

花城出版社

宁勇

阮乐作品集

宁勇

阮乐作品集

宁勇
编著

花城出版社

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

宁勇阮乐作品集

宁勇著.

- 广州: 花城出版社, 2005. 8

ISBN 7-5360-4592-1

I. 宁 ...

II. 宁 ...

III. 阮咸-器乐曲-中国-选集

IV. J648.35

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 083491 号

责任编辑: 王永媛

技术编辑: 赵 琪

平面设计: 苏家杰

出版发行 花城出版社

(广州市环市东路水荫路 11 号)

经 销 全国新华书店

印 刷 肇庆科建印刷有限公司

(广东肇庆市星湖大道)

开 本 787×1092 毫米 16 开

印 张 19

版 次 2005 年 8 月第 1 版 2005 年 8 月第 1 次印刷

印 数 3000 册

书 号 ISBN 7-5360-4592-1/J·231

定 价 39.80 元

如发现印装质量问题, 请直接与印刷厂联系调换。

前言

阮，其外形“盘圆柄直”，音色圆润清雅、优美动听，是一种饱含中华文化特征的民族弹拨乐器。阮最早称为“琵琶”，后亦有“秦琵琶”、“直项琵琶”之称。魏晋时期，“竹林七贤”中的阮咸精通音律，善弹此乐器，在演奏技艺和乐器改革上成就卓著，唐代武则天时人们为嘉其功，将阮咸所使用的琵琶以其命名为“阮咸”，后简称为“阮”而流传至今。

阮在两千多年的悠久历史中，有着兴衰起伏的曲折经历。从大量史料中可以看出，魏晋唐宋曾是阮兴旺发达的鼎盛时期，其演奏技艺与乐器制作均达到极其精湛的高度。然而，至明清时期阮逐渐衰落，丰富珍贵的阮谱文献均已失传，乐器本身也不断退化。当代的阮就是在此衰落的基础上重新发展起来的。20世纪50年代以来，许多前辈与同仁为了振兴中华阮乐付出了艰辛的劳动，在乐器改革、阮曲创作、艺术实践以及人才培养等各个方面都做出了令人瞩目的成就。如今，阮已经成为民族乐队中不可缺少的组成部分；各高等音乐院校相继设立了阮的专业学科；阮的独奏艺术与群体艺术得以空前的发展。近年来，阮乐艺术在新加坡、香港等国家和地区蓬勃发展，受到越来越多的人们的喜爱。

我本人于20世纪60年代末起研习阮直到现在，三十多年来，出于对阮乐艺术的热爱以及演奏与教学工作的需要，也由于阮曲资料尚不富足而激发出的一份责任感，促使自己从移植、改编到创作，一步一步地学习、一首一首地写作。特别是在跟随著名长安古乐世家余铸老先生学习长安古乐的过程中，在先生的亲传与指导下创作出一批长安风格的阮曲作品。经过坚持不懈的努力，逐渐积累了几十首之多，这些作品不断地充实于阮的专业及业余教学之中，部分已相继发表。

进入21世纪之际，我国的经济建设与文化事业飞速发展。在这样大好的社会环境中，为了对阮乐事业的进一步振兴与繁荣尽一份绵薄之力，于是将自己历年编创(包括移植与编订)的以及与师友合作的阮曲选其69首结集出版，希望能得到广大读者的喜欢与宝贵意见，并借此机会谨向所有对此书有过诚挚帮助的人士致以衷心的感谢！

宁 勇

二〇〇四年元月八日于广州

宁勇艺术简历

宁勇，男，汉族，陕西西安人，1949年10月生。现任广州华南师范大学音乐学院阮专业教授，硕士研究生导师。中国音乐家协会会员，中国民族管弦乐学会会员及阮专业委员会副会长，新加坡淡滨尼东阮族乐团及丁晓燕阮族乐团艺术顾问。

19岁起习琵琶、阮等民族乐器，曾师从平湖派琵琶大师杨少彝先生学艺。1978年破格考入中央音乐学院，师从王仲丙先生、庞玉璋先生习大阮、中阮；师从李祥霆教授习古琴。1981年转入恢复办学的中国音乐学院。1982年毕业后赴西安音乐学院任教。1985年起师从著名长安古乐世家余铸先生研习长安古乐。

1975年编印《阮曲十首》，1987年编辑五册整套阮专业教材，并制定出从学院附中至大学各学期、学年阮专业学习曲目教程。发表《阮史漫话》、《谈阮定弦的规范化问题》、《出谷新莺咽洞泉——阮艺新考》、《系列阮艺术的开拓与发展》等论文十余篇。发表《新翻引令》、《望秦川》、《关中行》(合作)等阮独奏、重奏曲三十余首。所编创的阮曲大多具有西北地方特色，散发着浓郁的黄土地气息，其中《丝路驼铃》、《终南古韵》、《玉楼月》等曲获得省级各等次优秀创作奖。出版《阮演奏法》(合作)、《阮技艺基础训练》、《长安古风阮曲二十首》等专著。后者在整理、研究、继承和应用长安古乐方面取得成绩，亦为阮长安风格派的形成与建立作出贡献。

1979年起改革中阮与大阮。1985年创制高音阮及双弦高音阮；进而设计研制成功“八七型改革系列阮”，于1988年通过省级鉴定，先后获得校级、省级优秀科研成果奖及三项国家专利。“八七型改革系列阮”的研制成功为开拓和丰富阮族艺术新领域、新形式以及为建立具有中国特色的阮族乐队奠定了基础，被媒体誉为“宁氏系列阮。”1994年应邀在广州儿童活动中心创建了中国第一支少儿“小龙人”弹拨乐团及阮族乐队，任艺术总监与指挥。所编排的曲目在省、市各类音乐比赛中多次获奖，并赴香港访问演出及赴澳门举办专场音乐会。

在演奏方面博采众长，自成一格。曾获1987年全国广东音乐邀请赛演奏二等奖；1988年陕西省民族器乐独(重)奏作品比赛演奏优秀奖；1992年陕西省新剧目观摩演出演奏奖等。1995年应邀赴香港成功举办“宁勇系列阮演奏会”及

会前讲座，被誉为“中国最负盛名的阮琴大师及改革者”，期间应邀赴香港演艺学院讲学。2000年应邀赴新加坡举办学术讲座、大师班与参加“阮中情”专场音乐会中的个人作品独奏演出，期间受到新加坡各媒体专访与宣传，演出节目由新加坡名将音像出版社录制出版。2003年应邀赴敦煌莫高窟参加团中央“彩虹工程·明驼万里行”大型公益活动启程仪式演出。

近年来，还应邀赴西安音乐学院、星海音乐学院、南京大学等院校讲学。在阮专业教学方面已培养出多位青年阮演奏家及优秀阮专业人才。个人艺术简历被《中国当代艺术界名人录》、《中华人物辞海》等收录出版。

说明

【一】关于阮的定弦及记谱

纵观中外所有成熟的以琴弦发音的乐器，均采用规范统一的定弦，使其既适合独奏又适合伴奏与乐队合奏。个别曲作者根据所作乐曲的需要而设定的特殊定弦可归为特例，规范统一的定弦一定是最基本、最普遍、最通用的。只有这样，才有利于教学、演奏、乐曲创作与交流推广；才有利于器乐艺术的普及、提高与发展。

对于阮来说统一为“五四五”定弦形式比较合适，即四弦与三弦为五度关系；三弦与二弦为四度关系；二弦与一弦为五度关系，各品种阮均按照此种形式并采用固定音高定弦。本集阮曲全部采用“五四五”固定音高定弦。

下面列出系列阮各品种的定弦及音域：

1. 高音阮

定弦

四弦 三弦 二弦 一弦
g d¹ g¹ d²

音域

常用音域 独奏用到

2. 小阮

定弦

四弦 三弦 二弦 一弦
d a d¹ a¹

音域

常用音域 独奏用到

3. 中阮

定弦

音域

4. 大阮

定弦

音域

5. 低阮

定弦

音域

为了面向广大读者,本集阮曲均采用简谱记谱。各品种阮的音高、音域不同,其定弦的实际音高也各不相同,以C调为例,高音阮定弦为“ $\dot{5} \ 2 \ 5 \ \dot{2}$ ”,中阮定弦为“ $\dot{5} \ \dot{2} \ 5 \ 2$ ”,低阮定弦为“ $\dot{5} \ \dot{2} \ 5 \ \dot{2}$ ”,小阮定弦为“ $2 \ \dot{6} \ 2 \ 6$ ”,大阮定弦为“ $2 \ \dot{6} \ 2 \ \dot{6}$ ”。若按实际音高记谱,有的阮曲谱面上必然会记有繁多的高音点或低音点,给记谱及演奏中的视谱带来不便。为了既避免这种不便,又使乐谱对各品种阮通

用,则归纳为一种较简明的各阮各调的记谱方式。至于重奏、合奏或伴奏总谱的简谱记谱,既可按各阮的实际音高记谱;也可采用简明记谱,只需注明比实际音高高八度或低八度即可。

下表以中阮为主例,将七个常用调的各弦首调唱名顺次标明,并将其它阮的参照调名列于表中。

首 调 唱 名 调 名	阮 名 弦 序	中 阮				小 阮 (d a d ¹ a ¹) 大 阮 (D A d a)	高音阮 (g d ¹ g ¹ d ²) 低 阮 (G ¹ D G d)
		四弦 (G)	三弦 (d)	二弦 (g)	一弦 (d ¹)		
^b E 调		3̣	7̣	3	7	^b B 调	^b E 调
F 调		2̣	6̣	2	6	C 调	F 调
G 调		1̣	5̣	1	5	D 调	G 调
A 调		^b 7̣	4̣	^b 7	4	E 调	A 调
^b B 调		6̣	3̣	6	3	F 调	^b B 调
C 调		5̣	2̣	5	2	G 调	C 调
D 调		4̣	1̣	4	1	A 调	D 调

【二】关于阮的演奏方法

从大量史料中得知阮在古代右手的主要演奏方法为“指弹”,同时也并存着“拨弹”,这两种演奏方法至今都仍在使用。笔者认为指弹与拨弹各有所长,各有特色。演奏方法固然重要,但都是为了尽善尽美地表现音乐内容,方法是手段,表现音乐是目的。所以演奏者完全可以根据个人喜好,自由选择,形成“两法并存,多姿多彩,互促双赢”的兴旺局面是好事,有利于阮乐艺术的繁荣与发展。对于从事阮演奏的专业人士来说,两法并存于一身则更佳,可以根据乐曲的需要以及不同品种的阮而采用适合的演奏方法。

本曲集是以指弹为主而标记演奏技法,对于某些指弹技法,如擘、分“()、/、\”,拨弹者可采用拨片弹或挑内弦音的同时,中指抹“∨”或剔“∩”外弦音,也可以视具体情况改为双弹“≡”或双挑“//”。如四指轮“✱”,可改为短滚“//”。再如“//…………”,“✱…………”等,滚奏或轮奏某音的同时大指挑奏其它音,对于此类指弹技巧,拨弹者均可改为滚奏的同时弹奏其它音,即“//…………”。总之,对于不适合拨弹的指弹技巧,均可以作相应调整和改换,只要符合乐曲音乐表现即可。

【三】关于阮的演奏符号

历史上的阮谱文献虽然均已失传,不过琵琶在其发展的过程中吸取了阮古代传统的指弹演奏方法,所以现代阮的各类演奏技巧与符号完全可以借鉴琵琶以及其它弹拨乐器的各类演奏技巧与符号,使用于阮的记谱之中。

笔者认为在借鉴时需遵循几条原则:(1)传统性,即传统上已有的琵琶演奏符号则尽量借鉴采用。例如:弹挑“∨”滚奏“//”、轮指“✱”、扫拂“✱✱”等等。(2)形象性,即所采用的演奏符号尽量具有视觉上的形象感。例如:琵琶右手的摇指符号为“ㄣ”或“∨”,这两种符号与摘“ㄨ”、提“ㄣ”或滚奏“//”等符号区分得还不够明显,特别是书写时更容易混淆,阮另采用“ㄣ”符号标记则既有摇指演奏时的形象感,又与其它符号区分明显。(3)简明性,即所采用的演奏符号及名称尽量简单而明了。例如:琵琶左手滑弦称为“绰注”,采用“→”符号,“绰注”二字不如直称“滑弦”更明了易懂,而“→”符号又容易与推拉“↩”符号混淆,阮另采用“↗↘”符号则既简明又容易视谱。(4)书写性,即所采用的演奏符号尽量便于书写。例如:琵琶的左手吟弦符号为“◆”,书写时需要先画一个菱形框,再将框心涂抹成黑,其过程有些繁琐。阮另采用“∞”符号则既容易书写,又具有吟弦时的形象感。

对于某些较少使用的特殊演奏技巧,例如:“拍面板”等。可以不要符号而直接采用文字标记与象声字记谱的方法则更显得一目了然。

根据以上原则而针对有的琵琶演奏符号进行相应变动后作为阮的演奏符号,如有不妥之处恳望专家及演奏者提出意见和建议,以便使其达到规范和统一。

【四】关于各篇阮曲的划分

演奏技术与音乐表现在器乐曲中应该是融为一体的,共同展示出器乐特有的艺术魅力。实际上,针对不同的乐曲也存在着不同的侧重点,如有的在演奏技术方面难

易不同;有的在音乐表现方面深浅不同;有的在两方面都显得高深。按照这一思路权衡比较,笔者仅是将个人所创编(包括移植、编订)的阮曲由浅易到难深,按不同程度划分为入门、初级、中级、高级四个部分,目的是给学习者提供一个大致学习阶段参考。所移植改编的外国乐曲则归为一个部分,也大致按演奏技术的难易程度排列。学习者可以根据自己的实际能力与个人喜好而灵活选用。

【五】关于系列阮品种的选用

阮乐艺术在当代发展较快,新型宁氏系列阮研制成功并被逐渐推广应用之后,不仅开拓出阮族群体艺术新领域、新形式;呈现出丰富多彩的各品种阮的独奏艺术。同时,也为不同年龄段的学习者以及喜爱阮乐的演奏者提供了多种选择。特别是年龄较小的初学者,身矮臂短手小,一开始学琴就使用中阮显然会感到吃力。而选用高音阮或小阮就很容易适应。随着年龄、身体的增长,再换用中阮,倘若喜欢还可以弹大阮。

西洋小提琴中就有专门为少年儿童初学阶段提供的1/8、1/4、2/4、3/4等各种型号的小型用琴。不过等到身体长大,换了正规琴之后自家的小型琴也就搁置不用了。系列阮则不存在这个问题,其中的任何品种都是正规琴,均可以作为独奏或合奏琴继续使用。

本集所有阮曲对于学习者来说,使用系列阮中除低阮(一般仅用于重奏或合奏)之外的任何品种都可以演奏。只是在舞台演出或录制音像时尽可能根据乐曲需要的最佳效果而选择相应的品种(有的乐曲作了明确标记)。比如《月琴赞》(宁勇曲),原先是为小阮创作的独奏曲,用中阮照样可以演奏,用高音阮或大阮学习该曲也未尝不可。这时暂不考虑调高的不同,其右手弹法技巧一样;只要按照标明的首调唱名定弦而演奏,则左手的指法技巧也是一样的。《月琴赞》曲采用的是“ $\dot{5} \ 2 \ \dot{5} \ 2$ ”定弦,无论哪种阮均按此定弦演奏,区别仅在于小阮、大阮为G调,高音阮、中阮为C调。

从以上可以看出:同一种首调唱名定弦,对于系列阮来说小阮、大阮为一组同属一个调,高音阮、中阮(以及低阮)为一组同属另一个调,两调为相邻的近关系调。为了方便学习者,本集在所有乐曲左上方首先标明所采用定弦的首调唱名,其次标明各组代表阮的调高。

【六】关于“入门篇”乐曲的排列模式与教学法

如何能使初学者既打好左右手基础性的基本功,又能够尽快熟悉和掌握各常用调的上把位音位,从而进入乐曲演奏阶段,这是一个很有意义的课题。

在探索 and 解决这一课题的实践中,笔者以优化学习步骤、丰富学习内容、增强学习兴趣、提高学习效率几方面作为出发点,研究出一套行之有效的教学模式,即采用“阮定弦五度递换模式”的规律顺序来创编和安排练习曲与乐曲的教学方法,运用于初学者的教学之中获得了良好的效果。

本曲集篇幅有限,“入门篇”中仅代表性地选择少量乐曲,按照“阮定弦五度递换模式”排列。其模式列表如下:

各首调唱名定弦	五度递换	系列阮的两组调	
		小阮与大阮	中阮与高音阮
		A 调	D 调
		D 调	G 调
		G 调	C 调
		C 调	F 调
		F 调	$\flat$ B 调
以下类推……			

从表中可以看出,初学者先从阮的第一弦作“1”(即“4 1 4 1”定弦)开始学起,第一弦“上把位”五个音及按指顺序为“1 2 3 4 5”,就以这五个音创编和安排练习曲与乐曲(笔者称其为“五音练习曲”与“五音小乐曲”)。学习中右手仅用弹挑或扫拂(后面逐渐加入滚奏)以及简单的节奏型弹奏。左手四个手指均用于按音,有利于训练各指按弦的交替能力,并使四指(即小指)在初学期就得充分使

用。乐曲虽然仅采用五个音,却尽可能地富于音乐表现内容,学习起来就不会感到枯燥无味。特别是音乐内容与少年儿童生活贴近,更容易激发他们的学习兴趣。

经过一段扎实的训练之后,将第一弦上的左手按弦指序平行转移到第二弦上,即转换为“ $\dot{1} \ \dot{5} \ \dot{1} \ \dot{5}$ ”定弦,第一弦上在原按弦指序不变的形式中出现了新的“ $\dot{5} \ \dot{6} \ \dot{7} \ \dot{1} \ \dot{2}$ ”音阶,这时两条弦所用到的音域为“ $\dot{1} \sim \dot{2}$ ”。由于第四弦与第三弦分别是第二弦与第一弦音高的低八度,由第一、二弦向第三、四弦平行移动按弦指序弹奏音阶并不困难。经过短时间换弦训练之后,就可以从“ $\dot{1}$ ”熟练地弹至“ $\dot{2}$ ”,于是音域一下子扩展开了,学习内容也随即丰富起来了。左手在各弦上按音有了基础能力的同时,右手的一些基本技巧就可以逐渐加入进来。

学习一阶段之后,再将第一弦上左手按弦指序转移到第二弦上,即转换为“ $\dot{5} \ \dot{2} \ \dot{5} \ \dot{2}$ ”定弦,第一弦上的原按弦指序状态不大变,仅将第二指(即中指)所按品位稍作调整(上移一品),于是出现了新的“ $\dot{2} \ \dot{3} \ \dot{4} \ \dot{5} \ \dot{6}$ ”音阶,这时两条弦的音域为“ $\dot{5} \sim \dot{6}$ ”,再加入三、四弦上的音,总音域为“ $\dot{5} \sim \dot{6}$ ”。较之“ $\dot{1} \ \dot{5} \ \dot{1} \ \dot{5}$ ”定弦,实际音域虽然没有新的扩展,然而演奏的乐曲在调式上、音乐风格上却更加丰富多彩了,学习的兴趣也就更加浓厚了。

因受篇幅所限,其整个教学过程中更加详细的内容就不在这里一一介绍了。

按照上述模式顺次递换,有规律、有步骤地进入到“ $\dot{6} \ \dot{3} \ \dot{6} \ \dot{3}$ ”定弦的学习阶段之际,所学习的乐曲越来越具有表演性、独奏性,音乐表现能力则随之增强。通过对“入门篇”内容的认真学习,初学者在演奏技术与音乐表现两方面将会取得扎实稳固的进步,从而为以后的学习与提高打下了良好的基础。

目 录

说明.....	(1)
---------	-----

一、入门篇

1. 童乐	宁 勇 曲 (1)
2. 校园舞	宁 勇 曲 (2)
3. 小突击队	宁 勇 曲 (4)
4. 迎朝阳	宁 勇 曲 (6)
5. 上学进行曲	宁 勇 曲 (8)
6. 紫竹调	沪剧曲牌 宁 勇 编订 (9)
7. 尽情跳吧	宁 勇 曲 (11)
8. 课间游戏	宁 勇 曲 (13)
9. 天山少年	宁 勇 曲 (15)
10. 归乡路上	宁 勇 曲 (17)
11. 北京的金山上	藏族民歌 宁 勇 编曲 (20)
12. 小贝壳的歌	方 华曲 宁 勇 改编 (22)
13. 娃哈哈	维吾尔族民歌 石夫记谱编曲 宁 勇 编曲 (24)
14. 乡韵	宁 勇 曲 (26)
15. 逛花市	宁 勇 曲 (29)

二、初级篇

1. 草原放歌.....	蒙族民歌 宁 勇 改编 (33)
2. 遥念	宁 勇 曲 (35)
3. 纺棉花	莎 莱曲 宁 勇 改编 (37)
4. 彩云追月	任 光曲 宁 勇 改编 (39)
5. 延河晨曲	陕北民歌 宁 勇 改编 (41)

6. 碧海渔歌 宁 勇 曲 (44)
7. 旱天雷 广东音乐 严老烈曲 宁 勇 编订 (47)
8. 娘子军之歌 舞剧《红色娘子军》主题曲 宁 勇 改编 (48)
9. 白云下面马儿跑 宁 勇 曲 (51)
10. 曲江春色 宁 勇 曲 (55)
11. 千家万户齐欢唱 金 沙曲 宁 勇 改编 (58)
12. 燕子 新疆民歌 宁 勇 改编 (61)
13. 喜庆 宁 勇 曲 (63)
14. 军民大生产 陕北民歌 宁 勇 编曲 (68)
15. 祝福西藏 宁 勇 曲 (72)

三、中级篇

1. 瑶族舞曲 刘铁山 茅 沅曲 宁 勇移编 (75)
2. 惜琼花 长安古乐 余 铸传谱 宁 勇整理编订 (81)
3. 浏阳河 唐璧光曲 刘德海改编 宁 勇移植编订 (84)
4. 牧民颂歌 王域平 张增亮曲 宁 勇改编 (87)
5. 明妃怨 长安古乐 余 铸传谱 宁 勇整理编订 (93)
6. 灞桥柳 长安古乐 余 铸传谱 宁 勇整理编订 (97)
7. 春燕归 长安古乐 余 铸传谱 宁 勇整理编订 (102)
8. 倾杯乐 宁 勇 曲 (106)
9. 婆罗门引 长安古乐 余 铸传谱 宁 勇整理编曲 (112)
10. 垂杨柳 宁 勇 林吉良 曲 (118)
11. 江南春 宁 勇 曲 (123)
12. 火把节之夜 吴俊生曲 宁 勇移植编订 (129)
13. 金鱼 李 乙 曲 宁 勇改编 (135)
14. 松风寒 林吉良 宁 勇 曲 (139)
15. 月琴赞 宁 勇 曲 (142)

四、高级篇

1. 山丹丹开花红艳艳 刘 烽 曲 宁 勇 编曲 (148)

2. 望秦川宁 勇 曲 (154)
3. 玉楼月宁 勇 曲 (159)
4. 长相思宁 勇 曲 (164)
5. 灵弦戏狮林吉良 宁 勇 曲 (168)
6. 绿中游宁 勇 曲 (174)
7. 彝族舞曲.....王惠然编曲 宁 勇移植编订 (180)
8. 欢腾的黄土地李 剑 宁 勇 曲 (187)
9. 彩蝶戏春宁 勇 曲 (193)
10. 丝路驼铃宁 勇 曲 (196)
11. 终南古韵宁 勇 曲 (204)
12. 蓝关雪.....宁 勇 曲 (209)
13. 柘枝舞宁 勇 李 剑 曲 (215)
14. 浣水吟.....宁 勇 曲 (228)

五、外曲篇

1. 小天鹅舞曲.....[俄]柴可夫斯基曲 宁 勇编订 (235)
2. 四方舞曲.....丹麦民歌 刘德海改编 宁 勇移植编订 (237)
3. 划船曲.....新西兰民歌 刘德海改编 宁 勇移植编订 (240)
4. 匈牙利舞曲第五号.....[德]勃拉姆斯曲 宁 勇编订 (244)
5. 霍拉舞曲.....[罗]迪尼库曲 宁 勇编订 (247)
6. 土尔其进行曲.....[奥]莫扎特曲 宁 勇编订 (249)
7. 达姆·达姆.....阿尔及利亚民间乐曲 宁 勇改编 (253)
8. 野蜂飞舞[俄]里姆斯基-科萨柯夫曲 宁勇订指法 (258)
9. 春天舞曲罗马尼亚乐曲 宁 勇订谱 (261)
10. 流浪者之歌[西]萨拉萨蒂曲 宁 勇订谱 (264)

附:

- 作品简介 (267)
- 阮各类演奏符号表 (282)

