

中国古典名曲

中国古典名曲

余启新
王朝相 编选评介

中国古典名曲

江南大学 图书馆

11219466

中国古典名曲

卷八

王昌龄余启新编选评介

中国十七世纪初年
余自余著書

卷之三

(母ET部业亦市限深)

同人傳說

中州古籍出版社

中 国 古 典 名 曲

内 容 提 要

本书收入中国古典名曲数十首，并以流畅的笔调，翔实的资料，对诸曲作了评介。手持此编，可读，可唱，可奏，有如在美不胜收的古乐苑中漫游，增长音乐知识，获得美的享受。

中国古典名曲

王朝相 余启新 编选评介

责任编辑：古 丁

中州古籍出版社出版 (郑州市农业路73号)

河南省新华书店发行 河南荥阳印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6,875印张 155千字

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：1— 1500册

ISBN 7-5348-0240-7/I·113 定价：3.00元

(28)	《关雎》即里声翻唱 《叠三关调》乐谱：附
(10)	游园记日词人真 《良山关》曲谱：附
(20)	“飞天”即对对唱 《古朴童声·秧歌会》曲谱：附
(100)	苗族长木鼓苏哥 引言 ..... 《序曲》古琴曲，《送王维》古诗：(1)
飞向太空觅知音	下篇而然：(9)
附：古琴曲《流水》	《蒙古》古琴：附
曲高岂必和寡？	孙少文词：(20)
附：琵琶曲《阳春白雪》	《妙指歌》曲谱：附
声动天地气盖世	郭英德词：(27)
附：琵琶曲《十面埋伏》	《云水喻》曲琴古：附
情意尽在不言中	武鹤清词：(36)
附：琴歌《凤求凰》	《舞天拿青歌》曲琵琶：附
万世景仰的使者	民歌词：(39)
附：歌曲《苏武牧羊》	《飘落心平》曲琵琶，曲琴：附
灵魂吐诉出的绝唱	苗爱平词：(42)
附：琴歌《胡笳十八拍》	《高山》古琴：附
刑场上的琴声	刘同乐词：(61)
附：古琴曲《广陵散》	《舞阳夜曲》曲琴：附
傀俄若玉山将崩	吉星八意词：(71)
附：古琴曲《酒狂》	《醉卧苏公春》曲奏合乐词：附
(201) 梅花独先天下春	《良辰美景》曲词二：(76)
附：古琴曲《梅花三弄》	《良辰美景二》曲词二：附

断肠声里唱《阳关》	(85)
附：琴歌《阳关三叠》	
良人何日罢远征？	(91)
附：歌曲《关山月》	
铜琶铁板唱“大江”	(95)
附：歌曲《念奴娇·赤壁怀古》	
移花接木开奇葩	(100)
（附：歌曲《满江红》和琴曲《写怀》）	18
听琴怆然而涕下	(105)
附：琴歌《古怨》	
知我者谓我心忧	(109)
附：歌曲《扬州慢》	
一瓣云杳断魂啼	(112)
附：古琴曲《潇湘水云》	
五楹大厅满鹅声	(124)
附：琵琶曲《海青拿天鹅》	
长空雁叫霜晨月	(166)
附：琴曲、琵琶曲《平沙落雁》	
月亮呀，你不要落！	(172)
附：琵琶曲《月儿高》	
渔歌声中乐何极	(183)
附：筝曲《渔舟唱晚》	
诗情画意入丝竹	(187)
附：民乐合奏曲《春江花月夜》	
阿炳和《二泉映月》	(196)
附：二胡曲《二泉映月》	

于琴声处听惊雷 ..... (202)

附：京胡曲《夜深沉》

乐声有如泣幽咽 ..... (206)

附：双管曲、二胡曲《江河水》

榮應首大音昧養育人古恢木芒眾音出晉同，杰百麥干頭
。氏

譙文土出从「苗」來，其變為工具氣生从景，晴大，器，眾音
。昔早景土史眾音丁卦樹引，大土卦，聲，賦，卽骨育，音
。艮夷直升和印入辟來司庭，楚或直一，“楚”即中其株，資譙音
。頌音曰：長庚歌引，長庚歌，桑于眾老，桑劍眾音，升夏丁徑

我们祖国的文化就象源远流长的长江大河，汇聚百川，呼啸奔腾。它不仅散发着翰墨的幽香，映现出建筑的风姿，也激荡着音乐的涛声。虽然这涛声在时空中极易消逝，既不能象坚硬的碑碣，经历的风化而巍然不动，也不象绵薄的纸绢，经岁月的浸染而色彩依然。但是，“凡音之起，由人心生也”（《乐记》）。音乐是人们心灵的呼唤，反映着我们民族的悲与喜，忧与乐，它就必然会随着我们民族的延续而延续，随着我们民族的发展而发展。让我们沿着文化长河潮流而上，来聆听神州的古乐之声。

在远古时，诗歌、音乐与舞蹈常常是紧密结合在一起的。传说中的远古乐舞，多是反映与氏族部落生活中的图腾崇拜、农耕狩猎、祭祀典礼等有关的社会生活。

如黄帝时期的古老《弹歌》：“断竹、续竹。飞土逐肉。”这一简单的歌词，较真实地反映了当时的狩猎活动，且具有较强的节奏性。

再如葛天氏乐舞，“三人操牛尾，投足以歌八阙”，“一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰建帝功，七曰依地德，八曰总禽兽之极。”这充分说明他们在尊祖先、敬天地的同时，对农耕畜牧生产的重视。

舜时的乐舞《韶》，则为我们展现了祭祀典礼中原始乐舞

的千姿百态，同时也可看出音乐艺术对古人有着相当大的感染力。

当时的乐器，大都是从生产工具改变过来的，从出土文物看，有骨哨、陶埙、磬等，在实物上为我们提供了音乐史上最早的音响资料。其中的“磬”，一直延续到后来很久的时代还在使用。

到了夏代，音乐除继续用于祭祀等礼仪活动外，已将歌颂统治者的功绩作为主要内容。如乐舞《大夏》，就是歌颂开国君主大禹治水功绩的，赞颂了大禹“勤劳天下，日夜不懈，通大川，决壅塞”，“以利黔首”。商代的乐舞《濩》，是祭祀祖先的乐舞，也有炫耀武功的意义。统治者为贪图享乐，往往也把音乐当作他们享乐的工具之一。夏朝末代统治者桀有“女乐三万人，晨噪于端门，乐响于三衢”。商朝末代统治者纣，令乐工师涓“作新淫声，北里之舞，靡靡之乐。”

周王朝建立后，统治者为了自己政权的巩固和发展，不仅视音乐为娱乐品及宗庙祭祀典礼的重要构成部分，还将其作为一种教育手段在制度中固定下来，这种教育是专为公卿大夫的子弟们而设的。西周还制定了一整套的礼乐制度，且等级非常明显。乐队、舞队的编制和人数皆有严格规定。如舞队就规定：“天子八佾（八人一行，共八行），诸侯六佾，大夫四佾，士二佾。”

西周制定的音乐，即所谓雅乐，主要可分为三类：一、六代之乐：包括《云门》（黄帝）、《大咸》（尧）、《大韶》（舜）、《大夏》（禹）、《大濩》（成汤）、《大武》（武王）等六种。这六种规模宏大的典礼乐舞，都是综合诗、歌、舞、乐而成一体。舞者手持器物以示威仪。这种含有戏剧性的载歌载舞，造成了庄严肃穆，安静和谐的气氛，从而引

起身临其境者崇高、壮丽的感觉。孔子当时在齐国听了《韶》，竟然“三月不知肉味”，赞之曰“尽善尽美”。二、房中乐：是宫廷里所演奏的歌曲，用琴瑟伴奏，由后妃歌唱从民间采来的诗篇，以奉国王。故房中乐乃是宫廷中的一种燕乐或室内乐。三、诗乐：由掌管音乐的太师随国王到各地巡察时采集的民间歌谣。采集的目的是使国王从这些谣里了解到民情风俗和政治教化的得失，同时将这些民歌经过修饰加工，又作为与典礼配合的诗篇。

周代的乐器见于记载的有六十种之多。当时出现了以乐器发音质料为依据的金、石、丝、竹、匏、土、革、木“八音”分类法。

随着周王朝逐渐衰败，各诸侯无视礼乐制度的束缚，出现了“礼崩乐坏”的局面。与此同时，在民间世俗生活中，下层劳动人民经常采取歌谣的方式，来表达对时政的意见以及对贵族的讽刺。这时期最有影响的民间音乐为“郑卫之音”。当时的优秀民歌手秦青，唱起歌“声振林木，响遏行云”。另一位歌手韩娥的歌声，竟达到使人有余音绕梁、三日不绝之感的境地。据说，当其歌声哀哀、如泣如诉时，可以使一里老幼悲苦涕泣相对，三日不食；当其歌声悠扬悦耳、欢快动听时，又能使人高兴得手舞足蹈，把过去的悲哀忘得干干净净。由此可见当时歌风之盛，群众对歌唱爱好之深了。

这时期编选成集的乐歌《诗经》，是我国最古老的一部歌词总集，包括有民歌、史诗等。最优秀的乃“十五国风”。当时南方民歌，得到系统集中整理的，是楚国的《九歌》。《九歌》是楚国诗人屈原的作品，内容包括十一首祭祀歌。《诗经》和《九歌》，可说是先秦音乐文化中的两部重要作品。

《1978年，在湖北随县出土的曾侯乙墓中的音乐文物，标志先秦音乐文化的辉煌成就。墓中有八种一百二十四件珍贵乐器。特别是由六十五件，分上、中、下三层为一套的青铜编钟，每个钟都能发音，总音域有五个八度之多。应该说，它是我国古代灿烂音乐文化成就的见证。秦汉时期，为适应国家文化管理上的一体化，宫廷设有音乐机构“乐府”。

乐府的重要音乐，是相和歌与鼓吹乐。相和歌最初是清唱（“徒歌”），后来发展成为有帮腔的歌曲（“但歌”），继而发展成为以笙、筑、琴、瑟、筝、琵琶、笛、箜篌伴奏，歌者自己用“节”（一种击乐器）打拍子的所谓“丝竹更相和，执节者歌”的唱奏形式。鼓吹乐是一类以打击乐与吹奏乐为主的演奏形式和乐种。秦汉之时，驻守北陲的边军将校，采用游牧民族的铙歌、笳歌，以壮声威；后来又渐渐地用之于朝廷、宗庙的盛大典礼，这就是所谓的鼓吹乐。

魏晋南北朝是政治上动荡不安的时代。西部和北部的少数民族向内地转移，使得各地区、各民族人民互相交往，为音乐文化上的大融合准备了有利条件，提供了丰富的内容。北魏时期，流传南方的“中原旧曲”及“江南吴歌”、“荆楚西声”被带回北方，总谓之清商乐。清商乐融合南、北方的音乐，一时成为盛行中国南北的乐种之一。

这一时期的演奏艺术，发展最高的是七弦琴艺术。名琴家嵇康的《琴赋》，描写了古琴音乐的高超，并记载了琴徽产生泛音的作用。琴曲作品中，有名传千古的《广陵散》，还有阮籍的《酒狂》和后人由当时的一首笛曲改编成琴曲的《梅花三

弄》等。由丘明传下来的《碣石调·幽兰》，现存的谱子是唐代人手写的，这是我国发现的最早的古本文字谱，有很高的历史价值。

南北朝时期，从龟兹、安国、于阗等地来的音乐家和舞蹈家很多，尤其是北齐、北周，由于地理环境的关系，西域人入境的更多。北齐后主高纬非常爱好西域音乐，他重用西域音乐家，并授以高官厚禄。北周武帝曾聘突厥女为皇后，这位皇后也酷爱音乐，嫁到长安时把她平时享用的康国乐、龟兹乐、高昌乐也都作为陪嫁带来。这样，便带来了唐代音乐的繁荣。

现存的唐代曲子，主要保存于敦煌千佛洞的卷子之中，其中有曲谱约八十首，有曲子词五百余首。从保存下来的这些曲子词的应用范围来看，有供歌唱用的，有供说唱用的，也有供歌舞或扮演戏弄之用的。在曲式结构上，有单个的支曲；有曲一曲调配上多段歌词、连续歌唱的；有五更转、十二时等套同性质的；还有分成若干段的“大曲”。

唐代的大曲，是一种由若干乐段缀合而成的大规模的歌舞曲形式。从节奏上看，则是：散板——慢板——快板至极快板——渐慢——结尾。全曲段数无定。唐代大曲数量很多，艺术成就也最高，堪称是唐燕乐中的精华。

隋唐燕乐，从广义上讲，包括着由汉族传统音乐、少数民族音乐和外来音乐三种成分构成的各部伎乐及各类歌舞大曲、器乐、声乐作品。它主要是用于皇帝大宴百官或宴请国宾时举行的礼仪性的歌舞表演。根据表演形式，将歌舞分为坐部伎和立部伎。坐部伎在堂上表演，乐工约3—12人；立部伎在堂下表演，乐工约60—180人。唐代的乐器约有二百多种，尤以琵琶最受重视。七弦琴音乐的记载，也比较丰富。正是由

于唐代七弦琴艺术的发展，才出现了有宋一代古琴音乐的繁荣。

宋金时期，社会音乐活动的重心由宫廷走向世俗。于是，通俗文艺在城市里大为盛行，娱乐场所，时称“瓦舍”。在这里，进行着各种戏曲、说唱表演，百戏杂陈，雅俗共赏。

这一时期的民歌和曲子，仍然依照着以前的传统继续向前发展。尤其是文人们喜欢用曲子这种形式填词，因而，宋代的曲子中又相继出现了“减字”、“偷声”、“摊破”以及“犯调”等新的手法。文人在填词过程中，以自己的文学才能提高了曲子词的写作技巧和表达能力，终于使曲子词成为一种新的文学体裁，这就是举世闻名的宋词。宋代著名词人很多，有些与音乐有密切关系，如姜夔、张炎、周邦彦、柳永等。姜夔号称白石道人，由他自己注明“旁谱”的《白石道人歌曲集》，则是留给我们研究宋词曲音乐的一部珍贵资料。

北宋时期，戏曲居于诸种音乐艺术形式的最前列。宋代杂剧是由三个性质各异的表演部分组成，即：艳段、正杂剧与散段。金代的戏剧叫做院本。实际上与宋杂剧不过是一种表演形式的两种不同的名称而已。宋光宗时期，南戏在温州地方形成。其音乐最初采用村坊小曲，既无宫调规范，又无固定节奏。后来，它从各地民歌、词、歌舞大曲、诸宫调等音乐中吸取了新的养料，同时又在音乐表演手法方面进行了许多新的尝试，成为许多剧特别是昆曲发展的基础。

宋代新出现的弦乐器不少，弹七弦琴的人最多，可说是流派纷呈，名家辈出。郭沔是当时琴家的佼佼者、浙派的创始人。他创作的《潇湘水云》及姜夔的琴歌《古怨》，都是后人喜爱的优秀作品。

元代，杂剧呈现特别繁荣的局面。元杂剧的音乐，是在各种传统音乐的宫调运用经验基础之上，将各种曲牌按其调式、调性归类，采取一折之中只使用一套同宫调曲牌的办法，而且又使四折的宫调互不相同。这样，既照顾了音乐结构的完整、统一和曲调风格上的协调一致，又照顾到了剧情发展和情调变化的需要。除此之外，还使用了借宫、犯调以及同宫曲牌的不同组合方式、同曲牌的不同艺术处理等手法，以适应戏剧情节的发展，并弥补了每本四折，每折一宫的不足。由于杂剧的南流，在与地方声腔的交流中，产生了多种“南曲”声腔，为明清戏曲的发展奠定了基础。

明清的戏曲音乐，在南北曲合流的趋势中，经过明代以魏良辅为首的一批优秀戏剧家和表演家的重大改革之后，艺术水平有了迅速的提高。昆、弋、梆、黄四大声腔都有不同程度的发展。其中的皮黄腔是由西皮和二黄两种声腔组合而成的，虽是四大声腔中最年轻的一种，但由于西皮出自北方梆子腔的音调，二黄来源于南方湖广调，因此，皮黄腔的音乐是南北兼收，刚柔相济，能适应表现各种人物性格的需要。所以，自它传入京师并被称作京剧以后，成为我国最有代表性的一个剧种音乐。

明清时期的民歌小曲，音调新鲜活泼，情调朴实真挚，故在城乡广为传唱。说唱音乐则在宋元以来传统说唱形式的基础上，以崭新的面貌从农村进入城市。由于受到市民的喜爱并得到进一步的艺术加工，获得了更加广泛的流传，其中尤以苏州弹词影响最大。

明清时代的演奏艺术也取得长足发展，除琵琶和古琴外，三弦、箫、笛子的演奏也都形成了各自的流派。这一时期的琴

曲中，艺术成就最高的还得说是川派张孔山所传的《流水》，这部作品不仅在国内演奏经久不衰，而且享誉国外。由明代朱权主持编辑的古琴曲集《神奇秘谱》，在古琴音乐发展史上所作的巨大贡献不容忽视。清代乾隆年间完成的《九宫大成南北词宫谱》计八十二卷，所包含的词曲音乐极为丰富，有很多曲调是前代流传下来的。这部巨著是研究古代音乐史的极重要的材料，是极宝贵的音乐遗产。

当我们对祖国的传统音乐文化作了简略的回顾后，不能不为它的灿烂辉煌感到自豪。然而，我们也遗憾地看到，音乐作为文化的一个分支，与文学、书画、建筑等比较起来，留存给我们的太少了！正因为如此，它才尤显珍贵。现代录音技术的发展和普及，使得祖国的传统音乐以盒带的形式走进万户千家。一个新的音乐天地呈现在人们面前，不少人赞叹：“真美呀！”然而更深入地了解、进一步地探究，就力不从心了。本书所选的传统名曲，犹如一座园林中的一处景致，我们徜徉其中，品之，议之，咏之，叹之，全是自己的感受，并非向后游者指点迷津，只求互相交流。只有更深刻地了解祖国的传统音乐，才能深刻地了解祖国的文化，了解和热爱伟大的祖国。

乐不暗，曲二武公蹲鹿。《曲一》是本首诗的《水调》和《山高》。《曲八》是《长歌曲一》《水调》，《曲四》是《长歌曲一》《山高》分录。《长歌曲一》是《长歌曲一》《水调》和《长歌曲一》《山高》分录。

飞向太空觅知音

1977年8月20日，美国向宇宙发射了“航行者”号飞船，其目的是考察宇宙，为可能遇到的“外星人”传递人类的信息。为此，上面除载有多种仪器外，还载有图片和喷金的铜唱片，其中就有中国长城的图片和中国的古琴曲《流水》。这真是一个绝妙的选择：长城是悠久的中国历史的象征，是中国人民伟大创造力的象征，是从太空观察地球时唯一能够辨明的建筑；而古琴曲《流水》在中国流传已有两千多年，伴随着它还有一个动人的“知音”的故事。它是中国传统文化的象征，是友谊的象征。当今，它又作为人类的使者去宇宙中寻觅知音了。

关于“知音”的故事最早载于《吕氏春秋》。楚国的俞伯牙行船至汉阳江口遇雨，只得停在山脚下。他在船舱中取琴弹奏，发现有人在外面听琴，请进舱中，见是一位头戴斗笠、身披蓑衣，手拎斧子的樵夫。伯牙伏身就琴，弹奏了一首表现高山的曲子，樵夫马上说：“多么磅礴啊，就象那雄伟的泰山！”伯牙又弹奏了一曲表现流水的曲子，樵夫赞叹道：“多么浩渺啊，就象那宽广的江河！”伯牙钦佩不已，与这位名叫钟子期的樵夫结成知心朋友。以后，子期亡故，伯牙痛失知音，将琴摔碎，誓不再弹。从那以后，《高山》、《流水》的琴曲同着这动人的故事一起流传着，直至如今。

现存的这两首曲谱，初见于《神奇秘谱》。据题解说，《高

山》和《流水》在唐以前本是一曲，到唐朝分为二曲，都不分段。宋代《高山》一曲分为四段，《流水》一曲分为八段。后世流传的多为分段的曲谱。清代川派的古琴演奏家张孔山对《流水》进行加工，弹奏时增加了许多滚沸手法，借以增强水势湍急、波涛汹涌的效果，号称《七十二滚沸流水》或《大流水》，使《流水》意境更为生动，更具有艺术魅力，成为近代以来流传最广的曲目之一。

《流水》起始以舒缓、悠远的音乐，造成一个空旷幽深的山谷之境。接着，以古琴特有的泛音奏出明快、清新的音乐，犹如丁冬的滴泉汇成淙淙的溪流，在爬满绿苔的山石上漫过。然后，音乐跌宕起伏，好似溪流出山，汇成江河，一泻千里，不可遏阻，有“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”那样的动感。音乐进入高潮时，“绰”、“注”、“滚”、“拂”等奏法综合运用，造成汹涌澎湃之势，恰似千河归海。最后，又是舒缓的音乐结束全曲，展现的是吐纳百川的浩瀚的汪洋，那样庄严，那样壮美。

《流水》全曲结构严谨，情绪昂扬，动静结合，情景交融。人的思绪和自然的壮阔，通过乐曲合而为一。从这个意义上说，它作为人类的代表出使宇宙，是不负众望的。

流水

(古琴)

天闻阁琴谱
管平湖演奏
许健记谱

[1] $\text{♩} = 44$

0216561230

$08 = 6$

[2] $\text{♩} = 22$

11111133555355553555555

• 11 •

试读结束：需要全本请在线购买：www.ertongbook.com