

主编 施维

中国民族器乐作品

解读与鉴赏

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

2007年度宁波市社会科学学术著作出版资助项目

中国民族器乐作品解读与鉴赏

主 编 施 维

编著者 施 维 沈周忆 巩成国

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民族器乐作品解读与鉴赏/施维主编;沈周忆, 巩成国编著. —上海:上海音乐学院出版社,2007.4
ISBN 978-7-80692-285-9

I. 中… II. ①施…②沈…③巩… III. 民族器乐—音乐欣赏—中国 IV. J632

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 052416 号

- 书 名 中国民族器乐作品解读与鉴赏
主 编 施 维
责任编辑 范进德
封面设计 周同法
出版发行 上海音乐学院出版社
地 址 上海市汾阳路 20 号
印 刷 上海交大印务有限公司
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 7
字 数 175 千
版 次 2007 年 4 月第 1 版 2007 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1-3,300 册
书 号 ISBN 978-7-80692-285-9/J.273
定 价 24.00 元

前 言

民族乐器是各族人民用来演奏音乐以表达和交流思想感情的工具；民族器乐是各族人民通过民族乐器演奏出来的，具有各种不同民族特色或地方风格的并表现人民生活和情感的音乐。二者相互依存，密不可分。

用中国传统乐器演奏的民间传统音乐，有独奏与合奏两种表演形式。独奏曲以乐器分类，并一般以演奏方式归纳为吹奏、拉弦、弹拨等类型；合奏曲以乐器组合的方式分类，分为纯粹使用锣鼓等打击乐器的清锣鼓乐、由各种弦乐器合奏的弦索乐、用吹管乐器与弦乐器合奏的丝竹乐，以及由吹管乐器与打击乐器合奏的吹打乐等形式。不同的乐器组合，不同的曲目和演奏风格，形成多种多样的器乐乐种。

民族器乐是人民生活的亲密伴侣。从远古时代的原始舞蹈、宗教祭祀，到今日民间的迎神赛会、婚丧喜庆，从草原上的马头琴、马背上的东不拉到音乐厅的名家精湛的演奏，从秧田里的薅草锣鼓到戏曲舞台的闹场、间奏……都有民族器乐动人心弦的鸣奏。民族器乐是中国民族音乐的一个不可缺少的组成部分

分。民歌、歌舞、戏曲音乐、曲艺音乐都要用器乐来伴奏，同时，它们又给器乐注入新的血液，推动它向更高、更丰富的境地发展。民族器乐和人民同悲欢，共甘苦，共同度过了漫长的历史岁月。

目 录

一、前言	1
一、民族器乐的产生概况	1
二、民族器乐的发展历程	4
三、品种繁多、特色各异的民族乐器的三种 分类法	7
四、民族器乐曲的结构和标题	10
五、民族器乐的体裁与乐种	14
六、器乐趣话之一 —— 器乐与名人	16
七、器乐趣话之二 —— 器乐与唐诗	22
八、器乐趣话之三 —— 器乐与成语	40
九、民族器乐名曲 100 首 —— 主题、解读与鉴赏	50
(一) 独奏曲	
1. 笛子独奏曲	
1) 喜相逢	50

2) 五梆子	53
3) 三五七	55
4) 喜报	57
5) 荫中鸟	59
6) 鸬鹚飞	61
7) 早晨	63
8) 姑苏行	64
9) 脚踏水车唱丰收	65
10) 牧民新歌	66
11) 扬鞭催马运粮忙	67
12) 帕米尔的春天	68
2. 巴乌独奏曲	
13) 渔歌	70
14) 傍晚的声音	71
3. 唢呐独奏曲	
15) 百鸟朝凤	72
16) 一枝花	75
17) 小开门	77
18) 打枣	78
19) 山村来了售货员	80
4. 笙独奏曲	
20) 凤凰展翅	81
21) 草原骑兵	83
5. 管子独奏曲	
22) 江河水	84

23)	柳叶青	86
24)	哈哈腔	87
25)	孔雀开屏	88
26)	采茶	90
6.	埙独奏曲	
27)	哀郢	91
7.	古琴独奏曲	
28)	流水	92
29)	广陵散	95
30)	梅花三弄	97
31)	酒狂	100
32)	醉渔唱晚	101
33)	潇湘水云	103
8.	古筝独奏曲	
34)	香山射鼓	105
35)	战台风	106
36)	东海渔歌	108
37)	渔舟唱晚	109
38)	寒鸦戏水	110
39)	庆丰年	112
40)	林冲夜奔	113
9.	琵琶独奏曲	
41)	大浪淘沙	114
42)	彝族舞曲	115
43)	狼牙山五壮士	117

	44) 龙船	119
	45) 天山之春	121
10.	热瓦甫独奏曲	
	46) 塔纳瓦尔	123
11.	三弦独奏曲	
	47) 十八板	124
	48) 边寨之夜	125
12.	柳琴独奏曲	
	49) 春到沂河	127
13.	扬琴独奏曲	
	50) 边寨之歌	129
	51) 双手开出幸福泉	130
	52) 闹台	131
14.	月琴独奏曲	
	53) 北方民族生活素描	133
	54) 百万雄师过大江	136
15.	阮独奏曲	
	55) 丝路驼铃	137
16.	冬不拉独奏曲	
	56) 黄河	138
17.	弹布尔独奏曲	
	57) 你的天上有没有月亮	139
18.	札木聂独奏曲	
	58) 玛洽过半	140

19. 伽倻琴独奏曲	
59) 恩莫里	141
20. 二胡独奏曲	
60) 良宵	142
61) 病中吟	144
62) 空山鸟语	146
63) 光明行	148
64) 二泉映月	150
65) 听松	152
66) 汉宫秋月	154
67) 怀乡行	155
68) 赛马	157
69) 山村变了样	159
70) 三门峡畅想曲	160
71) 战马奔腾	162
72) 拉骆驼	163
73) 豫北叙事曲	164
21. 板胡独奏曲	
74) 秦腔牌子曲	165
75) 红军哥哥回来了	166
76) 大起板	167
22. 中胡独奏曲	
77) 草原上	169
23. 京胡独奏曲	
78) 夜深沉	170

	79) 五字(子)开门	171
24.	高胡独奏曲	
	80) 平湖秋月	172
25.	坠胡独奏曲	
	81) 河南曲子牌曲	174
26.	四胡独奏曲	
	82) 赶路	175
27.	马头琴独奏曲	
	83) 四季	177
28.	艾捷克独奏曲	
	84) 古丽亚尔汗	178
29.	萨它尔独奏曲	
	85) 乌夏克第一达斯坦间奏曲 ...	180
(二) 合奏曲		
30.	江南丝竹	
	86) 中花六板	181
31.	浙东锣鼓	
	87) 将军得胜令	182
32.	广东音乐	
	88) 步步高	185
33.	综合性合奏曲、重奏曲、协奏曲	
	89) 翠湖春晓	187
	90) 金蛇狂舞	188
	91) 春江花月夜	190
	92) 花好月圆	193

93) 京调	195
94) 龙腾虎跃	196
95) 喜洋洋	197
96) 彩云追月	199
97) 春天来了	200
98) 观花山壁画有感	202
99) 阳关三叠	204
100) 长城随想	206
十、后记.....	210

一、民族器乐的产生概况

我国民族乐器以品种丰富、独具特色、自成体系闻名于世，它是我国民族音乐文化中的瑰宝之一。我国的民族乐器有着悠久的历史。早在远古时代，人们在歌唱的同时，用双手拍打身体或跺脚以节奏来宣泄情绪，进而用石块、土块、木棒、竹子等原始劳动工具敲击节奏，配合着原始歌舞以祭祀、欢庆丰收等等。《尚书·益谟》所载“击石拊石，百兽率舞”，以及《吕氏春秋·古乐篇》载：“帝尧立，乃命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌，乃以糜置缶而鼓之，乃拊石，击石，以象上帝玉磬之音，以致舞百兽；”这是尧舜时代原始歌舞中以石器、陶器为乐器的生动记载。

在原始社会，劳动人民常直接利用劳动工具（弓、箭、棍棒）和生活用具充当乐器。人们狩猎获得的角、兽骨、兽皮，采集获得的芦苇、竹管、葫芦等都是制作乐器的材料。随着生产力的发展，生产工具的不断更新，制作乐器的材料也随之丰富，制作乐器的技术也日趋完善。我们的祖先经历了渔猎时代、畜牧时代到农业定居时代，由石器时代经铜器时代、铁器时代到学会养蚕

缫丝,各种相应材料制作的乐器也先后产生。乐器经历了由不定型到定型,由不定音高到固定音高,由单音乐器到旋律乐器的发展阶段,品种日益增多,打击乐器、吹管乐器、丝弦乐器渐趋完备。从古至今见于记载的我国乐器名称达千余种(其中部分重名)。

我国古文化遗存中发掘出的原始社会乐器实物,目前认为最早的是河南舞阳贾湖骨笛,(距今八千余年)。浙江河姆渡文化遗址出土的骨哨(距今约6900余年)、仰韶文化遗址西安半坡村出土的埙(距今约六七千年)等,亦是目前所知中国最早的乐器。甲骨文中有关鼓、磬、龠(yue)等的记载,可能也是原始社会时期的乐器。随着生产技术的发展,到了商代,钟、铙、铃、铎等铜制击乐器,编钟、编磬、编铙等庞大的乐器系列相继出现。

周代见于古书记载的乐器有七十余种,包括具有固定音高的打击乐器:编钟、编磬;簧管乐器:笙;以及弹弦乐器:琴、瑟、筑等。周代按乐器制作材料进行的乐器分类,称为“八音”分类法。包括金、石、木、革、丝、木、匏、竹。“金”有青铜制作的钟、铃、铙、编钟等打击乐器;“石”有磬、编磬等打击乐器;“土”有陶土制作的埙等吹奏乐器;“木”有柷(用于起乐)、敔(用于止乐)等打击乐器;“匏”有用葫芦壳和竹管、簧片制作的笙和竽;“竹”有簾(音chi)、龠和排箫等吹奏乐器。

自周经春秋、战国至秦,乐器进一步发展。1978年湖北省随县曾侯乙(曾侯乙是受楚国政治、文化影响的一个小诸侯国曾国的君主)大墓的挖掘,展示了战国初期诸侯国君宫廷中的乐队盛况。此墓葬于公元前433年,共出土乐器8种124件,有编钟65件,分3组,音域可跨5个八度;编磬32件;吹管乐器有13根竹管的排箫、7孔横吹的笛、12管以上的笙;丝弦乐器有琴(10弦和5弦各一)、瑟(20弦)等。

经汉至唐,中原统一,唐朝逐渐与边远地区兄弟民族以及异国建立了联系。由北方“丝绸之路”通西域、经新疆,与中亚、西亚、波斯、阿拉伯来往;由南方“丝绸之路”从四川经云南,与南亚、印度等国来往。在和兄弟民族以及异国文化的交流中,先后传入大量外来乐器,主要有箜篌、曲项琵琶、五弦琵琶、横吹(笛)、羌笛(竖吹)、胡笳、角、箏、篪、铎、钹、羯鼓、方响、星、达卜等。外来乐器渐与中原固有乐器融合,经长期演变成为我国民族乐器。至此,丝弦乐器中除原有的平置弹奏类外,有了抱握弹奏类,而且在民间出现了擦弦发声的乐器轧筝(类似箏,七弦,用竹片轧之发声)、奚琴(二弦,用竹片拉奏,状似二胡)。

至宋代,唐代的“轧筝”改名为“箏”,“奚琴”改名为“嵇琴”,在民间普遍流传,演奏技巧日益提高;同时,原流传在西北地区游牧民族中的马尾胡琴传入中原,拉弦乐器获得极大发展。明清以后,与说唱音乐、戏曲音乐的繁荣相应,出现了板胡、京胡、四胡、坠胡等;由波斯传入的扬琴、唢呐等也渐为我国人民吸收,衍化为民族乐器在民间广为流传。由明清至近代,见于我国各族民间音乐生活中的乐器约百余种,“吹、拉、弹、打”功能齐全、完备。

二、民族器乐的发展历程

我国艺术发展的综合性特征,在器乐历史上也颇有体现。远古时的艺术就是由歌、舞、乐三者相结合的。著名的《葛天氏之乐》是“三人操牛尾,投足以歌八阕”的乐舞,《伊耆氏之乐》是用土鼓和苇龠伴奏的乐舞。六大乐舞(简称“六乐”):黄帝时代的《云门大卷》、尧时的《大咸》、舜时的《大磬》、夏时的《大夏》、商时的《大濩》、周时的《大武》均有乐器伴奏。令孔子听后三月不知肉味的《韶》,主要伴奏乐器是排箫,故又称《箫韶》。歌舞乐三位一体的形式发展至唐代,成为歌舞大曲。大曲由“散序”、“歌”、“破”三部分组成。“散序”纯用器乐演奏,节奏自由;“歌”(又称“中序”、“拍序”或“排遍”)是大曲的主体部分,以歌唱为主,乐器伴奏,有时也加入舞蹈;“破”以舞蹈为主,乐器伴奏,有时也加入歌唱。

周代《燕礼》中的“间歌”部分是笙与歌相间表演的;《琴歌》是古琴与歌唱相伴进行的。汉代《相和歌》是以丝竹乐器为歌唱伴奏的。唐宋以后相继形成并发展的说唱艺术和戏曲艺术,以及民间歌舞,其中均有乐器演奏部分。器乐除作为歌舞、

说唱、戏曲的伴奏外,还有许多独立的器乐曲牌,作为开场、前奏和间奏以烘托环境、渲染气氛,它孕育着纯器乐的演奏形式。我国民间流传的乐曲,有些即是由声乐曲调、说唱音乐、戏曲音乐的曲牌演变而来,如《柳青娘》、《茉莉花》、《花鼓曲》等。至今,民间吹打乐中还有“吹歌”和“卡戏”的演奏方式。由此可见,民族器乐与其他姊妹音乐体裁相伴发展,是我国民族器乐发展的特色之一。这说明中国民族器乐的发展与姊妹艺术血肉相连,往往是在综合性的艺术中相互依承、共同发展的。但另一方面,纯器乐的创作和演奏,也很早有了独立的发展。《战国策》记:公元前4世纪临淄地方“其民无不吹竽、鼓瑟、击筑、弹琴”。周代,古琴除用作歌唱伴奏外,也是独奏乐器,并拥有一批技艺高超的演奏家和作曲家。《吕氏春秋·本味篇》中记载了战国时期“俞伯牙善鼓,钟子期善听”,二人结为知音的故事。其中提到《高山流水》的艺术效果,“巍巍乎,若泰山”,“洋洋乎,若江海”。古琴音乐一直延续至今,具有感人的艺术魅力。

琵琶本是隋唐《大曲》乐队中的主奏乐器之一,在唐代作为独奏乐器获得长足发展,并涌现出一批杰出的琵琶演奏家。在唐代著名诗人白居易的《琵琶行》中写道:“轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六么》。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂谈,大珠小珠落玉盘……银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。”最后达到“满座重闻皆掩泣”强烈的艺术感染力。由宋至清,琵琶名家辈出,曲目丰富。文曲中的《夕阳箫鼓》、《阳春白雪》、《月儿高》等抒情细腻;武曲中的《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《海青拿天鹅》等雄健豪放,至今仍为我国民族器乐中的瑰宝。

箏、二胡、唢呐等乐器在民间也积累了不少优秀曲目,作为独奏乐器在不断发展。