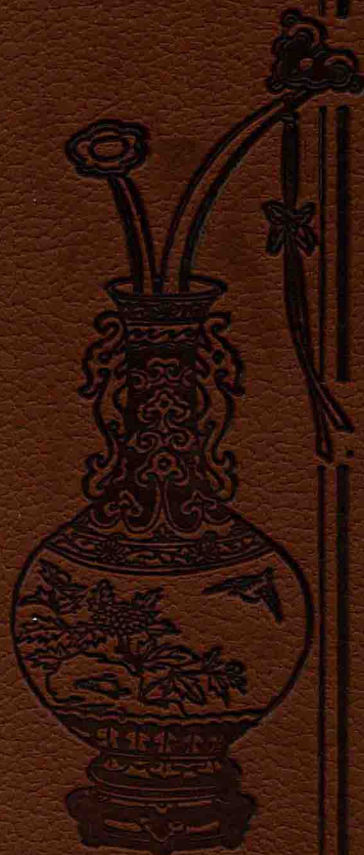

【图文珍藏版】

中国国粹艺术通鉴

【主编】邹博

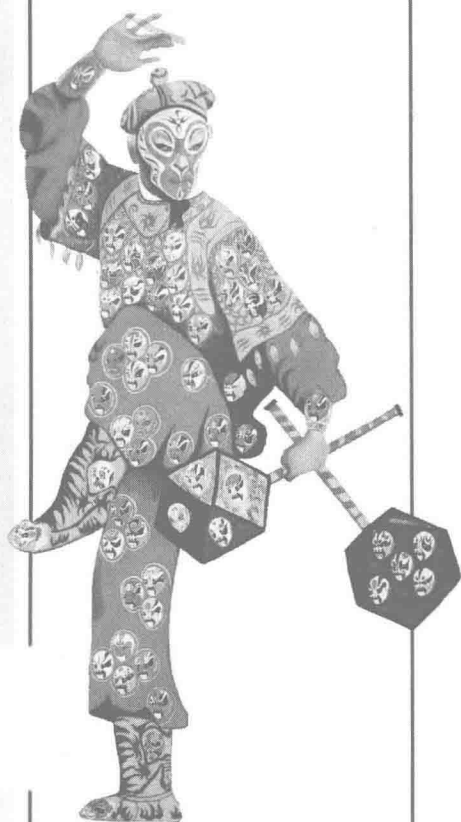

线装书局

中华传世藏书

图文珍藏版

中国国粹艺术通鉴

邹博◎主编

线装书局

图书在版编目(CIP)数据

中国国粹艺术通鉴. 音乐舞蹈卷/邹博主编. —北

京: 线装书局, 2011.8

ISBN 978-7-5120-0400-9

I. ①中… II. ①邹… III. ①音乐史—中国—通俗读
物②舞蹈史—中国—通俗读物 IV. ①

Z228②J609.2-49③J709.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第140571号

中国国粹艺术通鉴

主 编: 邹 博

责任编辑: 崔建伟 高晓彬

封面设计: 博雅圣轩藏书馆
Boyashengxuan Cangshuguan

出版发行: 线装书局

地 址: 北京市西城区鼓楼西大街41号(100009)

电话: 010-64045283

网址: www.xzhbc.com

印 刷: 北京彩虹伟业印刷有限公司

字 数: 3800千字

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 336

彩 插: 8

版 次: 2011年8月第1版第1次印刷

印 数: 1-3000套

书 号: ISBN 978-7-5120-0400-9

ISBN 978-7-5120-0400-9

9 787512 004009 >

定 价: 4680.00元(全十二卷)

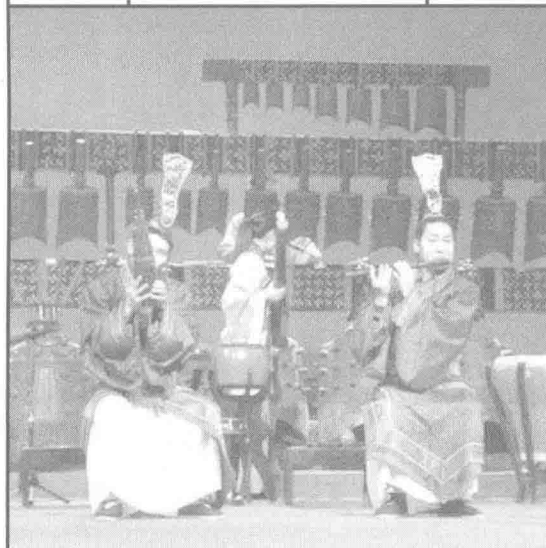
中国国粹艺术通鉴

图文珍藏版

音乐舞蹈卷

藏書

邹博◎主编

目 录

上篇 音乐

导 语	(2)
第一章 琵琶	(4)
一、琵琶的由来	(4)
二、琵琶的沿革	(5)
三、琵琶的种类	(5)
四、琵琶的结构	(7)
五、琵琶的流派	(7)
六、琵琶弹奏指法	(11)
第二章 箏	(13)
一、箏的构造	(13)
二、箏的种类	(15)
三、箏的流派	(16)
四、箏的演奏方法	(17)
第三章 马头琴	(19)
一、马头琴的传说	(19)
二、马头琴的流传	(21)
三、马头琴的结构	(22)
四、马头琴的演奏技巧	(23)
五、马头琴的收藏	(24)
六、马头琴演奏家	(25)
第四章 葫芦丝	(27)

一、葫芦丝概述	(27)
三、葫芦丝的分类	(30)
二、葫芦丝的结构	(31)
四、葫芦丝的日常保养	(32)
五、葫芦丝的演奏技法	(33)
六、葫芦丝的练气方法	(37)
七、练习葫芦丝时的注意事项	(39)
第五章 坝	(41)
一、坝的形成	(41)
二、坝的发展和流传	(42)
三、古乐中坝的种类	(44)
四、坝的气质	(45)
五、坝的结构	(45)
六、坝的种类	(45)
七、坝的演奏姿势	(47)
八、持坝的方法	(47)
九、坝的演奏口形	(48)
十、坝的演奏呼吸方法	(49)
十一、坝的演奏常用技巧	(51)
第六章 民间锣鼓	(54)
一、锣的结构	(55)
二、锣的分类	(55)
三、鼓的分类	(57)
四、基本锣鼓点	(65)
五、锣鼓的合用	(68)
第七章 笙	(69)
一、笙的历史	(69)
二、笙的构造	(70)
三、笙的种类	(72)
四、笙的改良	(80)
五、笙的入门、进阶和吹奏	(85)

六、笙的演奏姿势	(86)
七、持笙的方法	(87)
八、笙的演奏气息的控制	(89)
九、练习笙的腹震、腹颤音	(93)
十、笙的花舌技巧练习	(93)
十一、笙的音位排列和指法	(94)
十二、笙的音位和音域	(96)
十三、笙的演奏符号	(99)
第八章 唢呐	(101)
一、唢呐的发展历史	(101)
二、唢呐的种类	(104)
三、唢呐的构造	(107)
四、唢呐的选择	(108)
五、唢呐哨片的选材与制作	(109)
六、唢呐的保护和修理	(113)
七、唢呐的演奏风格	(114)
八、唢呐的持法与吹奏姿势	(114)
九、演奏唢呐时呼吸、口形、手指与舌头的运用	(116)
十、唢呐音高调整法	(120)
十一、唢呐的音准与控制	(121)
十二、唢呐的连奏与断奏	(122)
十三、唢呐吹奏的基本调指法及练习	(123)
第九章 二胡	(145)
一、胡琴的出现	(145)
二、嵇琴的普遍应用	(147)
三、《北沙细里》与张猩猩胡琴	(150)
四、魏良辅与提琴	(153)
五、两类胡琴由分流走向合流	(156)
六、胡琴在清代民间的广泛应用	(157)
七、“二胡”名称的出现	(164)
八、胡音乐的拓荒者——周少梅	(171)

九、二胡艺术的奠基人——刘天华	(173)
十、阿炳与《二泉映月》	(181)
十一、刘天华的“文人二胡”与其传承者	(186)
十二、阿炳的“民间二胡”与其传承者	(193)

下篇 舞蹈

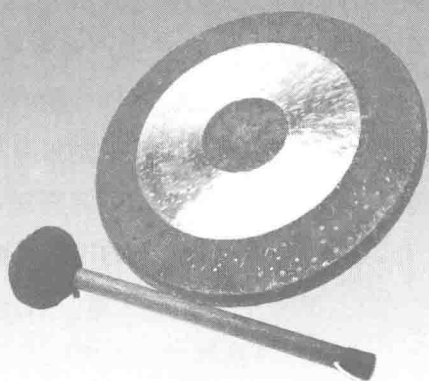
导 语	(198)
第一章 秧 歌	(199)
一、北京秧歌	(199)
二、天津秧歌	(204)
三、山西秧歌	(211)
四、陕西秧歌	(223)
五、宁夏秧歌	(238)
六、甘肃秧歌	(248)
七、山东秧歌	(252)
八、河北秧歌	(262)
九、河南秧歌	(278)
十、黑龙江秧歌	(280)
十一、老扛舞	(283)
第二章 龙 舞	(284)
一、龙舞的由来	(284)
二、龙舞例话	(287)
三、节庆的民间龙舞	(291)
四、春祀与元宵舞龙灯	(292)
五、奉化布龙	(294)
六、龙坞五彩龙	(295)
七、杭州临安水龙	(296)
八、浙江开化草龙	(298)
九、浦江板凳龙	(300)
十、花腰彝舞龙	(302)

十一、龙岗舞草龙	(303)
十二、浙江宁海龙舞	(305)
十三、太仓双凤龙狮舞	(306)
十四、海安龙舞	(306)
十五、栖霞龙舞	(307)
十六、芷溪舞龙	(308)
十七、龙台村火龙舞	(310)
十八、山西的龙舞	(311)
十九、长兴百叶龙	(313)
二十、水城龙舞	(313)
二十一、长衫龙苗族芦笙舞	(315)
二十二、四川客家龙	(316)
二十三、乐平巾幡蚕龙舞	(317)
二十四、惠州舞龙	(318)
二十五、醉龙舞	(319)
二十六、铜梁龙舞	(320)
第三章 狮 舞	(322)
一、狮舞的产生与发展	(323)
二、北狮	(325)
三、南狮	(327)
四、北京太狮	(330)
五、河北狮舞	(334)
六、山西狮舞	(336)
七、陕西狮舞	(338)
八、甘肃狮舞	(340)
九、青海藏族雪狮舞	(341)
十、罗布淖尔狮子舞	(342)
十一、山东狮舞	(344)
十二、上海狮舞	(346)
十三、江苏狮舞	(348)
十四、浙江狮舞	(351)

十五、安徽狮子灯	(354)
十六、江西狮舞	(356)
十七、福建霍童线狮	(358)
十八、河南狮舞	(359)
十九、湖南狮舞	(361)
二十、湖北狮舞	(364)
二十一、四川狮灯	(365)
二十二、云南狮舞	(368)
二十三、广东狮舞	(370)
二十四、壮族狮舞	(375)
二十五、海南狮舞	(376)
第四章 腰 鼓	(378)
一、腰鼓的起源	(378)
二、腰鼓是花鼓和秧歌的派生	(383)
三、田地中的腰鼓——秧歌腰鼓	(384)
四、话说安塞腰鼓	(396)
五、腰鼓中的唱颂师——伞头	(400)
六、陕北习俗与安塞腰鼓	(403)
第五章 花 灯	(408)
一、从群众活动演变为艺术	(408)
二、从闹花灯到花灯戏	(411)
三、从广场走向舞台	(412)
四、革命的花灯和花灯的革命	(414)
五、职业化的灯夹戏	(415)
六、什么是“花灯班”	(416)
七、花灯的“丑、旦、生”	(420)
八、花灯的動作	(426)

上篇 音乐

身 语

音乐是联系人们情感的一大方式,也是忧郁高兴、难过、兴奋等等各种情绪的某一种宣泄方式,是人类不能缺少的语言,也是人类灵魂的升华。从原始人不断抗拒自然界的威胁以及漫长的艰苦劳动中提炼出最早的音乐,到现今世界各国丰富多彩的音乐体系,不能不说是一个文明的奇迹。

在五千年漫长的历史进程中,中国的文明史展现了极其辉煌灿烂的一页。我国是世界上最早的文明古国之一,音乐也同样源远流长。早在文字发明之前,当我们的祖先由类人猿进化为人,为了使生命个体能够存在和种族能够延续,在人类必须从事的两项最基本的生产活动:劳动和生殖中,随同工具的使用和语言的产生,就孕育了音乐。事实上,人的左、右脚行走,心脏和脉搏的跳动,就是最简单的节奏。而原始人单调的语言只要有高低的语调变化,也就蕴含了旋律的因素。在春秋时期,华夏大地百家争鸣的浪潮碰撞出璀璨的火花,而同时代欧洲正处于一片荒蛮之中,中国音乐在迎接黎明曙光的时候,欧洲音乐还在漫漫长夜里徘徊。

悠久的历史具有无与伦比的深厚底蕴,在此基础上孵化的中国古典音乐更是长久响彻天籁。有一句话是这样说的:“你所想的都在音乐中了。”说的真好。当你高兴时,“春风得意马蹄急,一日看尽长安花。”这时候听一曲声音嘹亮、节奏明快的竹笛独奏,脑海中便会浮现出这样的画面:一个顽皮的牧童,穿一件朴素的坎肩,头上戴着柳条编成的“帽子”,骑着一头老黄牛,在柳树林里转呀转的。明快的笛声从那支神奇的竹管里飞出,直冲向树林上空的蓝天和白云。鸟儿啾啾的叫着,阳光暖暖的照着,风儿吹吹,柳条飘飘,一切显得平和、随意,毫无尘世的喧嚣浮躁,生活的压力均被抛到了九霄云外……

古人在演奏乐器时特别讲究氛围,必定先焚香沐浴,净心调神,这与佛教文化似出一源,体现了中国乐器的深邃性和高贵不可亵渎性。中国的古乐器是透过感官直达心底,在心灵深处回旋、激荡、屡屡不绝,余味无穷。

中国乐器的音色历来注重个性化,强调不可替代性。凡是在历史上被淘汰或没有得到长久传承或普遍使用的乐器,大都是因为其音色与其他乐器相似。如瑟因其音色与筝和箜篌相近而几乎绝迹,排箫因其与洞箫相近而失传多时。因而好的乐器都有各自的品性特征。

每种乐器都驾驭着演奏者和倾听者的思维神经,安静地感受它们,你会被那种无形的网纠缠着感染着,那是着了魔的状态,直到曲终时才能缓缓找回自己。

第一章 琵琶

一、琵琶的由来

所谓琵琶,并不仅指具有梨形共鸣箱的曲项琵琶,而是多种弹拨乐器,形状类似,大小有别,像现在的柳琴、月琴、阮等,都可说是琵琶类乐器。其名“琵琶”是根据演奏这些乐器的技法而来的。

琵琶

琵琶又称“枇把”,最早见于史载的是汉代刘熙《释名·释乐器》:“枇把本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰枇,引手却曰把,象其鼓时,因以为名也。”意即枇把是骑在马上弹奏的乐器,向前弹出称做枇,向后挑进称做把。在古代,敲、击、弹、奏都称为鼓。当时的

游牧人骑在马上好弹琵琶,因此为“马上所鼓也”。大约在魏晋时期,正式称为“琵琶”。

琵琶由历史上的直项琵琶及曲项琵琶演变而来,据史料记载,直项琵琶在我国出现得较早。南北朝时,通过丝绸之路与西域进行文化交流,曲项琵琶由波斯经今新疆传入我国。曲项琵琶为四弦、四相(无柱)梨形,横抱用拨子弹奏。它盛行于北朝,并在公元6世纪上半叶传到南方长江流域一带。

二、琵琶的沿革

从北齐到唐代,是琵琶发展史的第一个高峰,原籍曹国(今乌兹别克斯坦撒马尔罕东北一带)的曹氏琵琶家族是其中的杰出代表,如北齐至隋代的曹妙达,因善琵琶在北齐时即被封王,入隋后又被任为宫中乐官,于太乐教习琵琶技艺。

在隋唐九、十部乐中,曲项琵琶已成为主要乐器,对盛唐歌舞艺术的发展起了重要作用。从敦煌壁画和云冈石刻中,仍能见到它在当时乐队中的地位。

唐代是琵琶发展的高峰,涌现出大量的琵琶演奏者和乐曲,如唐代世居长安的曹保,其子曹善才,其孙曹纲,都是著名的琵琶演奏家,为世人所推崇,诗人对其高超技艺亦多有诗作赞颂。曹纲的演奏,右手刚劲有力,“拨若风雨”,另与之齐名的裴兴奴则左手按弦微妙,“善于拢捻”,故当时乐坛有“曹纲有右手,兴奴有左手”之誉。来自西域疏勒的“五弦”名手裴神符是唐太宗最看重的宫廷乐师之一,他首创了琵琶手指弹法。康昆仑号称“琵琶第一手”,段善本则是有名的佛殿乐师,后与康昆仑琵琶比赛后,进入宫廷成为皇家乐师。

唐杜佑《通典》云:“坐部伎即燕乐,以琵琶为主。故谓之琵琶曲。”在唐代的文献记载和诗词中,有许多描述琵琶音乐的精彩篇章,说明那时的琵琶演奏技巧已有高度发展,表现力十分丰富。

三、琵琶的种类

(1)五弦琵琶:汉魏之交,由西域乐人经“丝绸之路”由印度传入中国。最早的记载见于《隋书·音乐志》。公元五六世纪时盛行于中原。后来又流传到中国的南方。

自南北朝至隋唐的500年间,五弦琵琶盛传不衰,并成为隋唐九、十部乐中西凉、龟

兹、天竺、疏勒、安国和高丽诸乐的主要乐器。在唐代张祜、白居易等许多诗人的作品中都有对五弦琵琶的描绘,五弦琵琶的构造和古老的四弦曲项琵琶大致相同,到了宋代教坊已经不见使用,而被四弦琵琶所取代。

在唐代,中国有多种乐器传入日本,其中在公元756年,传入日本的螺钿紫檀琵琶,藏于日本奈良东大寺的正仓院中。这张用紫檀木制成的五弦琵琶,工艺精细,通体施有螺钿装饰,腹面上还嵌有一骑驼人抚琵琶的画面,它已成为世界艺术宝库中的稀世珍品。

20世纪30年代,上海大同乐会曾制成一张五弦琵琶,3个琴轸在琴头右侧,两个在左侧,改子弦同音为加添一条低音弦。由于战乱及其他原因,这张五弦琵琶已失散无存。近年来在琵琶改革方面出现了在四弦琵琶上缩小弦距,增加一条低音弦为五弦琵琶的探索。为保持琵琶的传统造型,新增的低音D(或E)弦系于琴头处(弦槽上方中央)的琴轸上。这种五弦琵琶,扩展了低音区,使音色更加丰富,并提高了演奏技巧,也为琵琶乐曲创作和演奏开拓新的前景。

(2)南音琵琶:南音琵琶是因演奏民间音乐“福建南音”而得名。又有“横抱琵琶”之称。

南音琵琶流行于闽南和台湾一带,在乐队中起着指挥作用。常和南音洞箫配在一起,共同演奏乐曲的旋律,使清淡、委婉的福建南音,富有浓郁的地方特色。

南琶的构造和琵琶完全相同。琴身长93~104厘米,琵琶头为凤尾形,曲颈、共鸣箱呈梨状,但腹部较宽阔。背板以前采用松木挖空制成,现已多用较硬木材制作。面板使用桐木,当地称为“簧板”。琴须颈正面有4个相附属,面板上、中部,横胶着10个音品,多用象牙、玳瑁或竹材制作,称为“音子”。在品的两旁各开有一个月眉形的出音孔,称为“簧孔”。面板下方的缚弦较大。采用4条丝弦,由低到高分别称为母线、三线、二线和子线。

南琶的演奏风格古朴、独特,音韵有敲击钟磬之风味。弹奏技巧主要有弹、挑、撻指(快速弹挑)、点指、撻指、去倒、半跳、按音、甲指(相当于竖抱琵琶的“扣”)、快落指和慢落指等。

(3)高音琵琶:琴身右上部为新月形,腹面上开有音孔和音窗,琴内音柱可调,发音比一般琵琶高一个八度,高低音平衡,音色动听。

(4)电琵琶:外形上保持了原琵琶的民族风格,只在琴箱面板上装了一些电器元件,拾音器置于靠近缚弦的琴弦下面,通过电磁感应把琴弦的振动转变成电讯号,然后经扩大器和扬声器发出声音来。为避免由于共振而造成的混响,电琵琶增加了面板的厚度,减小了共鸣箱的容积,使音质更为纯净。电琵琶的音色柔润优美、晶莹剔透,具有丰富的

表现力。

此外琵琶种类中还有响琵琶、月琵琶等。

四、琵琶的结构

琵琶是由“头部”与“身部”构成,头部有弦槽、弦轴、山口等部分。身部有相位、品位、音箱、覆手等部分。

琵琶的身部,上端又称“颈”部,即“相位”之处,中下部是“品位”,相与品古代都称作“柱”,是一种音位装置。身部的中下部分上狭下阔,底呈半圆,中空,即音箱;品位粘在用梧桐板制成的“面板”上,4条弦系在下端“覆手”的4个小孔内,在覆手中央处的面板上,开有一个小孔,称作“纳音”或“出音孔”。身部背面,称作“琵琶背”,背的上端与头相接,背的中下部与面板相粘接,腹内另有两条横档和几个音柱,安置在一定的部位处;背料用紫檀、黑料、老红木、花梨木、香红木等制成的是上品,用白木制成的是普及品,因为紫檀、红木等木料善于在弹奏中发出自然泛音来。

琵琶由6个相、25个品构成了音域宽广的十二平均律。其一弦为钢丝,二、三、四弦为钢绳尼龙缠弦。琵琶发声十分特殊,它的泛音在古今中外的各类乐器中居首位,不但音量大,而且音质清脆明亮。同时,琵琶发出的基音中又伴有丰富的泛音,具有较强的穿透力,在平静的空旷地弹奏时,用它演奏重强音时的琴声能传到二三里地以外。

琵琶的背料与面板,都以年代越久越好,因为年代越久,木料中的脂肪就越少,易于起共鸣,音量就越大,音色也越优美。要使乐器用之久远而不受到损坏,就要讲究护理方法。护理乐器除了不使受损伤外,还可保护音量、音色。

五、琵琶的流派

(一) 无锡派

清代初叶,琵琶分南、北两派。南派,即浙江派,以陈牧夫为代表。擅长的乐曲有《海青》、《卸甲》、《月儿高》、《普庵咒》、《将军令》、《水军操演》、《陈隋》、《武林逸韵》等。北