

33

F6.0

F6.0

民族器樂

● 袁静芳 编著 ● 人民音乐出版社 ●

民族器乐

袁静芳编著

人民音乐出版社

民族器乐

袁静芳编著

*

人民音乐出版社出版

(北京翠微路2号)

新华书店北京发行所发行

北京市延文印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 572面文字及乐谱 18.25印张

1987年3月北京第1版 1989年6月北京第2次印刷

印数：1,786—2,740册

ISBN 7-103-06394-7/J·395 定价：6.90元

目 录

概 述.....	1
一、器乐沿革简况.....	1
二、民间器乐曲地方风格的几个重要组成因素.....	12

独 奏 音 乐

第一章 笛、笙音乐.....	19
第一节 笛子概述.....	19
一、历史沿革.....	19
二、乐器简介.....	20
第二节 北方梆笛音乐.....	21
一、代表曲目及演奏风格.....	21
二、梆笛曲中常用的旋律展开手法.....	28
第三节 南方曲笛音乐.....	35
一、代表曲目及演奏风格.....	35
二、曲笛曲中常用的旋律展开手法.....	40
第四节 笛子演奏技法的特点.....	41
一、笛子的指法.....	41
二、笛子的技法.....	43
第五节 笙音乐.....	48
一、笙概述.....	48

	二、笙独奏艺术的发展·····	53
第二章	二胡、板胡音乐·····	61
第一节	二胡概述·····	61
	一、历史沿革·····	61
	二、乐器简介·····	62
第二节	民间音乐家阿炳的二胡艺术·····	64
	一、阿炳的二胡作品·····	65
	二、阿炳二胡作品的艺术特点·····	72
第三节	民族音乐家刘天华的二胡艺术·····	79
	一、刘天华的二胡作品·····	80
	二、刘天华二胡作品的艺术特点和他对 二胡艺术发展的贡献·····	89
第四节	当代二胡艺术·····	95
	一、概述·····	95
	二、作品选介·····	96
第五节	二胡演奏技法的特点·····	105
	一、二胡的弦法·····	105
	二、二胡的技法·····	109
第六节	板胡音乐·····	116
	一、板胡概述·····	116
	二、板胡独奏艺术的发展·····	118
第三章	箏音乐·····	125
第一节	箏概述·····	125
	一、历史沿革·····	125
	二、乐器简介·····	126

第二节	各地区的传统箏曲·····	127
	一、山东箏曲·····	127
	二、河南箏曲·····	131
	三、武林箏曲·····	133
	四、客家箏曲·····	134
	五、潮州箏曲·····	136
第三节	创作改编的箏曲·····	139
	一、概述·····	139
	二、作品选介·····	139
第四节	箏演奏技法的特点·····	149
	一、左手按、颤、滑等技法·····	149
	二、右手(或双手)刮奏、和弦音等技法·····	158
第五节	传统箏曲六十八板的结构特点·····	162
第四章	琵琶音乐·····	170
第一节	概述·····	170
	一、历史沿革·····	170
	二、乐器简介·····	172
第二节	重要曲谱及流派·····	174
	一、古代琵琶曲谱·····	174
	二、近代琵琶曲谱及流派·····	175
第三节	琵琶传统乐曲·····	181
	一、琵琶武曲·····	181
	二、琵琶文曲·····	193
	三、琵琶大曲·····	201
第四节	琵琶创作改编乐曲·····	206

	一、概述·····	206
	二、作品选介·····	207
第五节	琵琶演奏技法的特点·····	225
	一、右手主要技法·····	226
	二、左手主要技法·····	234
	三、汇组技法·····	236
	四、特殊技法·····	236
第五章	古琴音乐 ·····	239
第一节	古琴概述·····	239
	一、历史沿革·····	239
	二、乐器简介·····	242
第二节	重要琴谱、琴学论著及流派·····	246
	一、重要琴谱及流派·····	246
	二、琴学简述·····	249
第三节	管平湖演奏的琴曲·····	252
	一、《流水》·····	253
	二、《广陵散》·····	257
第四节	吴景略演奏的琴曲·····	265
	一、《梅花三弄》·····	266
	二、《潇湘水云》·····	269
第五节	古琴演奏技法的特点·····	276
	一、散音·····	276
	二、泛音·····	278
	三、按音·····	283

合奏音乐

第六章 丝竹乐	290
第一节 江南丝竹	291
一、概述.....	291
二、作品选介.....	292
第二节 广东音乐	305
一、概述.....	305
二、作品选介.....	308
第三节 潮州弦诗	324
一、概述.....	324
二、作品选介.....	326
第四节 福建南曲	332
一、概述.....	332
二、作品选介.....	336
第五节 丝竹乐的艺术特点	344
一、丝竹乐的结构.....	344
二、丝竹乐常用的旋律展开手法.....	353
三、丝竹乐的调式.....	365
四、丝竹乐演奏技法的特点.....	368
第七章 鼓吹乐	372
第一节 冀中管乐	373
一、概述.....	373
二、作品选介.....	375
第二节 山西八大套	388

	一、概述·····	388
	二、作品选介·····	390
第三节	鲁西南鼓吹乐 ·····	403
	一、概述·····	403
	二、作品选介·····	407
第四节	辽南鼓吹 ·····	414
	一、概述·····	414
	二、作品选介·····	416
第五节	鼓吹乐的艺术特点 ·····	425
	一、鼓吹乐大型套曲结构的特点·····	425
	二、鼓吹乐中一曲多变的手法 and 特点·····	426
	三、鼓吹乐的技法演奏特点·····	438
第八章	吹打乐 ·····	439
第一节	十番锣鼓 ·····	439
	一、概述·····	439
	二、作品选介·····	441
第二节	十番鼓 ·····	464
	一、概述·····	464
	二、作品选介·····	482
第三节	浙东锣鼓 ·····	492
	一、概述·····	492
	二、作品选介·····	494
第四节	潮州锣鼓 ·····	512
	一、概述·····	512
	二、作品选介·····	515

第五节	西安鼓乐·····	520
	一、概述·····	520
	二、作品选介·····	526
第六节	吹打音乐的艺术特点·····	544
	一、吹打乐的套曲结构特点·····	544
	二、吹打套曲中锣鼓乐的类型、应用 特点和主要手法·····	553
后 记	·····	571

概 述

一、器乐沿革简况

(一) 先秦时期的器乐

1. 乐 器

根据出土文物和文献记载，先秦时期的乐器已有鼓、鼗、磬、贲鼓、应、田、县鼓、钟、镛、南、铎、磬、缶、编钟、编磬、铃、陶铃、雅、祝、敌、和、鸾、簧、哨(陶制、骨制等)、埙、篪、箛、言、箫、管、篥、笙、琴、瑟、筑等多种。在原始社会里乐器的出现多与神话传说、求神祭祀、民间舞蹈、劳动生活等方面有着密切的联系。进入阶级社会以后，乐器除用于宗教、礼仪等场合外，主要是供统治者娱乐享受。在乐器制作上精美豪华，规模越来越大，如《吕氏春秋·侈乐》中所载：“夏桀、殷纣作为侈乐，大鼓 钟、磬、管、箫之音，以钜为美，以众为观，俶诡殊瑰，耳所未尝闻，目所未尝见，务以相过，不用度量。”

先秦时期乐器发展的特点：

①曾根据乐器制作的材料，把众多乐器归纳为八类，称为“八音”。其八类名为金、石、土、革、丝、木、匏、竹，这是

我国历史上第一次进行乐器分类的方法。金类乐器如钟、镛、钲；石类乐器如离磬、鸣球；土类乐器如埙；革类乐器如鼓、鼗、鼙；丝类乐器如琴、瑟；木类乐器如祝、敔；匏类乐器如簧、笙；竹类乐器如箫、箛、言、篪。这一历史阶段，见于记载的乐器已有一百多种。

②吹管乐器的形制方面，远在上古时期已有开口管乐器与闭口管乐器两种类型。开口管乐器如篪、骨哨（新石器时代遗址之一——浙江余姚河姆渡出土）等；闭口管乐器如篥（湖北随县曾侯乙墓出土）、埙（仰韶文化遗址——西安半坡村出土）等，由于他们在发音原理上的不同，丰富了我国管乐器的演奏方法，并各自具有不同的艺术表现能力。

③簧管乐器竽、笙在当时制作的水平已很高，而且品种多样，已有大、中、小等多种形制。特别是竽，在当时宫廷乐队中地位十分重要，为“五声之长”，“竽先，则钟瑟皆随；竽唱，则诸乐皆和。”（见战国《韩非子》）竽处于领奏、主奏的地位。

④钟的制作已很精细，工艺水平相当高。如随县曾侯乙墓出土的乐器（公元前433年，战国初期），其中有编钟64件（钮钟19件，甬钟45件），楚王送鎛钟1件。分三组排列，钟呈椭圆形，各钟可发两音，其音律与C大调音阶同音列，说明早在战国初期我国已有七声音阶的应用，且十二律齐备，可以在三个八度范围内，构成完整的半音阶。各钟还铸有铭文两千八百余字，载有各地域的音律问题。

2. 演奏形式

①先秦时期已有弹弦乐器琴、瑟，它们除用于声乐伴奏外，据《列子》、《吕氏春秋》等文献所载有关伯牙、子期知音的传

说，可以推断出当时已有琴独奏艺术的存在，且以大自然为描写对象，并已具有一定的艺术概括能力。

②在上层社会和宫廷音乐中，乐队组合形式有多种，其规模均很庞大。如《韩非子·内储说》所载，齐宣王喜听竽声，曾组织有三百人的大型竽合奏乐队，供其娱乐欣赏。从曾侯乙墓发掘的乐器来看，有青铜编钟、石编磬和鼓、瑟、琴、笙、排箫、篪八种，共124件。绝大多数乐器陈放在中室，编钟、编磬分别沿中室南、西、北三壁立架悬挂，鼓、瑟、笙、箫、篪列于其间，展现出古代上层社会大型乐队的一种组合形式。

（二）秦汉至魏晋时期的器乐

1. 乐 器

当时出现的乐器主要有箏、琵琶（有秦汉子和阮咸两种不同的形制）、笛、方响、箜篌瑟（即卧箜篌）。箏、琵琶、笛均为《相和歌》的伴奏乐器。这一历史时期，吸收外来乐器数量不少，如随着鼓吹乐的引入，还使用了笳、角、中鸣、长鸣、羌笛等吹管乐器。由于与西域文化的交往，传入的乐器主要有竖箜篌、波斯琵琶（即曲项琵琶）、箏篥等。竖箜篌亦为波斯乐器，魏晋之际传入我国。曲项琵琶约在公元350年前后通过印度和新疆，传入甘肃一带，据《梁书·简文帝本纪》所载，至少在公元551年（南北朝）已传入南方。

2. 演奏形式

①汉魏时期，比较重要的民间声乐为《相和歌》。《乐府古题要解》载：“乐府《相和歌》，并汉世街陌讴谣之词”。《晋书·乐志》又载为：“相和，旧汉歌也，丝竹更相和，执节者歌”。

说明了《相和歌》是由声乐演唱及丝竹伴奏组成的。《相和歌》主要有瑟调、清调、平调三调，后亦称《清商》三调。瑟调以角音为主，其伴奏乐器为笙、笛、节、琴、瑟、箏、琵琶七种，歌弦六部；清调以商音为主，其伴奏乐器为笙、笛、篪、节、琴、瑟、箏、琵琶八种，有六曲，歌弦四部；平调以宫音为主，其伴奏乐器为笙、笛、节、瑟、琴、箏、琵琶七种，有七曲，歌弦六部。以上三种乐队组合形式，除用于《相和歌》伴奏外，在演唱前往往也演奏独立的器乐片段。

②西汉初期，鼓吹乐已传入。最早关于鼓吹乐演奏形式的记载为“班壹秦末避地楼烦，以牧起家，出入弋猎，旌旗鼓吹，以财雄边”。《旧唐书·音乐志》载曰：“鼓吹，本军旅之音，马上奏之，故自汉以来，北狄乐总归鼓吹署”。当时演奏北狄乐的有鲜卑、吐谷浑、部落稽三国。汉代宫廷鼓吹乐的应用分四种形式：甲、黄门鼓吹，用以宴乐群臣。东汉章帝元和二年（85年）所定殿中御食饭举乐有《鹿鸣》《思齐皇姚》《六骥麟》《天之历数》等七曲。汉大乐食举有《重来》《初首》《侠安》《归来》《远期》《有所思》等十三曲。乙、骑吹，随车驾行走时所奏的乐歌，乐曲有《务成》《黄爵》《玄云》《远期》等。丙、横吹，军中马上所奏之乐。以箫、笳演奏，用于朝会道路的称为鼓吹；以鼓、角演奏，则称为横吹。鼓角横吹有《黄鹤吟》《陇头吟》《望行人》《折杨柳》《关山月》《洛阳道》等十五曲。胡角（加入西域音乐成份后称为胡角）有《出关》《入关》《出塞》《入塞》《赤之杨》等十曲。从西域还传入《摩诃兜勒》一曲。丁、短箫铙歌，军事凯旋时用于郊庙，有《朱鹭》《思悲翁》《艾如张》《上之回》《雍离》《战城南》《巫山高》《将进酒》《君马黄》等乐曲。

⑤汉魏时期，文献已有关于独立器乐演奏形式的记载，称为“但曲”（即没有声乐配合的独立器乐曲），曲目有《广陵散》《黄老弹飞引》《大胡笳鸣》《小胡笳鸣》《流楚》《窈窕》，为琴、箏、笙、筑等乐器所演奏的乐曲。此时，古琴独奏艺术已获得高度发展，如嵇康演奏的《广陵散》。

（三）隋唐时期的器乐

1. 乐 器

隋唐时期，由于西域文化的进一步交流，乐器数量骤增。特别是鼓类乐器，这可能是由于歌舞音乐的发展所致。打击乐器有铜钹、拍板、节鼓、杖鼓、腰鼓、羽葆鼓、柷鼓、桴鼓、齐鼓、担鼓、羯鼓、都曇鼓、毛员鼓、答腊鼓、鸡娄鼓等三十多种；弦乐器有独弦琴、三弦、阮琴、轧箏、凤首箜篌、五弦琵琶、奚琴等二十多种；吹管乐器有幢箫、义嘴笛、叉手笛、太平管、桃皮笙篥等二十多种。这一时期在乐器上的重要变化是出现了拉弦乐器轧箏和奚琴，开辟了乐器演奏的一个新的领域。

2. 演奏形式

①隋唐时期，西域音乐盛行，对中原文化发展影响很大，据《隋书·音乐志》所载，当时传入宫廷的西域音乐其乐队组合形式有七种之多。第一种，天竺乐：所用乐器有凤首箜篌、琵琶、五弦、笛、贝、铜鼓、毛员鼓、都曇鼓、铜钹等九种（《旧唐书·音乐志》所载无五弦、笛；增有横笛、羯鼓）。第二种，龟兹乐：所用乐器有琵琶、五弦、竖箜篌、笙、笛、篳篥、箫、贝、毛员鼓、都曇鼓、羯鼓、答腊鼓、腰鼓、鸡娄鼓、铜钹等十五种（《旧唐书·音乐志》所载无笛，用横笛）。第三种，西凉乐：

所用乐器有琵琶、五弦、竖箜篌、卧箜篌、弹箏、笙、横笛、笛、箫、大箏、竖箏、贝、腰鼓、齐鼓、担鼓、铜铍、钟、磬等十九种（《旧唐书·音乐志》所载无大箏，另有搊箏、编钟）。第四种，高昌乐：《隋书·音乐志》将其附属于龟兹乐，（《旧唐书·音乐志》所载乐器有琵琶、五弦、横笛、箏、箫、铜角、箜篌、羯鼓、答腊鼓、腰鼓、鸡娄鼓）。第五种，康国乐：所用乐器有笛、正鼓、和鼓、铜铍等四种（《旧唐书·音乐志》同）。第六种，安国乐：所用乐器有琵琶、五弦、箜篌、横笛、双箏、箫、羯鼓、答腊鼓、腰鼓、鸡娄鼓、正鼓、和鼓、铜铍等十种（《旧唐书·音乐志》所载无箜篌、羯鼓、答腊鼓、腰鼓、鸡娄鼓、铜铍）。第七种，疏勒乐：所用乐器有竖箜篌、琵琶、五弦、笛、箫、箏、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓等十种。

②燕乐：受清乐与胡乐（当时的少数民族音乐或外国音乐，泛称为胡乐）二者影响的一种创作歌舞音乐，盛行于宫廷，为唐坐部伎六部之一。所用乐器有：玉磬、大方响、搊箏、卧箜篌、小箜篌、大琵琶、大五弦琵琶、小五弦琵琶、大笙、小笙、大箏、小箏、大箫、小箫、正铜铍、和铜铍、长笛、短笛、槽鼓、连鼓、鞞鼓、桴鼓。其编制与西凉乐接近，受西域影响较大，多种大、小乐器声部的配合应用，扩充了乐队的音域幅度，增强了乐队的表现能力。唐代张文收创作的燕乐曲有《景云乐》《庆善乐》《破阵乐》《承天乐》等。因燕乐是以琵琶为主要伴奏乐器，故又称其为“琵琶乐”。

③法曲：起于隋，唐代亦盛行。它是在民间音乐基础上吸收外来音乐创作的歌舞大曲。隋初，法曲其音清而近雅，所用乐器

有铙、钹、钟、磬、幢箫、琵琶（秦汉子）。后“隋炀帝厌其声澹，曲终复加解音”，使法曲在音乐上获得发展，唐时法曲又有《云韶法曲》《霓裳羽衣舞曲》等。《云韶乐》所用乐器为：玉磬、琴、瑟、筑、箫、篪、篥、跋膝、笙、竽。

④鼓吹乐：隋宫廷鼓吹乐分四部，各部乐队所用乐器不同。柷鼓部有柷鼓、金钲、大鼓、小鼓、长鸣角、次鸣角、大角七种。应用场合与汉代黄门鼓吹相近。曲目大鼓十五曲，小鼓九曲，大角七曲。铙鼓部有歌、鼓、箫、笳四种。相当于汉代短箫铙歌。有乐曲十二首。大横吹部有角、节鼓、笛、箫、篥、笳、桃皮篥七种。乐曲二十九首，用于鹵簿（即帝王的仪仗队）。小横吹部有角、笛、箫、篥、笳、桃皮篥六种。乐曲十二首，用于鹵簿。

唐宫廷鼓吹乐分五部，各部乐队所用乐器如下：鼓吹部：同于隋柷鼓部，不用大角。曲目柷鼓一曲，十叠，大鼓十五曲，小鼓九曲，长鸣、中鸣各一曲三声。羽葆部。铙吹部同隋铙鼓部，羽葆部加用簪于，有十八曲。铙吹部七曲。大横吹部。小横吹部：同隋大横吹部，有二十四曲。

⑤器乐演奏方面，此时琵琶艺术获得极大发展，无论从乐器形制、演奏姿势、演奏手法等方面均发生了重大的变革，琵琶不仅成为唐代歌舞音乐的主要伴奏乐器，而且在独奏方面也发展到了相当高的水平。不少文献和文学作品中均有记载，如唐代大诗人白居易著名的《琵琶行》就载有：

轻拢慢捻抹复挑，初为《霓裳》后《六么》。

大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语；

嘈嘈切切错杂弹，大珠小珠落玉盘。