

美育丛书

音乐舞蹈系列

中国民族器乐欣赏

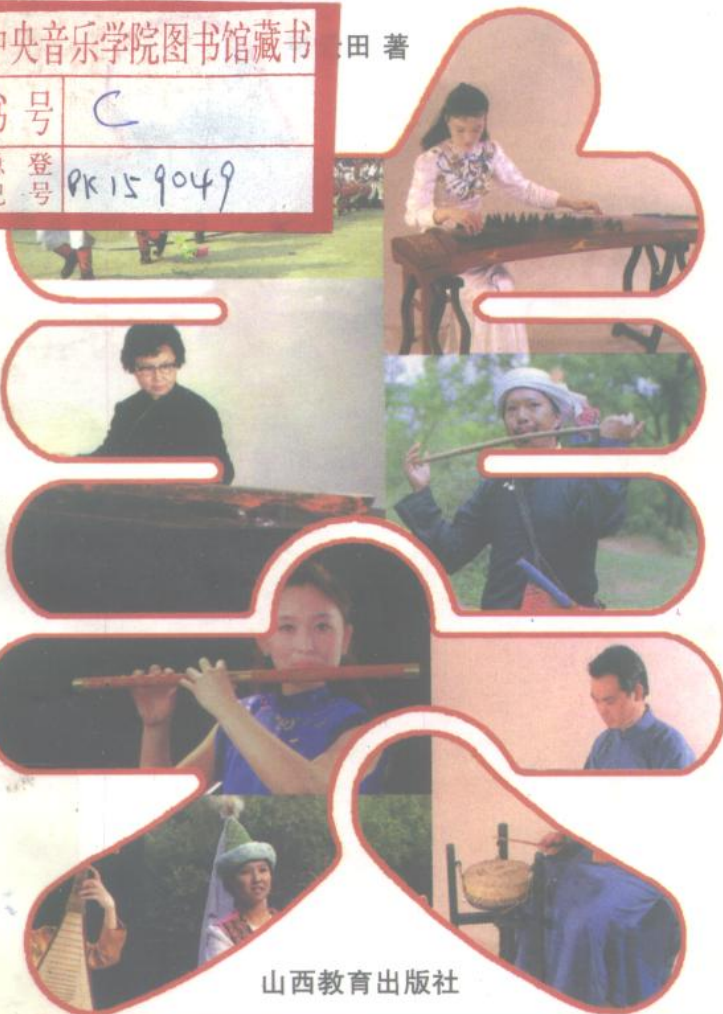
中央音乐学院图书馆藏书 田 著

书号

C

总登
记号

PK159049

山西教育出版社

张云田 著

中国民族器乐欣赏

美育丛书·音乐舞蹈系列

主 编 李 凌(中国音乐家协会副主席)

主 持 王 琦(中国美术家协会副主席)

常务编委 华 夏(研究员 《美术》主编)

屠治九(中国音乐学院教授)

装帧设计 李晓光

责任编辑 李之杰

版式设计 祝 哲

芳 里

山西教育出版集团 山西教育出版社 山西教育出版集团 山西教育出版社 山西教育出版集团 山西教育出版社

山西教育出版社

社 长 任兆文
总 编 辑 左执中
责任编辑 李之杰
装帧设计 李晓兰
尾 花 王小云

中国民族器乐欣赏

（“美育丛书”音乐舞蹈系列之一）

张云田 著

*

山西教育出版社出版发行

（太原市并州北路 69 号 邮编：030001）

新华书店经销 平遥县印刷厂印刷

*

开本：787×960 1/32

印张：7.5 字数：123 千字

1997 年 5 月第 1 版山西第 2 次印刷

印数：3001—8000 册

*

ISBN 7—5440—1029—5

G·1030 定价：8.00 元

内 容 提 要

以广大中学生和青年为读者对象的“美育丛书”（国家“八五”规划重点图书），由美术系列、音乐舞蹈系列、其他艺术系列共35本小册子组成。《中国民族器乐欣赏》是音乐舞蹈系列之一。

中国民族器乐以其历史悠久、源远流长、乐种繁多、名作迭出的鲜明特色，在世界音乐文化之林中据有重要的地位。

《中国民族器乐欣赏》是一本新颖别致、独辟蹊径、具有创造性和可读性强的通俗读物。与已经出版的按具体乐曲、按音乐流派、按主要作曲家主要作品进行介绍的同类读物有所不同的是，本书是从历史背景、创作意向、声音形态、社会依附与社会作用等几个主要的方面，从审美鉴赏的角度来环视中国民族器乐的，它展示给读者的是中国民族器乐的总体风貌及特色，是一片丰富多彩、美不胜收、令人神往遐思的灿烂的艺术天地。

精炼的文字，文采洋溢的描绘，理论与实践的紧密相联，框架齐全与纲目清晰，普及与提高相结合等这些与众不同的优势，使这本容量不大的小书具有较高的学术价值。

全书共收录民族器乐自古到今的传世的、群众喜闻乐见的名曲谱例片断共80段，它将引领读者在民族器乐的殿堂里浏览、徜徉，给您以充分的艺术美的享受。

编 者 的 话

1990年夏，刚成立的山西教育出版社在讨论选题，研究近期、长期的图书出版规划时，决定在未来的五年内出版一套以中学生（包括具有中等文化程度者）为读者对象的“美育丛书”。当年10月在北京成立了以中国音乐家协会副主席李凌、中国美术家协会副主席王琦为主编的编委会。1991—1992年，新闻出版署组织专家、学者进行多次研究论证后，确定“美育丛书”列入国家“八五”规划重点图书。

“十年树木，百年树人”，培育、造就一代新人是百年大计。在建设有中国特色的社会主义的新时期中，随着经济建设的蓬勃发展，建设社会主义精神文明成为突出的任务。培育“四有”新人，贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，把美育作为教育的重要组成部分已成为国人的共识。美育的核心是提高人的素质，是提高青少年的精神风貌和文明程度，改善、提高艺术欣赏和艺术创造的能力。实践证明，提高人的素质，不单是文化知识水平的提高，更需要审美观念、理想、意识、修养、能力、感受、情趣、标准的提高。

艺术教育不能等同、也不能完全替代美育，但

艺术教育能潜移默化地陶冶性情、纯洁心灵，是美育的中心环节，艺术美是美的集中体现，则是毋庸置疑的。艺术来自于人民，艺术也应该回归到人民之中；美来自于生活，同样也应该回归到生活之中。“美育丛书”旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，在美的世界中浏览、徜徉，在美的境界里遨游、驰骋。这套最基本的审美读物，紧紧围绕审美教育这个中心，重点是培养青少年健全的审美心理结构，包括感觉、知觉、情感、想象、理解等心理能力的提高与相互协调，扎实地加强审美意识，提高艺术鉴赏水平和识别能力。

知识浩若海洋，“隔行如隔山”，真正的全才是没有的。正像一位著名的画家所说：我非常爱听交响乐，觉得很美，但它美在哪里，不知其所以然。“美育丛书”深入到各个艺术领域和门类之中，努力做到既知其然又知其所以然，让读者领略、体味人类几千年文明史上丰富多采、目不暇接的艺术瑰宝，璀璨夺目、美不胜收的传世精品，艺术大师们的创作实践和杰出贡献。古今中外的艺术精品数不胜数，“美育丛书”尽可能地把优秀的、传世的、含金量极高的、富有审美价值的名作佳品介绍给读者。

“美育丛书”三个系列共400万字的35本小册子，基本上包括了人类创造的精神财富中各门各类的艺术领域。每本独立成册的书，主要篇幅是针对本艺术门类品种进行具体的、实在的审美鉴赏教育，对古今中外的传世名作佳品，从形式、风格、流派等方面浓墨重彩地进行具体细微的评

述，从具体作品的具体感受和赏析中训练培养审美体验和艺术欣赏能力。丛书的编辑方针是深入浅出，既从艺术入门必须掌握要领的A、B、C说起，又深入到各个艺术领域的具体门类品种之中。在美术系列中，读者既可以欣赏到绘画的各类画种和雕塑，还可以欣赏到工艺和民间美术、中国书法、印章与篆刻。在音乐舞蹈系列中可以欣赏到器乐、声乐、中外民歌、电影电视音乐以及舞蹈艺术。在其他艺术系列中可以欣赏到自然美，以及和我们日常生活相关相伴的建筑、园林、服饰、影视、邮票、摄影等艺术美。

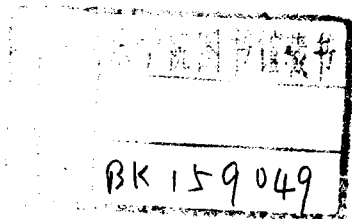
提高图书质量，名副其实地成为国家重点图书，是丛书全体作者的奋斗目标。丛书编委会提倡大专家写小文章，大手笔写小册子，既通俗易懂又品位较高、雅俗共赏。丛书的作者们兢兢业业，用最精炼的文字和严谨的结构写好每一个选题。《美，在你身边》是丛书的开宗明义之篇，在与读者促膝谈心中，谈美的对象、美的类型，谈美的奥秘、美与人生。全书生动有趣地揭示出纷繁复杂的大千世界中，美是什么？美在哪里？怎样才算美？怎样才更美？雅俗、文野、深浅、高低的区分，美与人生之间内在深刻的联系……明确地、实在地告诉人们：美，并非是远在天边的、不可捉摸的、神秘莫测的、抽象无形的事物；美，近在眼前，看得见，摸得及，听得到，觉得着；美，就在我们身边；每个人都应该、都可以拥有更多的美，拥有美的生活，拥有美的人生。美术是个大艺术领域，门类品种之多为各姐妹艺术之冠。

《美术审美漫话》是美术系列的提纲之作，只写了七万余字就把方方面面的问题说清讲明，把一个最难做的深奥的题目作了恰当的表述、准确的描绘、惜墨如金的处理，体现了作者厚积而薄发的功力。音乐同样也是大艺术领域，《音乐审美漫话》是音乐舞蹈系列的挈领之作，只用八万余字同样把音乐欣赏的14个方面剖析得深刻条理。油画作品何止成千上万，但真正的传世精品只不过100余幅。《油画艺术欣赏》展示的41幅世界名画将引您进入油画艺术的圣殿，饱览和具体赏析各种风格、各种流派、各个时代的代表作的魅力和艺术美。

“十年磨一剑”的内涵是精益求精。“美育丛书”绝大多数小册子，都经过一改二改，乃至三改后才成稿。丛书编写中一部分作者曾知难而退，一部分作者则因病因故辍笔，有的甚至尚未完稿即离开人世。这给丛书按时按质完成带来极大的困难。难能可贵的是不少作者激流勇进、知难而上，步履维艰地为严肃读物争一席之地表现了可敬的奉献精神。广大读者深深感谢他们，向他们致意！并永远记住他们！

1995年10月

目 录

一 历史概况.....	1
(一) 远古时期	
——神秘的原始乐舞	2
(二) 夏、商、西周	
——乐云乐云，钟鼓云乎哉？	6
(三) 春秋、战国	
——巍巍乎若泰山，汤汤乎若流水 ...	8
(四) 汉朝	
——观风俗知得失自考证	12
(五) 魏晋南北朝	
——躁静者声之功；哀乐者情之主 ...	14
(六) 唐朝	
——各民族音乐文化大融合	18
(七) 宋、元时期	
——商业化市井音乐兴起	20
(八) 明、清时期	
——地方乐种趋向繁荣	21

(九) 介绍琴曲《广陵散》	22
二 标题与非标题	37
(一) 标题性民族器乐曲	38
1. 描绘型	38
①直接描绘	38
②间接描绘	43
2. 抒情型	47
3. 叙事型	53
①造型性叙事	54
②抒情性叙事	57
4. 寓意型	61
(二) 非标题性民族器乐曲	66
(三) 乐曲介绍	72
1. 二胡独奏曲《听松》	72
2. 琵琶独奏曲《青莲乐府》	77
三 中国传统民族器乐的 声音形态	81
(一) 独具特色的中国民族乐器	82
1. 吹奏乐器	83
2. 拉弦乐器	86
3. 弹拨乐器	87

(二) 调式的模糊性与多元感	89
(三) 音群——民族风格的核心	94
(四) 段落	97
1. 韵律性与非韵律性	98
2. 诗体与散体	99
(五) 单曲	105
1. 单原生段落乐曲	105
2. 多原生段落乐曲	106
(六) 套曲	107
1. 标题组合	108
2. 变体组合	109
3. 串连组合	110
4. 变速组合	110
5. 模式组合	111
(七) 乐曲介绍	111
1. 江南丝竹《霓裳曲》	111
2. 二胡独奏曲《汉宫秋月》	114
3. 笛子独奏曲《姑苏行》	118
4. 琵琶独奏曲《塞上曲》	119

四 民间器乐——中国劳动

人民的创造	123
-------------	-----

(一) 地方性	123
(二) 民俗性	129

(三) 通用性	130
(四) 固守性	131
1. 曲目数量	132
2. 单曲变体	133
3. 套曲构成	134
(五) 乐曲介绍	135
1. 晋北鼓乐套曲《大得胜》	135
2. 苏南十番鼓曲《满庭芳》	141

五 古琴音乐——中国古代

文人的贡献	149
-------------	-----

(一) 古琴音乐与中国古代文人	149
1. 创作	151
2. 演奏	157
3. 琴论	160
4. 居主流地位的琴学思想	161
(二) 古琴音乐的总体创作意向	164
1. 曲名 解题 段落标题 歌词	164
2. 济世与养生	165
(三) 独特的声音形态	169
1. 取音方式	169
2. 段落构成	171
(四) 乐曲介绍	173
1. 《碣石调·幽兰》	173

2. 《潇湘水云》	179
-----------------	-----

六 时代新韵——中国近现代

新民族器乐	184
-------------	-----

(一) 新的社会背景	184
------------------	-----

1. 民主思潮中的刘天华	184
--------------------	-----

2. 社会主义时期的新民族器乐	187
-----------------------	-----

(二) 新的标题化类型	191
-------------------	-----

1. 契合型标题音乐	191
------------------	-----

2. 一种关于“内容与形式”的理论	192
-------------------------	-----

3. 西方人的影响	193
-----------------	-----

(三) 新的声音追求	194
------------------	-----

1. 民族乐器表现力的挖掘与改进	195
------------------------	-----

2. 民族管弦乐的构想与实践	197
----------------------	-----

3. 声音形态的其他方面	202
--------------------	-----

(四) 乐曲介绍	206
----------------	-----

1. 二胡独奏曲《光明行》	206
---------------------	-----

2. 笙独奏曲《凤凰展翅》	211
---------------------	-----

附录 中国民族乐器图示	217
-------------------	-----

后记	224
----------	-----

一 历史概况

人们通常将“中国传统民族器乐”、“中国民族器乐”以及“中国器乐”视为三个不同的概念。

中国传统民族器乐系指那些由中国民族乐器演奏,创作上未曾受到西方专业音乐技法影响,文化涵载不具有中国近现代新音乐倾向的乐曲。如:古琴曲《广陵散》、琵琶曲《十面埋伏》、二胡曲《二泉映月》、江南丝竹《中花六板》及民族管弦乐曲《春江花月夜》等。

中国民族器乐则指一切为中国民族乐器而写,并具有中国文化涵载的器乐作品。它包括了全部的中国传统民族器乐,同时也包括了像刘天华的二胡曲《光明行》、刘文金的二胡协奏曲《长城随想》这样一些属于中国近现代新音乐范畴,借用了西方专业音乐技法的器乐作品。

中国器乐泛指古往今来一切旨在涵载中华民族所独有的各种文化心态,具有中华民族所认同的各种艺术手段的器乐作品。它包括了全部的中

国民族器乐，同时也包括了像小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》、钢琴协奏曲《黄河》及交响诗《嘎达梅林》这样一些由西方专业音乐所通用的乐器来演奏的器乐作品。

本书以中国民族器乐（中国传统民族器乐也包括在内）为讲述对象，按照前面所界定的含义，那些虽然具有中华民族的文化涵载，却是为西洋乐器而写的乐曲，因为另有所属，不在本书的介绍范围之内，

（一）远古时期

——神秘的原始乐舞

中国民族器乐源远流长。从理论上推导，有了乐器也就有了器乐，只是在远古时代，作为音乐的有形载体的乐器尚能部分地保存下来，做为音乐的无形载体的乐曲本身却无法流传于后世。根据古代文献中的神话传说以及迄今发现的远古文物，我国的乐器可以追溯到7000年前的新石器时代，以骨质、石质及陶质为主，可分为吹奏乐器与打击乐器两大类。它们是：

骨哨。用禽兽的肢骨制成，浙江余姚县河姆渡和江苏吴江县梅堰新石器时代遗址的出土文物中均有这种乐器。

骨笛。河南舞阳县贾湖新石器时代遗址曾出土这种乐器，距今已有7000多年的历史。

石磬。石料做成，悬挂起来演奏的打击乐器。迄今发现最远古的石磬是出土于青海乐都县柳湾和山西襄汾县陶寺新石器时代晚期遗址。

埙，陶制，上有一至三个音孔，是原始先民们较为普遍使用的吹奏乐器，在浙江河姆渡等多处新石器时代遗址均有发现。

陶钟。青铜钟的前身，现今能见到的最早实物出土于陕西长安县客省庄龙山文化遗址及河南陕县庙底沟新石器时代遗址。

在中国古代文献中未曾载有远古时期独立的音乐行为，更没有提到单纯的器乐演奏活动，只是以神话传说的形式讲述了一些原始乐舞，它们主要是：

《葛天氏之乐》。传说此乐舞出自一个叫做葛天氏的氏族，由八首乐曲组成。第一首《载民》，歌颂大地；第二首《玄鸟》，歌颂葛天氏族的图腾——黑色鸟；第三首《遂草木》，祝愿万物充满生机，草木生长茂盛；第四首《奋五谷》，祝愿五谷茁壮，丰收有望；第五首《敬天常》，表示对上苍的敬意；第六首《达帝功》，表示要按照天帝的意志行事；第七首《依地德》，表示要顺应大地上的阴阳消长及四时之变；第八首《总禽兽之极》，祝愿饲养的鸟兽能够大量繁殖，从而丰衣足食。

《伊耆氏之乐》。传说一个叫做伊耆氏的氏族每逢十二月便祭祀万物，所用之乐便是此曲。歌词大意是：不要地震，勿闹水灾，虫害不要滋蔓，

杂草野树应该到沼泽之地去生长。

《朱襄氏之乐》。传说远古朱襄氏之时，风多而干旱，植物枯萎散落，不结果实。有一个名叫士达的人制做了一具有五根弦的瑟用来求雨，以使人民得以生存与安定。士达所作之乐便称做《朱襄氏之乐》。

《阴康氏之乐》。传说在阴康氏初期，雨多水滞，河道不通，湿气很重，人们气脉郁结，精神不振，筋骨不适。因此创作了舞蹈，用来宣泄和疏导，散解湿气。

《云门》。传说黄帝氏族的图腾是云，因而他们用来歌颂图腾的乐舞便称做《云门》。

《咸池》。据传这一乐舞产生在尧的时代。古人将西方日落之处称做“咸池”，认为是一个神秘莫测的地方，先祖的亡灵可能归宿到那里。“咸池”也是天上西宫星名，古人认为它主管五谷，祭拜它可以求得丰收。这一祭祀时的乐舞便是《咸池》。

《韶》。传说是舜时的乐舞。具体内容与实际用途未见明确记载。但是从后人的评价中得知其实际影响远在其他乐舞之上。春秋时期，吴国公子季札在鲁国观看了《韶》的演出之后给予了高度的赞扬，大意是说：“伟大极了！像天一样统罩万物，像地一样负载着一切。听了这样好的音乐之后便不想再听其他音乐了。”据《论语》中记载，孔子在齐国看到《韶》的演出之后陶醉得三个月