

二胡演奏与教学实践

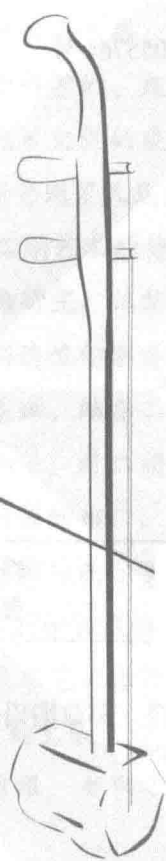
孙博

编著

“国家一级出版社” 中国纺织出版社“全国百佳图书出版单位”

与
教学实践

二胡演奏

孙博
编著

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

二胡演奏与教学实践 / 孙博编著. -- 北京: 中国
纺织出版社, 2018.11

ISBN 978-7-5180-4834-2

I. ①二… II. ①孙… III. ①二胡—奏法—教学研究
IV. ①J632.21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 055761 号

策划编辑: 汤 浩
责任设计: 梁雅玲

责任编辑: 汤 浩
责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地 址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京京华虎彩印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 710mm × 1000mm 1/16 印张: 6.75

字 数: 94 千字 定价: 49.50 元

凡购买本书, 如有缺页、倒页、脱页由本社图书营销中心调换

前言

二胡作为中国民族乐器宝库中最具代表、最富抒情的乐器之一，是表现华夏民族音乐艺术的主要乐器。二胡无论作为独奏乐器，还是现代民族管弦乐队中的常规乐器，它都是一抹不可或缺的亮色。在二胡的演奏过程中，离不开科学的、规范的演奏技法。随着经济生活水平的不断提高，人们对于艺术文化的追求也在不断深入和丰富。二胡作为一门高雅的艺术，也逐渐受到了人民群众的喜爱，渗入到普通大众的生活中。

本书立足于二胡艺术的传承与发展，对二胡的音乐创作与演奏技术进行了相关整理与研究。二胡是演奏技术与音乐表演相互融合的音乐表演门类，表演者创造性的演奏能提升音乐作品的感染力，这也是传承和发展二胡音乐的基础。结合二胡艺术的中外联系以及二胡对西方乐器演奏技术借鉴的基础上，对二胡与西方文化的联系进行了相关探讨，并据此进行二胡艺术的国际推广。笔者从二胡教学的相关理论研究以及具体的教学方面，对二胡的教学实践进行了相关研究与梳理。希望本书能够通过对于二胡演奏与教学实践的探讨促进二胡艺术的传承与发展。

本书由东北大学艺术学院青年二胡教师孙博编著，在编著本书的过程中，查阅了大量的文献资料，在此对相关的文献作者表示感谢。另外，由于时间和精力有限，书中难免会有不妥之处，望广大读者和各位同行给予批评指正。

编者

2018年1月

目 录

第一章 二胡艺术的传承与发展	1
第一节 二胡艺术概述	1
第二节 二胡艺术的民族性	6
第三节 二胡艺术的传承发展	9
第二章 二胡音乐创作	17
第一节 二胡音乐创作的发展	17
第二节 二胡音乐的创作形态	21
第三节 二胡音乐的教学创作	23
第三章 二胡演奏艺术	27
第一节 二胡演奏艺术概述	27
第二节 二胡演奏艺术中的二度创作	32
第三节 二胡演奏艺术中的情感表现	39
第四章 二胡演奏技术与教学理念	43
第一节 二胡演奏的声腔化	43
第二节 中西方文化的联系	48
第三节 二胡艺术的发展	55
第四节 二胡演奏技法	58
第五节 二胡教学理念	61
第六节 二胡实践教学方法	66

第五章 二胡作品演奏理念与教学实践 69

第一节 《病中吟》 69

第二节 《独弦操》 71

第三节 《秋韵》 74

第四节 《阳光照耀着塔什库尔干》 76

第五节 《江河水》 78

第六节 二胡套曲《如来梦》 82

参考文献 99

第一章 二胡艺术的传承与发展

第一节 二胡艺术概述

一、二胡的由来

1. 二胡简介

二胡，是中国民族传统弓弦乐器，其声音独特，近似人声。二胡由两根弦组成，定弦关系为纯五度，因此它被称为民族拉弦乐器之首。二胡最擅长演奏抒发内心情怀的音乐作品，根据音乐作品的演奏需求，近年来在演奏技术方面大大提升了难度，在表现音乐艺术方面已能满足各类音乐作品的需求。

2. 二胡的结构

二胡是由琴头、琴杆、琴轴、琴弦、千斤、琴筒、琴皮、琴码、扩音窗、弓杆、弓毛等部分组成。

(1) 琴筒

琴筒是二胡的重要部分，在琴筒的反面有扩音窗，通过琴弓在琴弦上的推拉演奏，当琴皮发生振动后通过扩音窗从而产生音量。

琴筒的木制材料分为老红木、紫檀木、乌木、梨花木等木材，琴筒的形状大致分为六角形、八角形、圆形、前八角后圆形等，但最常见的是六角形。

(2) 琴皮

琴皮分为蟒皮和蛇皮两种，皮质的选择直接影响二胡演奏的音质，所以，在挑选二胡时，皮质的鳞片大小、皮质的松紧以及做琴师傅的蒙皮手法都直接关系到琴的音色和音量。

(3) 琴杆

琴杆是二胡整体的支撑，这一部分对二胡的振动与发音有着一定的影响，琴杆制作的比例和选材都非常关键。

(4) 琴轴

琴轴在琴杆上方，上下并行，它起到的是调整音高的作用，上轴控制内弦的音高，下轴控制外弦的音高。琴轴分为木质轴和机械轴两种，两者各有利弊。木质轴调音后比较稳定，不易松弦走音，但因时紧时松，会给调弦带来困难。机械轴调弦快而自如，音准也好，但音质会出现金属的声音，由于金属的特殊性，非常容易导致松弦走音。

(5) 琴弓

由弓杆和弓毛两部分组成，弓杆大多采用竹子或木料制成，制作时粗细要适中，弓杆的软硬和弹性会直接影响演奏效果。

弓毛的材质是马尾毛，连接弓杆和弓毛的是用象牙制成的鱼钩造型，弓尾处一端装有活螺丝用来调整弓毛的松紧度。

(6) 琴弦

琴弦分为两种：一种是金属弦，具有拉力好、音质好、音准好和灵敏度高的特点；另一种又分为铝质弦和银质弦两种，二者之中银质弦使用较多。

(7) 千斤

千斤固定在琴杆和琴弦中，用来固定演奏者把位的高低。分为固定千斤、线绕千斤和金属千斤等。

(8) 琴马

琴马是琴弦与琴皮之间振动的媒介体，琴马的制作比例对琴的发音有着重要的作用。它采用的材料有木、竹等，演奏者大多根据琴皮的变化选择不同材质的琴马，以调制更优美的音质。

二、二胡的起源

二胡始于唐朝，至今已有一千多年的历史。它最早发源于我国古代北部地区的一个少数民族，那一时期称之为“奚琴”。宋朝学者陈旸在《乐书》中记载“奚琴本胡乐也……”，唐代诗人岑参所载“中军置酒饮归客，胡琴

琵琶与羌笛”的诗句，由此可以证明，胡琴在唐代时已经开始流传。

1. 宋代

宋代将胡琴取名为“嵇琴”。宋代学者陈元靓在《事林广记》中这样记载：嵇琴本嵇康所制，故名“嵇琴”。宋代学者沈括在《补笔谈·乐律》中记载：“熙宁中，宫宴，教坊伶人徐衍奏嵇琴，方进酒而一弦绝，衍更不易琴，只用一弦终其曲。”说明在北宋时已有很高的演奏水平。

徐衍为皇帝大臣们演奏“嵇琴”时，断了一根弦，仍然用另一根弦奏完曲，没有娴熟的技艺是做不到的。后来沈括在《梦溪笔谈》中又记载“马尾胡琴随汉东，曲声犹自怨单于。弯弓莫射去中雁，归雁如今不寄出”。说明在北宋时已有了马尾的胡琴。

2. 元朝

元朝《元史·礼乐志》中所载“胡琴制如火不思，卷顾龙首，二弦用弓拽之，弓之弦以马尾”，进一步阐述了胡琴的制作原理。到了明清时胡琴已传遍大江南北，始成为民间戏曲伴奏和乐器合奏的主要演奏乐器。

3. 近代

近代时，胡琴更名为“二胡”，在此时期，出现了民间艺人华彦钧先生和学院派刘天华先生。刘天华先生的创新理念，改变了二胡演奏地位，创作出了风格、技巧迥异的十首二胡独奏曲，是他将二胡这件合奏乐器分离开，变为受众者喜爱的独奏乐器。他借鉴了西方乐器小提琴的演奏技法，大胆、科学地将二胡定位为五个把位，充扩了二胡演奏的音域范围，丰富了表现力，确立了新的艺术内涵。由此，二胡从民间的一个伴奏乐器蜕变为一件独奏乐器，走进了高等学府，此后走向了世界的舞台。

4. 新中国成立后

新中国成立后，民族音乐的发展快速迅猛，踊跃出了大量的作曲家、演奏家、经典的音乐作品。为了大力挖掘民间艺人的艺术作品，华彦钧、刘北茂等民间艺人的二胡乐曲经过重新整理后录制成唱片，做成珍贵的资料保存

下来。在 20 世纪 50 ~ 60 年代,这一时期先后涌现了张锐、张韶、王乙等一批二胡教育家和演奏家,在他们的影响下,又培养出了新的二胡演奏家闵惠芬、王国潼等。

三、二胡的艺术地位

(一) 二胡的艺术地位

二胡作为我国传统的民族拉弦乐器,有其独特的艺术特点。

1. 历史悠久

二胡有着十分悠久的历史文化,据文献记载,早在唐代,即有“轧琴”,系北方少数民族奚部落的“奚琴”,即二胡的前身。北宋的陈旸在他所著的《乐书》中说:“奚琴,本胡乐也;出于弦鼗而形亦类焉,奚部所好之乐也。盖其制,两弦间以竹片扎之,至今民间用焉。”明代,二胡已用马尾弓夹于两弦之间拉奏,并有了“千斤”。清代,二胡出现了各种型制,五四运动以后,经阿炳(华彦钧)、刘天华两位大师的改革,将二胡艺术推向了一个崭新的艺术高峰,从而使其走向了世界。

2. 演奏类别

二胡不仅是独奏乐器,也是重奏、协奏、合奏中重要的乐器之一。二胡涉猎的演奏类别较多,可以演奏民族乐曲、戏曲、曲艺、弦索乐、丝竹乐、鼓吹乐等。早在梅兰芳先生时代就率先把二胡引入了京剧的伴奏之中。

3. 音色独特

二胡的音色近似人声,极具亲和力,其音色优美、柔和,擅于抒发人的内心情感。

4. 演奏技术种类

可以说,左手演绎着二胡的音,右手则演绎着二胡的韵。左手即包括了演奏的技术,分别是换把、揉弦、滑音、颤音、快速技巧等;右手的演奏包括长弓、分弓、连弓、快弓、换弓、换弦、组合弓等技术技巧。

（二）二胡的艺术成就

二胡百年的艺术成就十分显著，这其中包含了优秀的二胡作曲家、二胡演奏家，这也是它艺术魅力的核心所在。

1. 经典的音乐作品

《江河水》《二泉映月》《听松》《病中吟》《空山鸟语》《赛马》《良宵》《翻身歌》《赶集》《长城随想》《三门峡畅想曲》《二胡协奏曲》《第一二胡狂想曲》《二胡随想曲》等。最为经典的《二泉映月》《病中吟》这两首音乐作品，1993年被评为“20世纪华人艺术精品”音乐作品。

2. 名家辈出，成果卓越

百年的二胡发展历程中，可谓是名家辈出，杰出的二胡作曲家有阿炳、刘天华、刘文金、王建民、高韶青等；优秀的二胡演奏家有阿炳、刘天华、闵慧芬、张韶、王永德、杨光雄、陈耀星、张尊连、于红梅、高韶青等。

3. 影响广泛，意义深远

二胡艺术影响到了民族器乐、民族声乐、戏曲、曲艺、舞蹈等各个艺术领域，对于打造民族艺术与民族文化，其功不可没。

（三）二胡的艺术创新

音乐艺术作为人类中除语言外的沟通桥梁，涵盖了世界各国的民族音乐。二胡作为中华民族弓弦乐器之首，有着特殊的艺术生命与灵魂。

1. 作品创新

如刘文金创作的《三门峡畅想曲》《豫北叙事曲》《长城随想曲》《如来梦》套曲、《雪山魂塑》，吴厚元创作的《红梅随想曲》《竹韵》，王建民二胡狂想曲系列，高韶青的随想曲系列，关迺忠的协奏曲系列等，都是二胡作品创新典范。

2. 演奏创新

二胡经过百年的历程，现如今有了更为全面的演奏技法、演奏形式，通过与文化领域的创新融合，随着信息、科技的进步，二胡演奏的层面不仅仅局限于独奏、重奏、合奏，更是能与高科技结合，在新媒体的手段中加入灯光、特效等技术，呈现出声音与画面完美结合的新视界。

第二节 二胡艺术的民族性

一、二胡的产生与发展体现了其民族性

(一) 二胡是中国传统的民族乐器

二胡作为中国传统的民族乐器，有着悠久、深厚的历史。历史留下了宝贵的音乐资料和富饶的民间音乐作品，都是中华大地最珍贵的历史记忆。二胡，是我国流传较广的民族拉弦乐器之一，在中国音乐历史的长河中，经历了漫长的岁月，经过不断的演变逐渐发展起来，具有发音柔和优美、音乐表现力强、民族民间音乐风格浓郁的特点。

二胡的起源之说在当代各家的观点不同，大致有“起源于弹弦乐器”说、西来说（来自波斯、阿拉伯和印度），以及中国固有说等，这些观点从某种意义上说都有其自身的合理性。但由于受到古代文献和材料的制约，学术推论和解释都是阶段性的成果。然而，通过不断增加的考古学材料，结合多学科的研究方法，使我们对它的源流脉络有了新的认识：中国的弓弦乐器二胡既非舶来品，亦非由弹弦乐器演化而来，而是由击弦乐器演变而来，并自成体系。

(二) 二胡的制作构造体现民族性

1. 二胡的制作材料体现了其民族性

二胡在选材方面体现出了其特有的民族音乐文化，以珍贵的蟒皮、蛇皮为基调，木料选择老红木、紫檀木、乌木等，还有琴弓中马尾毛的选材，这些都是天然的材料。天然材料的使用意味着对自然属性的尊重和保留，大大体现了中国文化“天人合一”，人与自然和谐共荣的观念。中国人讲求尊重自然、顺其自然、弃绝人为。所以，二胡在制作时，人们也选择了大自然给予人类的馈赠，无论是古时还是当今，百年的传承是对自然、天然属性的应用，也成就了二胡自身本然的特性。

2. 二胡民族性的体现

中国音乐艺术格外重视单线型的延伸,其最基本的手段就是将其曲调单线化,使音乐以线型的旋律轨迹向前行进。音乐旋律通过跌宕起伏的线条来揭示人物的感情起伏以及情绪变化。此外,二胡这件乐器没有指板,也就是没有固定好的音高,使得二胡在演奏中有着音准方面的较高难度,在左右技术中,揉弦和滑音最能丰富音乐作品中的音乐内涵,也是体现这件民族乐器特点的重要方面。

二、二胡音乐作品的民族性体现

(一) 乐曲结构的民族性表达

乐曲结构即曲式结构,中国的民族音乐曲式结构完全不同于西方曲式结构。中国传统音乐表现出了明显的原生态,采用师徒之间口传心授的方式进行教学,与西方的音乐教学中系统性与形式感有很大差别。中国的传统音乐有着属于自己的音乐模式,音乐作品结构表现得比较委婉、含蓄,有时也会突出音乐性格,音乐结构非常灵动,在音乐曲式结构划分时需按照不同的音乐形态进行区分,中国的音乐旋律强调统一,西方的音乐结构更加注重对比,中国的传统音乐主张能够在结构的统一中实现“和”的审美表达。

(二) 乐曲调式的民族性特征

在二胡作品中单一的五声调式非常具有典型性,如《八月桂花遍地开》《北京有个金太阳》《奔驰在千里草原上》等作品,虽然调式上不依赖于和声,但是却需要依赖于调式。最为典型的特征在于音乐句法的统一,比如《八月桂花遍地开》是一首D宫五声调式乐曲,乐曲就是以调式主音D宫音上方五度A徵音和上方二度E商音作为其调式支撑音。二胡的音乐作品以五声调式为其主要特点,明显地表现出了民族特性。

(三) 节奏、节拍中的民族特色

节奏是音乐中最重要的表现手段之一,音乐作品中音高作为其中的一个部分,当它和节奏结合起来时才能塑造更多的形象,适时的表达情感。中国

的民族民间音乐称节拍为板眼，其种类有一板一眼、一板三眼、有板无眼、无板无眼等，一板或一眼都是一拍，一般而言，板、眼的位置与强拍、弱拍的位置相当，但并不都意味着符合强、弱拍循环的规律。

中国的传统音乐的节奏、节拍与本民族的生活习惯、语言、文化背景有着紧密联系。比如汉族的音乐就很少使用三拍子，与汉语中有多单音或者双字节词组有关，这体现出了音乐的节奏、节拍有着鲜明的民族性。那么，既然节奏与节拍与中华民族的语言和生活密切相关，也大多以散拍的运用实现了散整的结合，体现了我国音乐的民族特征。散拍有时出现在开头，称为散起，有时也出现在乐曲的高潮，还有的散拍出现在结尾处。

三、二胡演奏手法中民族性特点的体现

二胡演奏手法中有“润腔”演奏技巧，润腔技巧通过在二胡演奏中的应用，体现出了具有中国特点的歌唱性演奏方式，以情润腔、以声润腔，是形成中国民族传统演奏艺术风格的重要因素。因二胡没有固定的音高位置，但这也为“润腔”的演奏提供了空间性，通过左手手指的各类滑音和揉弦的演奏技巧，展示“润腔”体系在二胡演奏中的运用，其演奏手法丰富，声音可塑性强。

（一）滑音

滑音演奏技巧是手指在弦中上下的滑动所体现出的音响，随着滑动的方式与方法不同，滑音产生的效果也就不同。从滑音的类别上看，有上滑音、下滑音、回滑音、换把滑音等演奏技巧。滑音是二胡重要的左手技巧之一，它是音与音之间的无级运动，非跳跃式的运动轨迹。所以，在二胡演奏中，滑音的技术技巧丰富了润腔的艺术演奏手法。

（二）揉弦

揉弦是二胡演奏技巧中最具有特点的演奏技巧，可以说是二胡声与韵的体现，也是二胡演奏技法中的灵魂。通过揉弦所产生出的音效，可以塑造出各类音乐旋律线条，如果对比没有揉弦的音乐旋律，无论是在乐句的布局上，还是在声音的效果方面，都有着明显的差别。

第三节 二胡艺术的传承发展

一、二胡艺术的传承

具有悠久历史的中国民族器乐二胡，是中华民族献给世界音乐艺术的一份宝贵礼物，随着现代多元化语境下各国音乐领域的相互学习与发展，在二胡“走向世界”的道路上，如何发扬传统的民族音乐文化一直是二胡演奏者和研究学者们所关注的焦点，作为中国最具影响力的弓弦乐器之一，千百年来二胡一直受到广大人民的喜欢与热爱。

20 世纪初近代杰出的音乐家刘天华先生，经过不懈的努力将“难登大雅之堂”的二胡、琵琶等民族乐器规范化，并令其步入了高等学府，使民族器乐的教学逐步脱离口传心授的传统教学法，逐步走向科学化、系统化教学。到了 20 世纪 70 ~ 80 年代，随着《二泉映月》跨越国界的感动了世界级指挥家小泽征尔等一批国际著名音乐人后，二胡艺术逐渐走出了国门，在同世界音乐文化的交流中，不断发扬着自身魅力，同时也学习融合了西方音乐先进的教学方法与演奏技巧，经过几十年的探索可以发现，二胡艺术走向世界的前提，必须建立在对自身传统的良好学习与继承的基础上，保持中国民族音乐的特色。

从刘天华先生 1915 年创作二胡曲《病中吟》至今，中国二胡近代史的发展已百余年，那么随着时代与科技的进步，通信与交通工具等现代化设备的发展，世界各国各民族之间的文化交流也在不断地增强，从作品创作的题材和曲式结构方面再到具体的演奏技法，二胡都受到了西方乐器——小提琴等的影响。

二、二胡艺术的发展

(一) 立足传统

二胡在拓展自身表现力的同时首先立足于本民族传统音乐文化，从民族、

民间中汲取营养。一方面，二胡借鉴西方小提琴的演奏方法；另一方面，移植经典的小提琴音乐作品，扩宽演奏技巧的同时也拓展了自身的音乐表现力，这也是二胡发展中所经历的过程。一件乐器如果闭关自守，不借鉴、不创新、不发展，面临的必然是一条死路。

二胡是一件向全世界展示中华民族灿烂文化的艺术载体，只有民族的，才是世界的，它始终扎根于广袤无际的民族音乐土壤之中，代表的也始终是光辉灿烂的华夏文明。需要认识到的是民族传统音乐是二胡的母体，中华民族富饶的民族民间音乐土壤是二胡音乐艺术取之不尽、用之不竭的营养源泉。倘若丢掉了传承，势必会逐渐忘却老祖宗留下的传统，如若摒弃了传统也就没有了历史的发展和延续。

（二）立足于时代

在二胡的发展过程中，既要吸收中华民族的传统音乐，又要对西方的音乐精华兼容并蓄，要站在时代的高度去高瞻远瞩地审视二胡演奏艺术的发展。

“立足于时代”的创作理念是二胡发展所必需的。二胡演奏艺术的百年历史，发展到现在已日趋成熟，那么，站在时代的高度审视二胡的发展，以时代气息的发展眼光和兼容并蓄的胸襟气魄，对待中西音乐文化的交流和碰撞，该理念与二胡艺术的发展具有共融性。

三、二胡艺术发展方向

二胡艺术的发展，离不开深厚的民间音乐文化土壤。一部优秀的二胡作品，其音乐内涵一定是贴近生活、贴近实际、贴近群众的。具有可听性、可塑性的审美意蕴，才会更受观众的喜爱，而二胡这件乐器有着它独特的音韵美，所以，在演奏中声音能够更具亲和力。

（一）二胡作品的创作

音乐作品的创作是音乐得以发展的根本和关键，二胡作品的创作同样是二胡艺术得以永恒发展的根基，二胡作品创作与发展是推动二胡演奏艺术的重要环节，就目前的创作现状而言，纵观二胡百年传承与发展的脉络，二胡

创作可大致分为三个层面，即民族性、时代性和可听性。

1. 民族性

民族性是社会人民在长期的共同生活中所形成的特性，如果中国民族器乐的发展缺失了民族性，必定使它的发展走上舍本求末的道路。中国民族器乐二胡自 20 世纪 70 年代以来，创作了很多移植或改编的二胡作品，像《流浪者之歌》《查尔达什》等，在这些西洋作品中，虽然富有高难度的技术技巧，却缺乏了民族音乐的特色、神韵、魅力。

2. 时代性

作品的时代性是音乐作品所体现当时那个时代下的社会文化特性的特性，它与社会生活紧密相关。每个时代都有那个社会时代的社会文化特色，二胡的创作应该融入社会生活，将作品的创作紧密结合当下的社会时代生活，这样才能创作出经久不衰的优秀作品。

3. 可听性

可听性是观众对作品的欣赏普及程度。在创作中如果能够坚持“雅俗共赏”的准则，创作出来的作品，必然会受观众喜爱。二胡的创作一定要以雅俗共赏的原则去创作，照顾到一般民众的欣赏水平，这样，二胡艺术才能得以推广。

(二) 划时代的二胡传承者

1. 华彦钧

民间音乐家华彦钧（阿炳），江苏无锡人，是一位才华出众的音乐家，他自幼受业于父亲，会演奏二胡、琵琶、鼓、笛等多种民间乐器，成人后广泛学习江南一带的民歌和戏曲，积累了丰厚的民族音乐底蕴并加以创造性地发展。他的音乐中透着深厚的传统音乐素养和民间音乐元素的根基，因他擅长演奏多种民间乐器，由于受到道教音乐和民间音乐的影响，使得他的音乐风格独树一帜，既有道教音乐的音韵，又有民间音乐的传承，他的一生大部分时间都生活在社会的最底层，他尝尽了人世间的冷暖、心酸，他将所有经历的屈辱、痛苦、希望和欢乐都融在了他的音乐之中，他一生创作了很多