

民族管弦乐合奏

◎ 王慧芳 主编

民族管弦乐合奏

主 编 王慧芳

参 编 周煜国 黄明智 张新伟 祝杭红

王 和 曾玉珍 吴 彬

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

民族管弦乐合奏 / 王慧芳主编. —杭州: 浙江大学出版社, 2012.6

ISBN 978-7-308-10233-9

I. ①民… II. ①王… III. ①管弦乐—民族器乐曲—合奏曲—中国—选集—高等职业教育—教材 IV. ①J648.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 150633 号

民族管弦乐合奏

王慧芳 主 编

责任编辑 葛 娟

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 北京心宇芯科技工作室

印 刷 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 889mm×1194mm 1/8

印 张 47.5

字 数 905 千

版 印 次 2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-10233-9

定 价 148.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88925591

主编简介

王慧芳、现任浙江艺术职业学院音乐系器乐教研室主任,中国乐器专业方向专业带头人,世界扬琴学会会员,中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会理事,浙江民族管弦乐学会扬琴专业委员会常务副会长兼秘书长,国家二级演奏员。

三十年的教学生涯,积累了丰富的教学和舞台艺术实践经验。培养了一大批优秀的音乐专业人才,学生遍布全国各大艺术院校及浙江省各个专业文化团体。多次参与和指导学院艺术团出访美国、日本等地,进行文化交流演出。作为教研室主任和专业带头人曾荣获首届中国扬琴艺术节优秀指导教师奖,荣获浙江省教育系统专业类比赛扬琴独奏一等奖。同时,带领、指导学生参加各级各类大赛并荣获第四届全国文化艺术院校青少年民族器乐演奏奖,荣获浙江省第八届音乐舞蹈节重奏、合奏组一等奖,荣获浙江省第四届民族器乐大赛扬琴重、协奏组一等奖、扬琴独奏一等奖,荣获全省大学生艺术节一等奖,荣获浙江省江南丝竹比赛二等奖等等。先后撰写与发表了多篇学术论文,并主持和参与了多项省级科研项目,完成了院级合奏课精品课程建设、扬琴精品课程建设、二胡精品课程建设、笛子精品课程建设等项目。多次荣获学院优秀教师的荣誉称号。

Foreword

前言

民族管弦乐合奏,借鉴了西洋管弦乐队组合,配备了吹、打、弹、拉四组各具高中低音区的完整乐队,规模宏大,音色丰富,表现力强。近年来,全国的艺术教育发展很快,许多地方相继建立了民族管弦乐队,通过学习民族乐器,进行传统的民族文化教育。在学习中,除进行基础技术训练外,主要是进行合奏训练。

“民族管弦乐合奏”课程,是浙江艺术职业学院中国民族器乐专业人才培养的核心课程,是民族器乐专业课堂教学的重要组成部分,是全面提高学生合奏能力,增强合作意识、强化音乐表现能力的重要途径,更是提高学生舞台综合表演能力的重要平台。

本书是按照高职艺术教育音乐表演专业“民族管弦乐合奏”课程教学的需求进行编制的,它是首部具有江南音乐风格和浙江地域特色的“民族管弦乐合奏”教学用书。该书精选了部分省内外著名作曲家个人创作的重奏、合奏等十余部经典作品,既有传统的、民族的,也有现代中西结合的曲目,知识性与技术性含量较为丰富,具有课堂教学与舞台艺术实践相结合的特点。但限于编者本人水平、学识、时间的问题,本书的错误和疏漏之处在所难免,敬请广大同行和读者批评、指正。

在本书编著出版过程中,有幸得到了浙江艺术职业学院的院、系领导和作曲家黄明智、周煜国、卢竹音、刘建宽、王天明、刘维维、陈加斌、夏阳、王和等先生以及相关专家、老师的大力支持及浙江大学出版社相关编辑的帮助,在此一并表示衷心的感谢!

王慧芳

2012年5月

Contents

目 录

作品简介	(001)
基础训练	王和、祝杭红 编配(003)
曲 目	
1.	马灯调 竹音 编曲(030)
2.	南湖采菱曲 芦竹音 曲(065)
3.	大河之舞 王和、王慧芳 改编(075)
4.	梅花礼赞 陈加斌 曲(083)
5.	将军令 刘维佳 曲(099)
6.	女宫二簧印象 王天明 曲(146)
7.	天一阁印象 刘建宽 曲(152)
8.	临安遐想——游杭州古运河有感 刘建宽 曲(202)
9.	古戏台追忆 刘建宽 曲(229)
10.	南疆舞曲 周煜国 曲(260)
11.	赶街 周煜国 曲(275)
12.	春闺梦 王天明 曲(301)
13.	双星鉴 王天明 曲(327)
14.	兰花花轶事 周煜国、冯季勇 曲(345)

作品简介

1. 民族管弦乐曲《马灯调》

《马灯调》是一首民族管弦乐吹打乐曲，卢竹音编曲（署名用竹音）。创作、首演于 1975 年。后原作者于 1987 年作整理修改后由浙江民乐团演奏作为出访和平时演出曲目，同年录制发行于《舟山锣鼓》磁带。随后有新加坡、台湾等国外、境外民乐团和国内一些民乐团作为“民乐金曲”演出。乐曲以浙江宁波同名传统民歌为基调，采用变奏手法进行编创，描绘了当地民间歌舞“跑马灯”的生动场景，体现了浙东民间音乐中富有特色的“角调式”风格，表现出当地人民群众的聪明智慧和青春活力，表达了人民群众追求美好生活的信心和理想。

前奏（第 33 小节之前）嘹亮、雄壮的唢呐声，一下子把人们带入了浙东山乡海边的农村兴旺发达的环境。

第一部分（34—118 小节），描述马灯队跑马灯的场景。既有以《舟山锣鼓》打击乐伴奏的激烈，又有以民歌《马灯调》曲调为主体的愉悦平和的演唱。

第二部分（第 119—190 小节）广板表现了丰收的愉悦和对生活的赞美，展示了集体载歌载舞的和谐欢舞场景。

第三部分（第 191 小节之后至结束）是乐曲的升华。速度加快，力度增强，以明显的对比，使人顿时从幸福中兴奋起来，进入新的音乐高潮。

2. 江南丝竹《采菱曲》

江南丝竹音乐《采菱曲》创作于 2010 年。作者根据自己的女声小合唱《南湖菱曲》曲调编创。作品描绘采菱姑娘们在八月中秋时节，划着菱盆在湖面上采菱的欢乐劳动场景。乐曲运用江南曲调中不多采用的商调式，风格清丽、特色鲜明，其主调贯穿全曲，用声部对比、民族和声，断连相间、浓淡对比等手法，自然地体现采菱女子们流畅的歌声和欢乐心情。

乐曲以最与越女吴语风格品味相贴切的乐器——越胡（越剧主胡）为主奏，以江南丝竹音乐传统惯用主奏乐器竹笛、二胡为主体，在低音乐器的衬托、弹拨乐器的应对和打击乐器的点缀中，逐渐演绎，就像姑娘们的悠悠歌声，此起彼伏，你唱我和，互相应和，煞是好听，别有一番情趣。

3. 《大河之舞》

历史宛如一条长河，滔滔不绝的传承着智慧、勇气、生命与爱。千江万水淘尽千古风流人物，回顾历史，这些的确值得我们珍惜和拥有。《大河之舞》（Riverdance）是爱尔兰传统的踢踏舞曲，规模宏大，气势磅礴。起源于 1994 年，欧洲歌唱大赛节目过场时段有一段 7 分钟的踢踏舞蹈表演，深受观众喜爱。

作者将此曲改编为扬琴五重奏，在保留了原曲风格的基础上，充分体现了扬琴音域宽广，音色优美，织体表现丰富等特点，具有极强的艺术表现力。

4. 《梅花礼赞》

“雪虐风饕愈凛然，花中气节最高坚”。作者以笛曲《梅花引》为素材，用现代创作配器手法，借喻梅花傲雪斗霜，凌风留香的品质意志，比拟中华民族矢志不屈、百折不挠、勇往直前的高尚民族气节和精神，以梅明志。

5.《将军令》

此曲以昆曲曲牌《将军令》改编而成。作品开始就在原曲牌基础上做了一些增减。在乐队编制方面以唢呐,笛子,笙,先锋等加强旋律色彩,打击乐有十面锣,云锣等。乐曲在速度力度以及音色变化上造成强烈的对比,使乐曲更显气魄宏伟,犹如千军万马簇拥将军胜利归来的热烈气氛。

该作品 2007 年在欧洲著名音乐厅巡演中,作为开场曲,浙江第四届民乐香溢杯比赛获一等奖。

6.《女宫二簧印象》

浙江婺剧的青衣,常用女宫二簧的曲调宣叙情感。其委婉音调容易使人感悟到成熟女性来自阅历的内涵、跌丽、大爱。作者据此,以民族室内乐(弦乐队)的形式及写作技巧,将婺剧女宫二簧的原始动机、素材,加以演绎、展开。

2009 年 3 月首演于北京国家大剧院,2011 年 2 月“第十五届全国音乐作品评奖”中,获优秀奖。

7. 笛子协奏曲《天一阁印象》

“碧波三江尘迹去,书香甬城仙客来”。《天一阁印象》通过悠扬的笛声深情描绘历经沧桑四百余年的宁波天一阁,作为中国历史最悠久的藏书楼之一,它与历代大学者、大文豪有着不解之缘。可谓“书藏古今,港通天下”、“风雨天一阁,藏尽天下书!”作品将带领大家感受天地一阁的古朴幽静、万卷书香,领略宁波悠久的历史文化和人文内涵。

8.《临安遐想——游杭州古运河有感》

公元前 3 世纪,因长江至钱塘江之间地势低平,河湖密集,已出现沟通河湖的运河。后经历代开凿、疏浚,江南运河初具规模。隋炀帝大业六年(610 年)重新疏凿和拓宽长江以南运河古道,形成今江南运河,且具有活、网、路、变四大特点。

作者通过游历杭州古运河,感那绵绵不绝、船尾相接、生生不息的船队及两岸民俗和文化,运用江南丝竹的创作手法,采用浙江杭剧的音乐素材元素,随即遐想,突发灵感,抒写了具有江南特色体裁的运河音乐篇章。

9.《古戏台追忆》

乐曲根据浙江越剧音乐元素创作而成。古老的戏台,生、旦、净、末、丑轮番上阵:文戏缠绵悱恻、肝肠寸断;武打跌宕起伏、酣畅淋漓。一时间锣鼓喧天、人头攒动……蓦地,乐曲在极高处嘎然而止。戏台尤在,物是人非,带给人无尽的思索。

10. 民族管弦乐《南疆舞曲》

乐曲以新疆民族音乐为素材,以富有特性的 6/4 节拍为核心,创作手法简练明达,音乐情绪跌宕起伏;热情明快的旋律,颇具动力的节律,生动描绘出南疆人民载歌载舞的民族风情和充满幸福的喜悦心情。

11. 民族管弦乐《赶街》

“苍山雪,映红霞;洱海水,照白塔。

一年一度三月街,好似春风吹开红山茶”。

这是一首精致的音乐小品,恰似一幅云南兄弟民族的风俗画。明快优美的旋律,层次清晰的配器,形象的描绘了苍山洱海之间“赶街”的生动画面。

作品曾荣获 1983 年陕西省音乐作品(民族乐器)评奖鼓励奖。1998 年由香港中乐团录制 CD 出版发行,并于 2002 年在维也纳[金色大厅]新年音乐会上出演。

12.《春闺梦》

乐曲原名“柳梦梅与杜丽娘”,以《牡丹亭·游园惊梦》为文学蓝本。动机素材来自同名昆剧,以曲笛陈述为主线,层层深入,揭示深藏于多元心灵空间的至上情念。

2007 年由浙江民族乐团巡演于欧洲诸多著名音乐厅,之后多次演于北京音乐厅、国家大剧院等。

13.《双星鉴》

乐曲从描写唐明皇与杨贵妃发生在长生殿的奢华爱情起笔,运用中国曲牌元素,希望用引古征今的手法,表达农历七夕之日,热恋中的男女期待相会并恭请牛郎织女品鉴爱情的那份真诚和喁喁相惜。

14.《兰花花轶事》

作品凝练了陕北民歌“兰花花”中的词意和歌风,以写意手法从曲折婉转、跌宕起伏的情节发展所入手,运用民族管弦乐的表现思维,刻画了“兰花花”美丽善良的人物形象,描述了这一广为流传的动人故事。

基础训练

王和、祝杭红 编配

民族器乐合奏的教学与训练是一项系统工程,它包括对演奏者和声、复调、多声部织体的听觉及演奏能力方面的训练,也包括对演奏者整体协作、默契配合的“团队”精神方面的训练。合奏训练是提高民乐团队群体综合音乐表现力和心理凝聚力的有效途径。

音高、音准训练

♩ = 96

梆笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

音高：音的高低是由于物体在一定时间内的振动次数（频率）而决定的。振动次数多，音则高；振动次数少，音则低。这一节要求乐队成员保持良好的音准，准确的节奏，适当的音量平衡，弹拨乐器要求做到均匀的轮子频率，拉弦乐器要求做到平稳的长音换弓。

二分音符训练

♩ = 96

梆笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

要求乐队成员在保持准确的音准及协调的音量平衡的基础上，进行二分音符的节奏训练。

四分音符训练

♩ = 96

柳笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

四分音符的时值是二分音符的一半，即4/4拍中的一拍。要求乐队成员在保持准确的音准及协调的音量平衡的基础上，进行四分音符的节奏训练。

八分音符训练

♩ = 96

梆笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

八分音符的时值为全音符的八分之一，即4/4拍中的半拍。要求乐队成员在保持准确的音准及协调的音量平衡基础上，进行八分音符的节奏训练。

十六分音符训练

♩ = 96

梆笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

梆笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

十六分音符的时值是全音符的十六分之一，即4/4拍中的四分之一拍。要求乐队成员在保持准确的音准及协调的音量平衡的基础上，匀速演奏每一个十六分音符。

3/4拍训练

♩ = 96

梆笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

在音乐中，时间被分成均等的基本单位，每个单位叫做一个“拍子”或称一拍。拍子的时值是以音符的时值来表示的，一拍的时值可以是四分音符（以四分音符为一拍），也可以是二分音符（以二分音符为一拍）或八分音符（以八分音符为一拍）四三拍是指以四分音符为一拍，每小节为三拍，它是音乐创作中非常基本和常见的节拍形式。四三拍的强弱关系是“强 弱 弱、强 弱 弱”。

6/8拍训练

♩ = 132

梆笛

曲笛

笙

唢呐

柳琴

扬琴

琵琶

中阮

大阮

箏

高胡

二胡

中胡

大提琴

低音提琴

八六拍是指以八分音符为一拍，每小节为六拍。它的强弱关系是“强 弱 弱、次强 弱弱”。