板戏”的音乐,倒触发了我对创作的兴趣。于是,我便开始学习钢琴、乐理、和声并开始“涂鸦”。凭着自己对作曲的爱好和兴趣,我于1974年考入了南京艺术学院音乐系作曲专业,从此走上了作曲之路。之后我又经历了回团工作、调入南艺任教、赴上海音乐学院作曲系学习等不同经历。回想起来,在我年轻时几个不同阶段的学习中,上海音乐学院的学习是我终生难忘的经历。在校期间,我在杨立青、林华、赵晓生、陈中华等恩师的指导下,打下了较为扎实的专业基础功底,也为今后的创作奠定了基础。

我写二胡曲是一个偶然的起因,当年正值上音学习归来不久,适逢青年二胡演奏家邓建栋(当时他还是南艺在校学生)要举办毕业音乐会,约请我能否为他写一首创作作品。于是我就抱着试一试的想法,经过了近半年时间的酝酿,写出了《第一二胡狂想曲》。未料,此曲经邓建栋在南艺毕业音乐会上演出后,便不胫而走,获得广泛的反响。有道是:“有心栽花花不开,无心插柳柳成阴。”由于《第一二胡狂想曲》的成功使我从此与民族乐器创作结下了不解之缘。

多年来的创作与实践使我感到人的精力与能力十分有限。我无法做到在音乐的创作领域中去全面涉猎,只能寻找自己能胜任的方面。同时,我也感到,由于我们的民族器乐创作历史并不漫长,尤其像二胡这样有代表的民族器乐,尽管习琴的人已是千军万马,但曲目的多样化、系统化,以及此学科向纵深发展的空间仍有很大的余地。因此,对我们每个中国作曲家来说,应该是大有作为的。于是,在教学与工作之余,我把许多精力投入到民乐创作中去,以期在这片园地中得到更大的收获。

我认为音乐作品的大小之分、体裁之分、形式之分、技法之分、中外之分,以及新旧之分并非作品成功与否的决定因素,其关键在于作品的语言本身,在于作品能否打动人,并有较宽的听众面。当然,对于像交响乐、室内乐等题材的作品来说,应另当别论,非听众少就不是好的作品。可对于像二胡这样的普及性极广的民族乐器来说,为它写作时若不注意到大部分演奏家与听众能接受的这个前提,是很难推广的。

写作品如同烹饪一样,要做好一道菜,需色、香、味俱全,如要求高一些,再加上“意”和“形”,即“色、香、味、意、形”。这里,就有一个主料、配料和调料的配比(决定口味、风格)和操作手段(粗细程度)的问题。我始终认为,旋律是音乐作品的第一要素,是创作音乐作品的最关键的手法之一。诚然,对非独奏器乐作品来说(如重奏、室内乐、合奏等),可以综合运用其他更多的音乐手段,但无论如何,一首作品若没有其良好的主题与旋律是很难得以流传的。古今中外无数传存于世的经典作品便能证明这一点。这也是为什么这些优秀作品能流芳百世、历久不衰的原因。

毫无疑问,二胡是擅长表现旋律的乐器之一。一曲《二泉映月》那委婉柔肠,如泣如诉的旋律,曾经打动了多少中外人士的心扉!我们在聆听刘天华的二胡作品时可以感受到《空山鸟语》中的灵静、《良宵》中的缠绵,以及《光明行》带来的渴望。至于《赛马》中的欢乐、《江河水》中的哀怨则把人们带到大起大落的情绪中。旋律的魅力是无穷的。在为二胡写作时,如何写好旋律是我感到最头痛的事,我常常面对谱纸苦思冥想半天乃至数日而一无所获。有时为一个主题而使自己处于茶饭不思和夜不能寐的地步。这种煎熬、困惑一直伴随我至今。我觉得难办的是如何使自己不照着前人已走过的路而另辟蹊径?如何使作品能有自己个人的一些特点?如何使作品既有传统韵味又有时代感?如何使作品能做到有较为广泛的接受面?又如何使自己的作品能对此学科起到一定的推动作用等等。想来想去,我给自己定下一个基本原则:雅俗共赏,即熔“阳春白雪”与“下里巴人”于一炉。基于这一点,我努力争取做到语言新一点(在传统的基础上再创造),手法多一点(不排除任何可用的技法),风格“杂”一点(不重复自己),技巧难一点(对演奏者的挑战),气派大一点(拓展二胡的表现力),以及立意高一点(二胡也能表现重大题材与我们的民族精神)。

这些作品能否达到我所设定的目标,只能拭目以待。

2005.12.25

乐曲简介

1.《第一二胡狂想曲》

乐曲借鉴并采用了西方“狂想曲”这一体裁形式,发挥其表现力丰富,结构自由多变的特色,采用自行设计的人工调式、模式与西南地区优秀的民间音乐素材相结合,在写作技法及演奏技法等方面都作了不同程度的探索及创新。乐曲描绘出祖国西南边疆的旖旎风光和节日欢庆的盛大场面。歌颂了人们对美好生活的赞美和向往,表达出作者对祖国民族民间音乐的喜爱之情。

乐曲作于1988年,1991年定稿,1988年6月由青年二胡演奏家邓建栋在南京艺术学院音乐厅首演,并于当年获得了全国第六届音乐作品评奖(民乐独奏、重奏)二等奖,在北京音乐厅获奖作品音乐会上正式演出。

该曲作为音乐院校教材、考级曲目、音乐会曲目被广泛采用,并流传于海内外,乐谱曾多次再版,1994年由日本BMG唱片公司首次灌录出版(旅日二胡演奏家许可演奏,莫斯科爱乐乐团协奏)向全世界发行,之后又在世界各地及国内陆续出版了CD,曾在日本、香港、台湾及欧洲等不同国家地区的音乐节及音乐会上以交响乐队协奏、民乐队协奏、钢琴伴奏等不同形式多次出演,获得了专家与听众的一致好评。2003年底该曲被评为20世纪华人音乐经典。

2.《第二二胡狂想曲》

《第二二胡狂想曲》是《第一二胡狂想曲》的姐妹篇,是继《第一二胡狂想曲》之后的又一首高难度的二胡独奏曲。乐曲由极富民族特色的湖南花鼓戏音调,及部分湖南民歌的旋法特点加以创造性的融合、提炼及展开而成,具有浓郁的民族风格和鲜明的时代气息。乐曲包含了一种坚韧不拔、乐观进取的民族精神,抒发了华夏儿女在前进道路上不畏艰难、一如既往的豪迈气概,以及作者内心对祖国美好河山的讴歌与赞美。

继《第一二胡狂想曲》之后,该曲在开拓二胡的演奏技法、音乐语汇的表现力和作曲技法应用方面又作了不同的、新的努力与探索。

乐曲始写于1998年,完成于2001年8月,2002年1月由著名青年二胡演奏家邓建栋在江苏紫荆大戏院首。乐曲曾获2002年台湾文建会民族音乐创作比赛铜奖,2003年11月获全国第三届金钟奖演二胡作品评选银奖(金奖空缺)。

3.《第三二胡狂想曲》

此曲应中国音乐金钟奖组委会委约而作于 2003 年 8 月,同年 11 月为第三届金钟奖二胡比赛青年组决赛指定曲目。

乐曲以新疆民间音乐素材为基调创作完成。其中优美的旋律、丰富的调式变化、富于律动而多变的节奏以及色彩绚丽的伴奏和声,生动刻画出一幅美丽而动人的西域风情画面。

4.《天山风情》

《天山风情》作于 1993 年 9 月,同年 12 月由旅日二胡演奏家许可在东京文化会馆独奏音乐厅世界首演。乐曲曾以民乐队协奏、交响乐队协奏及独奏等各种版本演出,并由莫斯科爱乐乐团协奏、灌录成 CD 向全世界发行。乐曲以独特的增二度音程,富于动感的 7/8 拍舞蹈节奏,以及模仿冬不拉等粗犷的拨弦技法,展现了新疆的风土人情和美丽的自然景色。

该曲问世以来,常演不衰,并广为流传。乐曲曾荣获江苏省文化厅首届音乐作品评奖金奖、国庆五十周年作品征集优秀作品奖、全国首届“金钟奖”铜奖等奖项。

5.《姑苏吟》

“上有天堂,下有苏杭。”千百年来,为无数文人墨客称颂的江南历史名城——苏州的明媚风光和秀丽景色,以及独具特色的苏州评弹给了自幼生长在这片富饶水乡的作曲家以丰富的灵感和创作源泉。乐曲表现手法丰富而又细腻,除了突出江南民间音乐妩媚而秀美的特点之外,还融进了奔放而热烈的现代情感。在演奏技法上吸取了西洋弦乐器的某些织体与写法,扩大了二胡的表现力。

此曲作于 1995 年,原为二胡与管弦乐队版本。1995 年 8 月由旅日二胡演奏家许可在日本东京文化会馆独奏音乐厅世界首演,并获得热烈反响。

6.《幻想叙事曲》(二胡协奏曲)

乐曲根据唐代诗人白居易的著名长篇叙事诗《长恨歌》的诗意创作,为单乐章协奏曲。在表现技法上,吸取了部分陕西民歌的旋法特点及中国戏曲的表现手段。在旋律及和声上着力于清、雅、燕乐等民族调式的运用及混合交替,并融合了某些近现代和声手法,以形成该曲特有的综合语言风格。

该曲完成于 1998 年,原为交响乐队演奏版。同年由日本著名指挥家外山雄三指挥、旅日二胡演奏家许可在日本仙台国际音乐节上首演。此曲还以民族乐队协奏版、钢琴伴奏版等不同形式在国内上演。曾荣获 1999 年江苏省第四届音乐舞蹈节音乐作品创作金奖。

第一二胡狂想曲

王建民曲

Ad. lib.

E.H. *pp*

Piano *ppp*

The first system of music consists of two staves. The upper staff is for the Erhu (E.H.) and the lower staff is for the Piano. The key signature has two sharps (F# and C#) and the time signature is 3/4. The E.H. part begins with a melodic line marked *pp*. A box highlights a specific fingering sequence: $\underline{\text{二}} \quad \underline{\text{三}} \quad \underline{\text{二}} \quad \underline{\text{\#二}} \quad \underline{\text{二}}$. The Piano part features a low, sustained chord marked *ppp*.

The second system continues the E.H. and Piano parts. The E.H. part has a melodic line with a slur and a fermata. The Piano part has a more active accompaniment with slurs and a fermata.

The third system features a complex melodic line in the E.H. part with multiple slurs and a fermata. The Piano part has a rhythmic accompaniment with octaves marked with the number '8'.

p

pp

The fourth system continues the E.H. and Piano parts. The E.H. part has a melodic line with octaves marked with '8' and a dynamic marking of *p*. The Piano part has a low, sustained accompaniment marked *pp*.

8

f

p

sfp

This system contains two staves. The upper staff is in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#). It begins with a measure containing a dotted quarter note and an eighth note, followed by a series of eighth notes with slurs. A dynamic marking of *f* is placed below the staff. The lower staff is in bass clef and starts with a piano (*p*) dynamic. It features a series of chords, with a fortissimo piano (*sfp*) dynamic marking appearing towards the end of the system.

pp

p

This system continues the piece with two staves. The upper staff has a piano-pianissimo (*pp*) dynamic marking. The lower staff begins with a piano (*p*) dynamic and contains several measures of music, including a long note in the final measure.

Andante ♩ = 108

mf

p

This system is marked "Andante" with a tempo of 108 beats per minute. It consists of two staves. The upper staff begins with a mezzo-forte (*mf*) dynamic and contains several measures of music. The lower staff starts with a piano (*p*) dynamic and features a steady eighth-note accompaniment.

This system continues the piece with two staves. The upper staff contains several measures of music with slurs. The lower staff continues the eighth-note accompaniment from the previous system.

The first system of music consists of two staves. The upper staff is a vocal line in G major, starting with a melodic phrase of eighth and sixteenth notes, followed by a half note and a quarter note. The lower staff is the piano accompaniment, featuring a bass line of quarter notes and chords in the right hand.

The second system continues the musical piece. The vocal line has a melodic phrase with a slur over the first two notes. The piano accompaniment features a complex chordal texture in the right hand and a steady bass line.

The third system shows the vocal line with a melodic phrase and a slur. The piano accompaniment includes a triplet of eighth notes in the right hand and a bass line with quarter notes.

The fourth system concludes the page. The vocal line has a final melodic phrase with a slur. The piano accompaniment features a bass line with quarter notes and chords in the right hand.

più mosso

First system of a musical score. It consists of a vocal line on a single treble clef staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature has three sharps (F#, C#, G#). The tempo marking *più mosso* is at the top. The piano part includes a dynamic marking *mp* (mezzo-piano) in the second measure. The music features a mix of eighth and sixteenth notes, with some rests in the vocal line.

Second system of the musical score, continuing the vocal and piano parts. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. The vocal line continues with melodic phrases.

Third system of the musical score. The piano part includes a triplet of eighth notes in the right hand. The vocal line features a triplet of eighth notes in the final measure of the system.

Fourth system of the musical score. The piano part includes a triplet of eighth notes in the right hand and trills (tr) in the left hand. The vocal line continues with melodic phrases.

tr

The first system consists of two staves. The upper staff is a vocal line in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature. It begins with a trill (tr) on a dotted quarter note. The lower staff is a piano accompaniment in grand staff (treble and bass clefs) with the same key signature and time signature, featuring arpeggiated chords and moving bass lines.

rit.

The second system consists of two staves. The upper staff is a vocal line in treble clef with a key signature of three sharps and a 4/4 time signature, marked with a ritardando (rit.) at the end. The lower staff is a piano accompaniment in grand staff with the same key signature and time signature, featuring sustained chords in both hands.

p

The third system consists of two staves. The upper staff is a piano introduction in treble clef with a key signature of three sharps and a 4/4 time signature, marked with a piano (p) dynamic. The lower staff is a piano accompaniment in grand staff with the same key signature and time signature, featuring triplets in both hands.

Adagio ♩ = 52

mp

The fourth system consists of two staves. The upper staff is a vocal line in treble clef with a key signature of three sharps and a 4/4 time signature, marked with a mezzo-piano (mp) dynamic. The tempo is marked Adagio with a quarter note equal to 52 (♩ = 52). The lower staff is a piano accompaniment in grand staff with the same key signature and time signature, marked with a mezzo-piano (mp) dynamic.

First system of musical notation. The top staff is a single melodic line in treble clef. The bottom two staves are a grand staff (treble and bass clefs) with chords and a bass line.

Second system of musical notation. The top staff begins with a forte (*f*) dynamic marking. The bottom two staves also begin with a forte (*f*) dynamic marking. The music features more complex rhythmic patterns and arpeggiated textures.

Third system of musical notation. The top staff begins with a piano (*p*) dynamic marking. The bottom two staves also begin with a piano (*p*) dynamic marking. This system is characterized by dense, arpeggiated textures in both the treble and bass staves.

Fourth system of musical notation. The bottom two staves feature a complex texture with sixteenth-note patterns in the bass line, some of which are marked with the number '6' (likely indicating a sixteenth note). The top staff continues with a melodic line.