

中國國粹藝術讀本

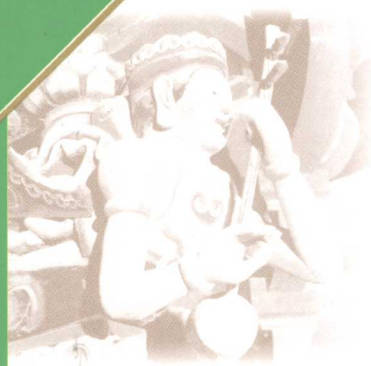
中石堂

二胡

ER HU

白庚胜◎主编 陈伟◎著

中国文联出版社

中國國粹藝術讀本

中石采

二胡

ER HU

白庚胜◎主编
陈伟◎著

中國文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

二胡/ 陈伟著. —北京: 中国文联出版社, 2009.1

(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-6235-4

I. 二… II. 陈… III. 二胡—普及读物 IV. J632.21-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第210091号

书 名	二胡——中国国粹艺术读本
作 者	陈 伟
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里10号(100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	胡 笋
责任校对	周 鹏
责任印制	焉松杰
印 刷	北京合众伟业印刷有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	10
插 页	1页
版 次	2009年4月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6235-4
定 价	29.00元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站<http://www.cflacp.com>

编委会名单

- 主 任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
- 副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 委 员：董 伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
吴长江（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主 编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
- 副 主 编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
- 策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
- 项目责任编辑：张海君、冯善雅、邓友女、周劲松、胡笋、侯亚静
- 编 审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

序

中国粹艺术读本

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机盎然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产名录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等社领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

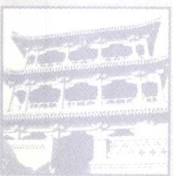
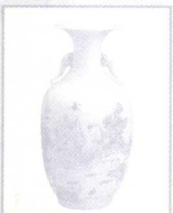
这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）

概述

一、谜一般的源流

1. 西来说	6
2. 东胡说	12
3. 本土说之弹弦乐器说	16
4. 本土说之击弦乐器说	20

二、众里寻琴千百度 ——胡琴的出现 (唐朝时期)

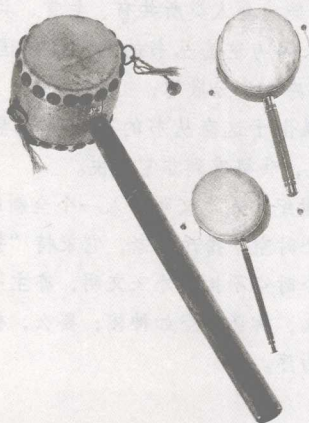
1. 唐代胡琴的出现	28
2. 《乐书》与奚琴	32
3. 郑中臣与小忽雷	36

三、那琴恰在灯火阑珊处 ——胡琴的普遍使用 (宋、元时期)

1. 嵇琴的普遍应用	45
2. 蒙古民族的火不思	49
3. 马尾胡琴之谜	53
4. 一弦嵇琴格	55
5. 《北沙细里》与张猩猩轧胡琴	60

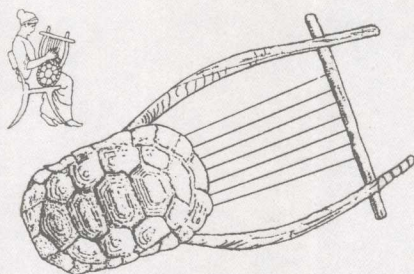
四、演变与合流 (明、清时期)

1. 明代的宫中不识
“胡琴”之谜	65
2. 魏良辅与提琴	69
3. 两类胡琴由分流走向合流	74
4. 胡琴在清代民间的广泛应用	76
5. “二胡”名称的出现	84

五、一件乐器 ——一个百年的新开始 (二十世纪上半期)

1. 二胡音乐的拓荒者——
周少梅与他的“三把头胡琴” 95
2. 二胡艺术的奠基人——
刘天华与他的十大二胡名曲 98
3. 阿炳与《二泉映月》 109
4. 刘天华的“文人二胡”
与其传承者 114
5. 阿炳的“民间二胡”
与其传承者 123

六、百年二胡新的春天 (二十世纪下半期)

1. 1963年“上海之春”
与二胡乐曲创作的春天 131
2. 二胡演奏技法的创新与繁荣 137
3. 二胡演奏家人才辈出群星璀璨 141
4. 二胡艺术的展望 146

【概述】

二胡，是我国历史悠久流传较广的民族拉弦乐器。在中国音乐历史的长河中，经历了多元文化的撞击和融合，在传承和演进中，成为今天这样一种音色悠远柔美、音乐表现力强、民族风格浓郁、深受大众喜爱的拉弦乐器。特别是二十世纪以来，二胡艺术在国内外音乐舞台上赢得普遍赞誉。穿越千年的历史遗韵，二胡在近百年的音乐历史上取得了空前的繁荣，创造了一件乐器发展的百年神话。

二胡从哪里来？这个问题就像所有的弦乐器的源流问题一样，始终像一个谜，无法定论。目前，学术界关于二胡起源和二胡发展途径考证，存在着诸多分歧，有西来说、东胡说、本土说、西传说等等。由于受到古代文献的制约，关于二胡起源和形成演变的研究大多借助于尽可能合理的推论。近些年，随着考古

发掘的不断突破，引发了人们对古代文献的再认识，而古文字学、音乐人类学、音乐社会学和考古学等多学科研究方法的加入，使二胡起源问题的研究一步步接近真实，却又一次次让人困惑。

直至今日，关于二胡起源的不可知，让这件乐器蒙上了扑朔迷离的神秘面纱，诸多谜一般地探求，为我们呈现出一幅多彩的、多元文化融合中，艰难而又绚烂的二胡演变史卷。在历史的追述中，仿佛向我们展示了一件乐器诞生的美妙而多彩的历程。

关于二胡曲目的记述也是像“迷踪拳”一样，几乎难觅定法。胡琴的称谓在唐宋时已有记录，但大多数只是出现在文学作品中。当然，唐宋时期的胡琴并不完全是今天提到的二胡，而是与二胡有密切关系的同宗乐器。这个时期的胡琴乐曲曲目文献几乎无法查寻，恐怕也只能在现存的民间音乐

中去联想或寻觅点滴印记。

在宋元以后，随着戏剧艺术的不断发展，胡琴的旋律性和音乐表现力较强的特征日益显现，逐渐在民间和宫廷娱乐中受到关注。

到了清代，胡琴类乐器逐步兴盛起来，特别是二胡，已成为当时大多剧种的主音和托音伴奏最重要的乐器之一。

二十世纪初，在新文化运动的影响下，在东西文化的撞击中，涌现出了如刘天华、周少梅、华彦钧等二胡艺术大师，是他们将二胡由伴奏乐器发展成主奏和独奏乐器。民族音乐家刘天华把二胡从民间自流、自娱的状态，逐步引向了专业化的艺术发展道路。由民间走向高等艺术教育殿堂，并成为中国民族器乐中的一枝奇葩，同一时期以阿炳为代表的民间音乐家也对二胡艺术的发展有着特殊的贡献。二十世纪五十年代初期，著名音乐史学家杨荫浏采录了民间音乐家阿炳的不朽名作《二泉映月》和《听松》等二

胡作品，使阿炳的二胡作品得以保存和流传。继阿炳之后的另一位民间二胡作曲家孙文明创作了《弹乐》、《流波曲》、《四方曲》、《夜静箫声》等八首二胡曲。这些民间二胡艺术家所走出的艺术道路，可以说是二胡艺术传承、传播和发展的根基。

进入二十世纪下半叶，二胡曲目创作、二胡技法研究、二胡教育、二胡乐器改革都在突飞猛进发展，而1960年全国首次音乐院校二胡教材会议的召开和1963年“上海之春”二胡比赛的举行，迎来了二胡艺术发展史上一个崭新的春天。在发掘、整理、研究民族民间二胡音乐遗产的前提和引导下，二胡音乐创作呈现出多彩的式样。

而这个小册子撰写的出发点，便是希望通过对二胡艺术史的点滴梳理，呼吁更多喜爱并关注二胡艺术发展的朋友们参与到这一领域中，同心协力，共同开创二胡艺术更加美好的明天。

一、谜一般的源流

人类社会从什么时候开始有了音乐，已无法查考，那么又是什么时候开始有了表达音乐的工具——乐器，更是很难查考。关于乐器起源，现存的文献中较多记载的是神话传说和极其有限的考古发现。在《吕氏春秋·仲夏纪·古乐篇》中有“帝喾(kù)乃令人抃(biàn)，或鼓鞀，击钟磬，吹苓(líng)，展管簫(chí)”的传说。另外还有“女娲作箫”、“女娲作笙”、“伏羲作箫”、“伏羲作琴”、“黄帝命伶伦铸十二钟”等传说。

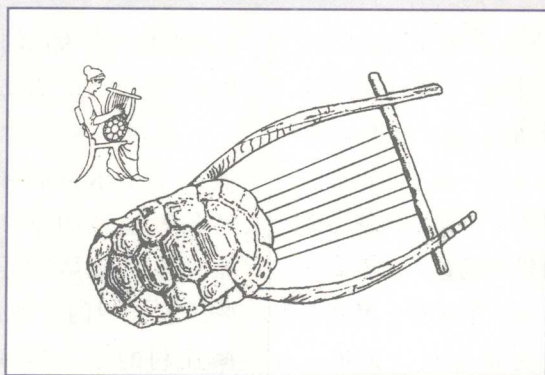
西方则有希腊神话中的使神墨丘利创制了弦乐器

清代任伯年《女娲炼石》图

里拉琴，半人半羊的农牧女神潘神，制作了管乐器潘排箫等等传说。这些传说显然不能成为远古乐器起源的史证，但却可以为我们研究乐器起源带来一定的启发。

图中乐器为希腊里拉琴

历史上已有的乐器有数万种之多，但总的说来，原始乐器是万种乐器之源。从原始乐器的发展轨迹来看，乐器的发展似乎是遵循着一定规律的，即形式上由不定型到定型；种类上由少到多；音律上由不定音到固定音；由个别的单音到有一定高低关系的多音的音节序列。但越来越多的考古发现，让这个所谓规律性的结论不断被打破，受到质疑。当新的规律性探索未有结论前，我们权且依照现有的论断。器乐发展循着弦乐器由弹琴类→击琴类→拉弦类的演进轨迹。依此轨迹，弓弦拉奏乐器——二胡应是较晚时期才会出现。这样一种千呼万唤始出来的乐器，由于相关文献的记载或文物相对极少，关于其起源的研究存在很多疑问，在诸多疑问的神秘面纱下，各种起源说纷纷涌现。

1.【西来说】

人类弓弦乐器的开始在何时何方？古希腊神话中曾有墨丘利创造了弦乐器的传说。墨丘利是宙斯和美艾的儿子。他是跑得最快的神，因此成为了宙斯的信使。他通常穿着一双带翼的鞋、戴着一顶带翼的帽子，并拿着一根神奇

的魔杖。据说一次，墨丘利在尼罗河畔散步时，脚突然踢到一个东西，那东西竟然发出了极其美妙的声音。他拾起

一看，发现原来是一个空龟壳，龟壳内侧附有一条干枯的筋，而如此美妙的声音，原来就是这条干

枯的筋振动所发出的声响。墨丘利由此得到启发，而发明了弦乐器。

虽说这只是个传说，但却透出了弦乐器制作的机理，通过各种质地的弦在共鸣箱体上振动发出美妙的乐音，应该是弦乐器起源的一种式样。不过，墨丘利的弦乐器到底是什么模样？显然，不可能是现代小提琴那么完美的模样。于是，关于西方弦乐器的起源越来越多的观点倾向于里拉琴说。有人说：

“我们的小提琴直接来源于意大利的里拉琴，或者不如说，这个里拉琴已经成为一种四弦的小提琴。”“我们把里拉琴看作是无与伦比的先行者，而且将其当成是我们小提琴的母亲。”又有人说：“在乐器发展史上，里拉琴的位置处在古老的提琴和小提琴之间。”^①

墨丘利

①兹得拉夫科·布拉热科维奇主编，吴钟明、夏方耘等译：《艺术中的音乐》，长江文艺出版社2006年版，第47页。

到了十五世纪晚期，里拉琴已成为了中世纪古式提琴和小提琴之间的过渡乐器。这位小提琴的远祖——里拉琴又是什么形象呢？在公元前三千年左右的两河流域出现的最早的里拉琴，又称抱琴或手琴。

这是一幅19世纪由莱昂·诺埃尔创作缪斯女神的平板画。
画中，女神手持里拉琴轻轻弹奏

现在，我们经常会看到许多代表音乐的标志图案，就是以里拉琴为模型并加以美化而成的。里拉琴在欧洲也经历着不断变化的过程。如高登齐奥·法拉利1535年左右在萨隆圣地所创造的关于受到

尊崇的少女升天的屋顶壁画，画面上表现的乐器就有五十六种，其中就有许多里拉琴，这些现代里拉琴在形制上已与小提琴非常接近了。

我们找到了由古式提琴向小提琴过渡的弓弦乐器里拉琴，那么，古式提琴又是什么模样呢？关于这种古老的提琴，不少欧美出版的弓弦乐发展的书上都有拉

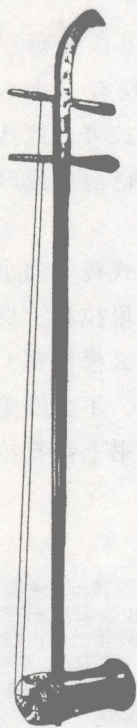
高登齐奥·法拉利1535年左右在萨隆圣地所创造的关于受到尊崇的少女升天的屋顶壁画

万那斯特朗（Ravanastron）的传说。据传说（无信史可考），五千多年前，在美丽的岛国锡兰（今斯里兰卡），有一位叫拉万那（Ravana）的皇帝，他酷爱音乐，不但喜欢演奏乐器，还是位乐器的发明家。就是他发明了世界上最早的弓弦乐器，并用自己的名字命名，叫拉万那斯特朗（Ravanastron）。

第一次从张蓓荔、杨宝智的《弦乐艺术史》上看到拉万那斯特朗

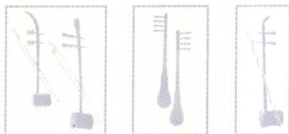
图片时非常诧异，这不就是中国的二胡吗？虽然图片上没有弓子，但那两根纤细有力的弦，似乎正等待着马尾弓子在二弦间飞扬。这个乐器在形制上与我们中国的二胡太相像了，那个熟悉的琴筒的一侧蒙上一层蟒皮，筒体上穿入一根长长的琴杆，琴杆上端有两个细细的琴轴，琴轴上张着两根令人心醉

拉万那斯特朗
(Ravanastron)

的弦，这就是拉万那斯特朗，与二胡如同一个版本，如同孪生的弓弦乐器。在西方很多弓弦乐器探源的书籍中，大都认为这个形制与二胡极其相像的乐器，就是一种古老的提琴，这种提琴经过漫长的历史，由士兵和商人从锡兰经过印度，向西传入波斯、阿拉伯，再传向世界各地。由于受到不同时期、不同地域、不同文化背景、不同民族习惯和审美观的影响，拉万那斯特朗的形制在融入各地文化的过程中发生着变异，并拥有了各种各样的称谓：拉巴伯、列贝克、菲德尔、弓弦里拉、卡曼恰、哈尔扎克、胡琴……

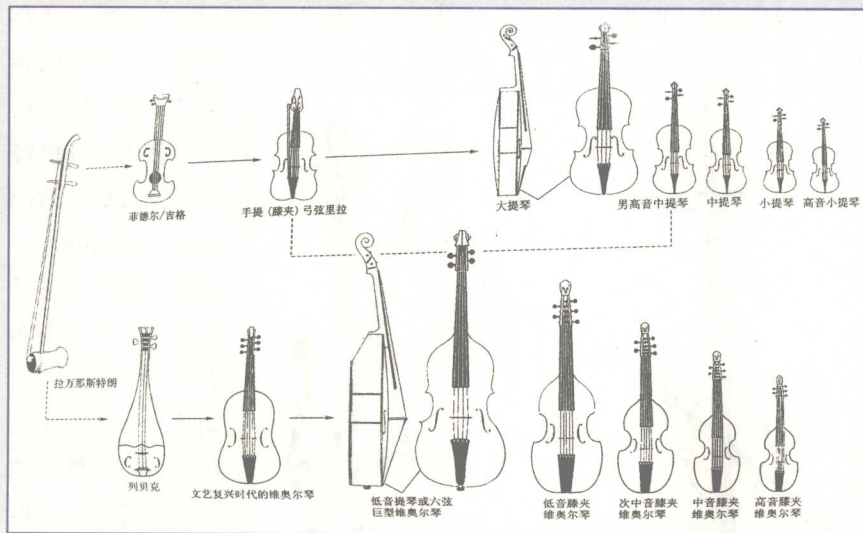
中国的弓弦乐器——胡琴，就是这种迁徙和演变的结果。遥想在两三千年前，西域的匈奴人和突厥人因为战争和民族发展的需要，在进行着民族的大迁徙。这些在中国古代被称为“胡人”的民族，驾着浩浩荡荡的马车向东迁徙着，在漫长的旅途中许多战士手持胡琴，用悠远的琴声表达着自己的激情与惆怅、欢乐与忧伤。就这样，这种弓弦乐器传到中

国的西北部和东北方向。通过这些地区的少数民族再渐渐流入中原，而演变成今天中国各民族的各种形制的“胡”琴类弓弦乐器。当然，当拉万那斯特朗向东演变成胡琴的同时，向西马尾弓流传到波斯及阿拉伯国家，演绎着拉万那斯特朗的后代，成为拉巴伯（Rabab）等小提琴的远祖。到了中世纪，这些弓弦乐器再通过十字军东征或其他途径流入欧洲，而名称则演变成列贝克、菲德尔、

弓弦里拉等，这些乐器在文艺复兴以后，逐步演变成现在的提琴族弓弦乐器。

日本学者林谦三、田边尚雄、岸边成雄氏和我国学者周菁葆等人都坚持胡琴西来说观点。田边尚雄在他撰写的《中国音乐史》一书中指出：“相传为距今五千年锡兰之王拉瓦那以发明，即使不然，谓弓乐器为印度人发明当不为误。……拉万那斯特朗（Ravanastron）最简单之种类，殆与中国胡琴相一致。此物有二

描绘拉万那斯特朗向西演变为提琴家族和维奥尔夫琴家族的根系图^①

①张蓓荔、杨宝智：《弦乐艺术史》，高等教育出版社1999年版，第338、10页。