

中國傳統名曲欣賞

中国传统名曲 欣赏

中国传统乐曲浩如烟海
本书只是从以下几个方面
撷取了些许浪花

《诗经》开始的古代民歌、
唐代歌舞音乐、唐宋词调歌曲、
元曲、以及其他器乐名曲等等。
文字简约而生动,是了解、欣赏和研究
我国传统音乐的珍贵资料。

陆敏 / 编著

安徽文艺出版社

陆敏 / 编著

中国传统名曲欣赏

安徽文艺出版社

中央音乐学院图书馆

00060354

185452

图书在版编目(CIP)数据

中国传统名曲欣赏 /陆敏编著. —合肥:安徽文艺出版社,2004.1

ISBN 7-5396-0576-6

I.中... II.陆... III.传统音乐—音乐欣赏—中国 IV.J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 105464 号

中国传统名曲欣赏

陆敏编著

责任编辑:洪少华

出版:安徽文艺出版社(合肥市金寨路 381 号)

邮政编码:230063

网 址:www.awpub.com

发行:安徽文艺出版社发行科

印刷:安徽晓星印刷厂

开 本:880×1230 1/32

印 张:7.75

字 数:14,000

印 数:4000 册

版 次:2004 年 1 月新 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

标准书号:ISBN 7-5396-0576-6

定 价:14.80 元

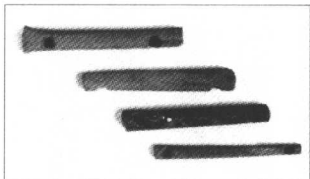
(本版图书凡印刷、装订错误可及时向承印厂调换)

前言

我们的祖国有着悠久的历史。考古学证明：远在五六十万年前，我们的祖先就已生活在今日伟大祖国的领域以内，并在各个历史发展阶段创造了光辉灿烂的文化，成为世界四大文明古国之一。音乐的发展也是很早的，《尚书·益稷》中有“戛击鸣球”的话，就是人们用石弹子（因捕猎弹射时能发出声音，故名“鸣球”）互击发出悦耳的声音取乐的意思。而考古发现，距今约十万年前的许家堡人就加工制作过大量的石弹子。1987年5月，河南舞阳县贾湖新石器时代遗址墓葬中发现的由禽肢骨制成的“骨笛”，距今已有八千年，是目前发现的最古老的管乐器。

我们说中国的五千年历史是相传黄帝命仓颉造字也即黄帝纪年开始的有文字记载的历史。实际上在有文字以前，以简单乐器（开始甚至是原始的生产工具）、身体动作、歌声等表达人们情感的音乐文化——原始乐舞已经出现了。到公元前517年孔子时代的《韶舞》已经是“尽美矣，又尽善矣”，以至使他老人家听后竟“三月不知肉味”，感叹“不图为乐之至于斯矣”。

我国考古工作者1978年在湖北随县发掘的曾侯乙墓（约葬于公元前433年左右）随葬品中的大量乐器以及一套完整精致的编钟，更以实物展示了我国远古音乐文化的高度发达。一个地方诸侯竟能拥有这样大规模的乐器和乐队，特别是编钟的音域广达五个八度，中心音

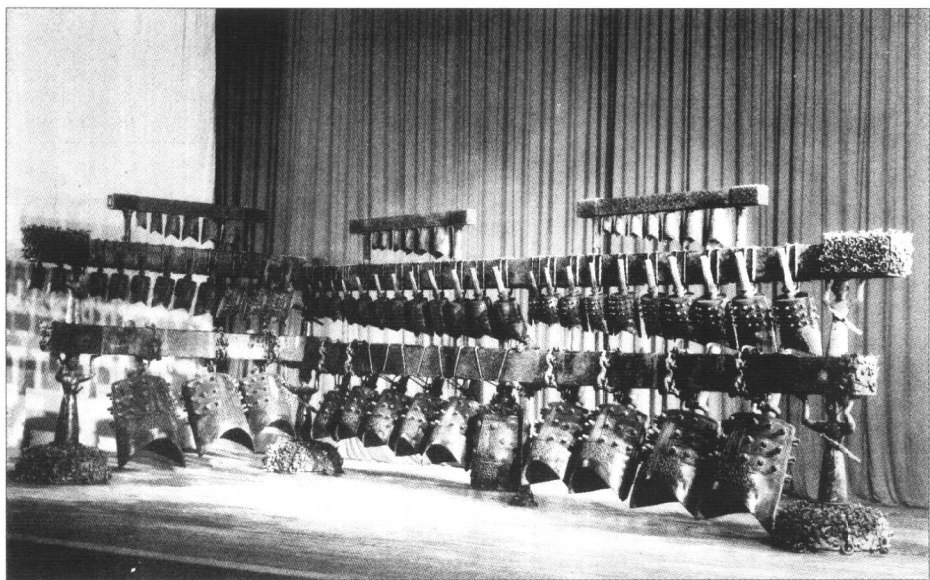
新石器时代的骨笛

三个半八度内十二半音齐备，真是世界音乐史的奇观。乐器是为创作和表演服务的，有这样大规模的完善的乐器与乐队，必然有与之相适应的音乐创作和表演要求。可惜当时的音乐没有被记录流传下来，我们对二千五百年以前的音乐只能凭一些文字记载去想像。

我国有乐谱记录的音乐出现在隋唐以后（公元6世纪前后），比较完善的记谱则在明代以后，有很多民间流传的古代传统名曲都是明代以后以琴曲、琵琶曲的形式保存流传下来的。建国以后，我国音乐史家对唐宋乐谱的研究以及民乐工作者据以改编演奏，才使我们今天能够听到许多以前只是在历史教科书上提到的古代名曲。

民族音乐是一个国家和民族文明水准的代表。鲁迅有句名言：“只有民族的，才是世界的。”历史证明：世界著名的音乐家及其不朽的传世佳作都是建立在各自传统民族音乐的基础上的。中国的传统民族音乐是世界音乐文化宝库中一支绚丽、灿烂的鲜花。远在千年以前，中国的音乐文化就影响了日本、朝鲜和东南亚一带，成为辉煌的“东方神韵”。了解历史、热爱自己的传统民族音乐是爱国主义教育的一个重要组成内容。近年来海峡两岸的音乐文化交流表明，民族音乐已成为两岸炎黄子孙的感情纽带与共同语言。

音乐是一种以声、情动人的感情艺术。向读者们介绍欣赏中国传统民族音乐，其实是同大家一起来分享我们传统民族音乐的美。中国民族音乐有其独特的旋律美、色彩美与和谐美。深入学习、理解，可以使我们的的心灵得到

湖北随州曾侯乙墓出土的编钟（战国）

（湖北省博物馆供稿 潘炳元摄）

纯净的陶冶，丰富音乐素养，提高鉴赏水平，进入一个高层次的艺术美的殿堂。

这里介绍的只是漫长的中国历史长河中广为流传的一部分著名音乐作品，而且还只限于汉民族的部分历史传统作品，还没涉及到我国这个多民族国家的更为广阔的音乐海洋——民歌和戏曲、曲艺音乐。因此，本书只是一个楔子，但愿笔者能为普及民族音乐尽一点微薄的力量，能够引起广大读者对民族音乐的兴趣与爱好，能为充实和丰富我们的爱国主义情感尽点心，这就是本书编著者的最大愿望。

编著者

目 录

前言	1
----------	---

第一章 民间流传的传统名曲	1
---------------------	---

一首民间乐曲演变出来的传统名曲	2
-----------------------	---

祖国歌	5
-----------	---

放学歌	6
-----------	---

中花六板	8
------------	---

阳春白雪	12
------------	----

金蛇狂舞	19
------------	----

《诗经》中的两首歌曲	23
------------------	----

伐檀	24
----------	----

关雎	25
----------	----

俞伯牙与《高山流水》	26
------------------	----

古诗《木兰辞》	31
---------------	----

木兰辞	31
-----------	----

新木兰辞	35
------------	----

嵇康与《广陵散》	42
----------------	----

阮籍与《酒狂》	46
---------------	----

酒狂	46
----------	----

蔡文姬与《胡笳十八拍》	48
-------------------	----

胡笳十八拍 (节选)	50
------------------	----

梅花三弄·····	53
三六·····	56
王昭君·····	61
王昭君·····	62
昭君怨·····	63
昭君出塞·····	67
民歌 相和歌·····	76
秋风辞·····	77
少壮不努力，老大徒伤悲·····	79
短歌行·····	80
《凤求凰》与《白头吟》·····	80
凤求凰·····	81
白头吟·····	82

第二章 唐代歌舞音乐····· 97

秦王破阵乐·····	98
霓裳羽衣曲·····	98
霓裳中序第一·····	97
霓裳曲·····	98
婆罗门·····	101
霓裳羽衣曲·····	102
月儿高·····	107
春莺啭·····	113
绿腰·····	116
慢曲子·西江月·····	119

长沙女引·····	120
《剑器》与《剑器浑脱》·····	121
何满子·····	122

第三章 唐宋诗词歌曲·····127

阳关三叠·····	130
陇头吟·····	133
清平调·····	135
三五七言·····	137
关山月·····	138
子夜吴歌·····	139
长相思·····	140
竹枝词·····	142
如意娘·····	143
把酒祝东风·····	145
赤壁怀古·····	146
明月几时有·····	149
破阵子·····	151
满江红·····	154
精忠词·····	156
八声甘州·····	158
凤凰台上忆吹箫·····	161
淡黄柳·····	164

杏花天影·····	167
玉梅令·····	168
第四章 元杂剧音乐——元曲·····	171
一半儿·····	175
滚绣球·····	176
天净沙·秋思·····	177
端正好·送行·····	179
第五章 明清以来的民间音乐·····	181
古琴·虞山琴派与《良宵引》·····	182
良宵引·····	184
平沙落雁·····	185
《十面埋伏》与“汤琵琶”·····	191
古筝曲《渔舟唱晚》·····	196
东北双管乐《江河水》·····	200
河北吹歌《小放驴》·····	203
唢呐曲《百鸟朝凤》·····	205
福建南音《八骏马》·····	208
江南丝竹《欢乐歌》·····	212
广东音乐《雨打芭蕉》·····	215
二胡音乐《二泉映月》·····	218
《夕阳箫鼓》与《春江花月夜》·····	224
板桥道情·渔翁·····	235

第一章

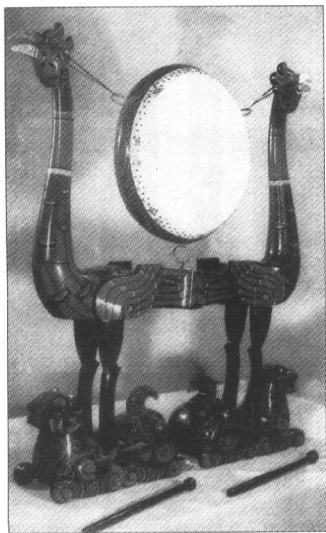
民间流传的传统名曲

一首民间乐曲演变出来的传统名曲

音

乐是一种抒情艺术，它不同于绘画、雕塑、舞蹈等造型艺术。音乐的特点是用音来表达人们的思想感情。特别是由器乐表现的音乐（纯音乐），除了作曲家所要表达创作时的思想感情外，演奏者（二度创作）或欣赏者的素质和心情不同，对同一作品都可作出不同内涵的解释。再者，人们对事物的感受也有许多是相近的、模糊的。如纯真的爱情与皎洁的月光，美丽的自然风光与美好的愿望，大海的波涛与愤怒、凶恶的情绪等等，这就增加了音乐的不确定性。但也正是这种不确定性，给欣赏者留下了广阔的思维空间，给人们带来美的享受与精神的安慰。

音乐本身在结构上也有许多表现手法的变化。如一个简单的曲调，放慢、加快、加花或更改一下节奏、更改几个音（如工改凡，或把终止音宫、徵改为羽、商等）都可以使

虎座鸟架鼓
(湖北江陵楚墓出土)

音乐所要表达的情感发生变化。这可以用来解释我国丰富多彩的民间音乐中经常出现的一曲多名或一名多曲的现象。传统民间乐曲《老六板》就是一个典型。由于它变化多端，又万变不离其宗，所以又有《天下同》的名称。

“六板”的原意是六句（我国民间习惯把包含八拍的乐句称为一大板），1955年音乐出版社出版的《弦索十三套》中有两种《老六板》：

A. $\frac{2}{4}$

(1) a

$\underline{3 \ 3 \ 6 \ 2} \mid 1 \ \underline{5 \ 6} \mid 1 \ \underline{6 \ 1} \mid \underline{1 \ 3 \ 2} \mid$

(2) a'

$\underline{3 \ 3 \ 6 \ 2} \mid 1 \ \underline{5 \ 6} \mid 1 \ \underline{3 \ 2} \mid \underline{1 \ 6 \ 5} \mid$

(3) b

$\underline{5 \ 5 \ 3 \ 3} \mid \underline{5 \ 5 \ 2} \mid \underline{3 \ 2 \ 1 \ 1} \mid \underline{6 \ 1 \ 2} \mid$

(4) c

$\underline{3 \ 2 \ 2 \ 3} \mid 5 \ \underline{5 \ 6} \mid \dot{1} \ \underline{6 \ \dot{1}} \mid \dot{1} \ 6 \ 5 \mid$

(5) d

$\underline{5 \ 6 \ 5 \ 3} \mid 2 \ \underline{2 \ 3} \mid 5 \ \underline{5 \ 6} \mid \underline{5 \ 3 \ 2} \mid$

($\underline{2 \ 5} \quad \underline{5 \ 2} \mid \underline{3 \ 2} \quad 1 \quad) \mid$

(6) a'

$\underline{3 \ 3 \ 6 \ 2} \mid 1 \ \underline{5 \ 6} \mid 1 \ \underline{3 \ 2} \mid \underline{1 \ 6 \ 5} \parallel$

按我国“起承转合”的乐曲结构关系是：

$\underline{a \ a'} \ \underline{b \ c} \ \underline{d} \ \underline{a'}$
起 承 转 合

弹琴图

把上面的(6)句改为(7)句,加一个(6)句e,就成为“多一板(句)的老六板”。

(6)e

$\underline{6\ 1}\ \underline{5\ 6}\ |\ \underline{1\ 3}\ 2\ |\ \underline{2\ 5}\ \underline{5\ 2}\ |\ \underline{3\ 2}\ 1\ |$

B. 结构为:

aa' bc de a'

起 承 转 合

A、B两种《老六板》的最后落音都在徵音上,并都以再现主题乐句为结束。

如以B的六句为基础,加两句,就成为“八板”。八板的最后落音在宫音上,且无主题乐句再现。由于八板是以六板主体为基础演变而成的,因此民间《老六板》与《老八板》名称常混用。

(7)f

$\underline{6\ 1}\ \underline{1\ 2}\ |\ \underline{3\ 6}\ \underline{5\ 3}\ |\ 2\ \underline{6\ 5}\ |\ \underline{3\ 2}\ 1\ |$

(8)e'

$\underline{7\ 6}\ \underline{5\ 6}\ |\ \underline{1\ 3}\ 2\ |\ \underline{2\ 5}\ \underline{5\ 2}\ |\ \underline{3\ 2}\ 1\ ||$

结构为:

aa' bc de fe'

起 承 转 合

李叔同(1880—1942)

1904至1905年间,李叔同和他的朋友们在上海创办“沪学会”,开设补习班,曾手书《祖国歌》歌词和歌谱,未说明歌词作者,后来这首歌在社会上传开,都说是李叔同作词。据钱仁康先生考证:此歌是1904年7月

17日在东京的留日学生“亚雅音乐会开会式”为毕业生送别时所唱的《大国民》歌，由于歌词的爱国主义情感浓烈，李叔同用来教育学生，只是改了个《祖国歌》的歌名。歌词的真正作者已无法考查。《祖国歌》的曲谱就是《老六板》。其中“驾鹤飞渡太平洋，谁与我仗剑挥刀？”是多加的一句，叫做“多一板的老六板”。

祖 国 歌

1=F $\frac{4}{4}$

民间曲调《老六板》

佚名填词

①
3 3 $\dot{6}$ 2 | 1 - $\dot{5}$ $\dot{6}$ | 1 - $\dot{6}$ 1 | 1 3 2 - |

上下五千年 一脉延，文明莫与肩。

②
3 3 $\dot{6}$ 2 | 1 - $\dot{5}$ $\dot{6}$ | 1 - 3 2 | 1 $\dot{6}$ $\dot{5}$ - |

纵横数万里，膏腴地 独享天然利。

③
5 5 3 3 | 5 5 2 - | 3 2 1 1 | $\dot{6}$ 1 2 - |

国是世界最古国，民是亚洲大国民。

④
3 2 2 3 | 5 - $\widehat{5}$ $\dot{6}$ | $\dot{1}$ - $\dot{6}$ $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{6}$ 5 - |

呜呼，大国民，呜呼，惟我大国民，

⑤
5 6 5 3 | 2 - $\widehat{2}$ 3 | 5 - 5 6 | 5 3 2 - |

幸生珍世界，琳琅十倍增声价。

⑥
2 5 5 2 | 3 2 1 - | $\dot{6}$ 1 $\dot{5}$ $\dot{6}$ | 1 3 2 - | 2 5 5 2 |

我将骑狮越昆仑，驾鹤飞渡太平洋。谁与我仗

⑦
3 2 1 - | 3 3 $\dot{6}$ 2 | 1 - $\dot{5}$ $\dot{6}$ | 1 - 3 2 | 1 $\dot{6}$ 5 - ||

剑挥刀？呜呼，大国民，谁与我鼓吹庆升平？

“五四”前后学堂乐歌中有一首也是用《老六板》旋律填词的《放学歌》(当时叫《夕会歌》),很多人误以为是《祖国歌》。其实省略了《祖国歌》的第一句旋律。

放学歌

1=F $\frac{2}{4}$

民间曲调《老六板》

佚名填词

①

3 3 6 2 | 1 5 6 | 1 3 2 | 1 6 5 |

光 阴 似 流 水, 不 一 会, 课 毕 放 学 归。

②

5 5 3 3 | 5 3 2 | 3 2 1 1 | 6 1 2 |

我 们 仔 细 想 一 想, 今 天 功 课 明 白 未?

③

3 3 | 2 3 5 | 5 6 1 | 6 1 1 6 |

老 师 讲 的 话, 可 曾 有 违

④

5 5 6 | 5 3 2 | 2 5 5 2 | 3 2 1 |

背? 父 母 望 儿 归, 我 们 一 路 莫 徘 徊。

⑤

||: 6 1 5 6 | 1 3 2 | 2 5 5 2 | 3 2 1 |

将 来 治 国 平 天 下, 全 靠 吾 辈。

⑥

3 3 6 2 | 1 5 6 | 1 3 2 | 1 6 5 :||

大 家 努 力 呀, 同 学 们, 明 天 再 会!

II.

慢

1 0 | 3 2 1 6 | 5 - :||

们, 明 天 再 会!

江南丝竹音乐主要以《老六板》为母曲。由《老六板》发展成的变体有《花六板》、《慢六板》（也叫《慢花六》）、《快花六板》、《中花六板》、《花花六板》、《三花六板》等，其中以《中花六板》最著名。

“花”就是骨干音的装饰变奏（加花）。一个骨干音可以加一、二个装饰音，也可发展成相当于一乐句长度的“花”。下面以《老六板》的基本乐汇（动机）3 3 6 2 | 1 为例，比较一下加花的情况。这个乐句工尺谱记作“工工四尺上”，江南民间谐音趣称为“公公四尺长”。

《老六板》：3 3 | 6 2 | 1

《快花六》：3 3 | 6 1 2 3 | 1

《花六板》：3 . 2 3 5 | 6 . 1 2 5 3 5 | 1

《中花六板》：3 - 3 . 2 3 5 | 6 . 1 2 3 5 7 6 2 3 5 | 1

《熏风曲》：2 . 3 5 6 5 | 3 . 3 2 3 5 3 2 1 2 5 7 |

6 7 7 6 5 6 5 3 3 2 | 1

《慢花六》：3 - 3 5 2 1 3 . 5 6 1 5 6 2 1 3 2 5 3 |

6 . 1 5 6 1 7 6 1 5 7 2 . 1 2 5 3 5 7 6 5 3 5 | 1

《阳春白雪》：3 3 6 3 | 6 2 1 2 | 1 1