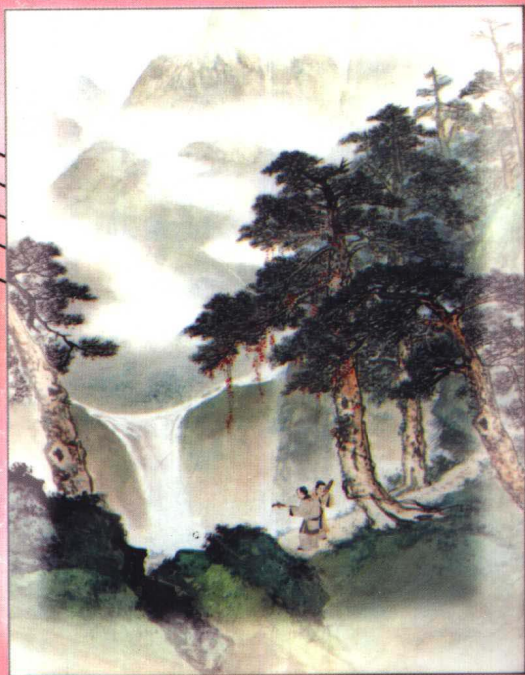

中国传统音乐名作赏析

zhong guo chuan tong yin yue
ming zuo shang xi

涂希宁 刘津德 编著

蓝天出版社

青少年音乐知识丛书

中国传统音乐 名作赏析

主 编：尹爱青 洪 新
执行主编：张高里 金永吉
编 著：涂希宁 刘津德

蓝天出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统音乐名作赏析/涂希宁,刘津德编著. —北京:蓝天出版社,2000.5

(青少年音乐知识丛书)

ISBN 7-80158-007-9

I. 中… II. ①涂…②刘… III. 民族音乐-音乐名作-音乐欣赏-中国-青少年读物 IV. J605.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 09559 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码:100843)

电话:66984244

新华书店经销

北京市朝阳区小红门印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 8.5 印张

2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—8000

定价:98.00 元(全套共 11 本)

前 言

青少年朋友们,这是专门为你们编写的一套音乐知识丛书,共分为11本小册子,对音乐基本理论、音乐发展历史、著名音乐家生平、中外音乐名著、各国民歌、器乐作品、古典音乐、通俗音乐、音乐体裁形式和音乐要素等做了深入浅出、生动形象的描述和讲解。这套丛书是你们与音乐之间的一座桥梁,帮助你们接受音乐、感受音乐、热爱音乐和鉴赏音乐。

音乐是美育的有机组成部分,是全面发展素质教育的内容之一。音乐可以促进人的身心健康,增强体质;优美的旋律使人精神愉快,适当的音乐节奏可以调节人的生理节律;尽情歌唱和演奏乐器能协调各生理器官的发育功能;倾听和创作音乐可以丰富人的联想力、幻想力和想像力,在促进思维发展、激发创造意识的同时,更有助于自制力、意志力和创造力的培养,促进个性自由和谐发展,并通过生动、直观的音乐音响,将审美情感转化为理性认识,更好地表达、交流和协调人的思想感情,潜移默化地确立和完善人的伦理道德和思想品格,从而促进对真、善、美的理想和行为的追求,以及正确的人生观的形成。

青少年朋友们,沐浴着21世纪的曙光,你们肩

负着重任。要使自己真正有力量、有能力、有胆魄地去面对新世纪的挑战,音乐审美修养是必不可少的因素之一。

“音乐是人生最大的快乐;音乐是生活中的一股清泉;音乐是陶冶性情的熔炉。”(冼星海语)青少年朋友们,让这套丛书成为你的良师益友,让音乐属于你、属于他、属于每一个人。

尹爱青 洪 新

1999年6月30日于长春

目 录

传统民族音乐的美	(1)
冷月波心映红芍	
——古歌曲《扬州慢》	(6)
日暮移舟向甚处	
——古歌曲《杏花天影》	(11)
丝桐缭绕 绿绮流韵	
——话说古琴	(12)
听《流水》话知音	
——古琴曲《流水》	(15)
文姬感怨恨乱离 胡笳追怀诉悲愤	
——琴歌《胡笳十八拍》	(21)
矛戈纵横 纷披灿烂	
——古琴曲《广陵散》	(35)
古淡清雅 音韵凌霜	
——古琴曲《梅花三弄》	(45)
每欲望九嶷,为潇湘之云所蔽	
——古琴曲《潇湘水云》	(51)
箏传逸响 声妙如神	
——古筝简述	(56)
闲适悠然 谐趣横生	
——潮州箏曲《寒鸦戏水》	(58)

红莲出水 竞相吐蕊	
——客家筝曲《出水莲》	(60)
烘云托月舞霓裳	
——筝曲《月儿高》	(61)
巍巍乎志在高山 洋洋乎志在流水	
——筝曲《高山流水》	(66)
夕阳水光里的音符	
——筝曲《渔舟唱晚》	(69)
玉珠落盘传千载	
——琵琶简介	(74)
金戈铁马刀枪鸣	
——琵琶曲《十面埋伏》	(76)
江山倾覆问天意	
——琵琶曲《霸王卸甲》	(84)
万物知春荡和风	
——琵琶曲《阳春古曲》	(89)
二根弦的岁月	
——二胡简介	(93)
蕴藉儒雅之美	
——刘天华的二胡作品	(95)
撞击心灵的依心曲	
——二胡曲《二泉映月》	(107)
松涛雷鸣飞惊魂	
——二胡曲《听松》	(114)

秋清宵冷 月揽琴歌	
——二胡曲《汉宫秋月》	(119)
清脆悠扬鸣笛声	
——笛子简介	(122)
飞鸟相与任翱翔	
——笛曲《鹧鸪飞》	(124)
质朴明快燕赵歌	
——笛曲《五梆子》	(125)
明朗刚健唱唢呐	
——唢呐简介	(130)
百鸟齐鸣向凤凰	
——唢呐曲《百鸟朝凤》	(131)
细巧花彩的江南丝竹	
——江南丝竹简介	(134)
悠悠江南水 扬扬丝竹声	
——江南丝竹《三六》	(135)
端庄典雅 润透秀中	
——江南丝竹《中花六板》	(140)
愉悦轻快花欢乐	
——江南丝竹《花欢乐》	(141)
水浸春花月弄影	
——江南丝竹《春江花月夜》	(143)
连绵绮丽的广东音乐	
——广东音乐简介	(147)

淅沥滴翠的雨中欢歌	
——广东音乐《雨打芭蕉》	(148)
久逢干涸的企盼	
——广东音乐《旱天雷》	(150)
龙舟赛场 夺锦角逐	
——广东音乐《赛龙夺锦》	(152)
云翳暮霭晚归林	
——广东音乐《鸟投林》	(154)
绵绵此恨无休时	
——广东音乐《双声恨》	(156)
辽南鼓吹乡音浓	
——辽南鼓吹介绍	(162)
哀弦急管哭悲情	
——辽南鼓吹《江河水》	(163)
冀中大地扬吹歌	
——河北吹歌介绍	(167)
学舌逗趣句句双	
——河北吹歌《放驴》	(168)
汉唐古风遗南音	
——福建南音简介	(171)
骏马悠游王者威	
——福建南音《八骏马》	(172)

附录 乐谱

胡笳十八拍	(175)
广陵散	(192)
月儿高	(229)
霸王卸甲	(243)
阳春古曲	(245)
春江花月夜	(255)

传统民族音乐的美

中华大地这片热土养育了世界上最聪慧的民族，他们千百年来世代耕耘不止，创造了无数珍奇瑰宝，在这丰盈无比的宝藏中，用音符编织起来的彩带最炫目、最绚丽、最灿烂。

华夏音乐涵载着我国民族群体的生息与存亡，振荡着我们生命搏动的欢悦与哀伤，带给我们自豪、信心、憧憬和希望。它是一个自足的、神奇的、无限的、美的世界，是鲜活、生动、浩瀚、神秘的乐的海洋。让我们在乐海荡舟时掀起几朵浪花，拾起几片贝壳，细细品味那蕴在深处的天机与神妙吧！

我们不妨首先迈入古代文人音乐——古琴音乐这一清和、疏淡、静雅的殿堂，在做千年的乐坛巡礼中感悟华夏文化精神中独有的特征。古琴音乐在中国传统音乐文化中占据着重要位置，它几乎就是中国传统音乐文化或中国古典音乐文化的象征。如果了解一些文化背景知识，也许能更进一步领会文人音乐所属的独特品格和美韵。

任何艺术特征的形成总离不开创造者的历史境遇和人生价值取向留下的投影。中国文人在等级森严的封建制重压下形成了特殊的人格和心境。他们虽有高深的修养、出色的才能、远大的抱负、宏伟的

理想,却往往因为敏感于社会的不合理而遭打击,难于逢迎随俗而受排挤。作为统治阶级的附庸,他们有修身、齐家、治国、平天下的志向,有渴慕明君、建功立业的宏愿,却大多以频频破灭无法实现而告终,从而使之在巨大的失意、不得志中引发一种对人生、社会、存在的怀疑,即而转向超脱、出世、回归自然,摆脱尘世羁绊、摒弃功利束缚,寻求与生生不息、万古长存的“道”相结合的境界。道与自然相通,这就使得文人音乐中有许多表现山光、水影、江波、云月、花鸟林石、松竹泉涧的题材,如岑寂的《高山流水》、飘逸的《梅花三弄》、邈茫的《潇湘水云》。

古琴音乐为中国传统音乐设定了一种美的模式。在流传至今的数千首琴曲中我们可以看到无比丰富、诗意美妙的标题。看到对自然题材的醉心钟爱,看到旋律线在音乐发展中的核心地位,看到偏爱在单个音上做细致入微的色彩变化,还有那节奏上的缓缓悠悠,那曲音上的疏疏淡淡,终而编织了一幅空灵、淡远、清虚、含蓄的出世之境,这种对“境”的痴迷追求构成厚积千年的古琴音乐独具的美质。

文人音乐中的琴歌和词乐也同样承袭了意境清幽、静寂的美的传统。当然也不乏令人悲肠愁结的感愤之作,《胡笳十八拍》便是其中难得的一例,而带杀伐之声的《广陵散》也仅是凤毛麟角不可多得,而文人音乐至静至纯的美仍是萦绕千年的。

我们还选择了汉民族器乐作为传统民族音乐赏析的对象。在此之前先粗略了解一点它的特征,对感受民族器乐的美是十分有益的。

古筝、琵琶是有着两千年以上历史的古老弹拨乐器,是最具鲜明个性色彩的乐器之一,它以点状声音的连续为特点,擅长意境的渲染。弓弦乐器如二胡则以音色醇厚抒情如歌的优势在日后民乐的发展中占尽风流。清朗明亮的竹笛在表现田园风光时无与伦比,而民间风俗婚丧嫁娶祭礼喜庆的场合总少不了爱凑热闹的唢呐,当然还有许多民间音乐乐种像江南丝竹、广东音乐、辽南鼓吹、河北吹歌、福建南音等等,等等,林林总总,数不胜数,它们都以各自的风采展示着千姿百态的美。

传统民族器乐的题材较之文人音乐有着更广阔的天地,内容丰富贴近生活。如《小放驴》、《双吐鹅》、《赛龙夺锦》、《狮子戏球》,形象地再现了劳动人民充满活力的生活情趣;还有以历史上楚汉相争的史实为题材的《十面埋伏》、《霸王卸甲》,塑造了“力拔山兮气盖世”的古代英雄和惊心动魄的古代战争场面;也有表现闺怨闲愁的《闺中怨》和以牛郎织女的故事为内容,表达对封建社会婚姻不自由的怨恨和对美好生活向往的《双声恨》;更有以自然为题的《阳春古曲》、《平沙落雁》、《春江花月夜》,抒发了对祖国河山的深情挚爱。民族器乐曲的题材如同幻化

无穷的万花筒，其美令人炫目。

在文人音乐和传统民间器乐中，细心的聆听者也许会注意到这样一种音乐速度的渐变规律，即散（自由节奏）、慢速、中速、快速、散。如箏曲《渔舟唱晚》、《月儿高》，笛曲《鹧鸪飞》，广东音乐《雨打芭蕉》。它们循环往复如同自然界的四时交替、草木枯荣、海潮涨落、月盈圆缺，但这种速度结构的重复再现并非机械的重复再现，而是内容的不断变化，情感的圆满终结。在这里旋律发展的推动力主要靠速度的渐变、节奏的伸缩、节拍的宽紧等手段来获取，它显现着大自然中节奏、韵律、涨落、起伏、阴阳、周而复始的规律。人类的情感世界与自然社会不总是存在着某种内在的一致吗？在最善表达情感的音乐艺术中，我们的祖先聪明的创造了完美的音乐形式，使我们在音乐中充满灵性的把握生命运动的韵律。

传统民间器乐曲的曲式结构自有它与众不同的动人魅力，在这里变奏手法的使用更久远、更广泛、更有特色。变奏就是以某一曲调为基础，作多次反复，并在每次反复时均有变化。在变奏曲式手法中，有用“加花”手法把旋律装扮起来的《中花六板》（“加花”就是用装饰音润饰旋律）；有在结构上对某一乐句做伸展扩充的《二泉映月》；有速度上由慢渐快的《雨打芭蕉》；有在板式（节拍）上靠紧缩和扩充而成的江南丝竹《欢乐歌》；这些变奏曲式的巧妙安

排使得在时间中流动的乐曲充满引人入胜的趣味。传统民间器乐曲的曲式结构中还有一个叫做循环体的结构原则。就是在两个或两个以上乐段组成的乐曲中,主题反复两次或两次以上,中间插入其他部分。循环体曲式包括“合尾式”,即乐曲的各段或多数段落结尾相同,还有“合头式”,即乐曲各段或多数段落的开始相同。循环体结构是我国民族民间音乐中广为使用的曲式手法。在多段体的乐曲中虽然有新材料的不断展露,却常常出现一条贯穿其中的主线,使结构不致松散,保持均衡而统一。如:二胡古曲《汉宫秋月》、琵琶曲《夕阳箫鼓》等等,真是不一而足比比皆是,使乐曲听来在神似中常有新意,在统一中常有变异,曲径通幽另有奇景,柳暗花明又现一村。

我们在挂一漏万的寻美中发现传统民族音乐在意境的编织,题材的选择,对标题化倾向的偏爱、乐器音色的个性,注重旋律发展中对单个音的润色,还有节奏速度的弹性变化,以及在曲式结构中显现出来的审美情趣,这种种特色构成了传统民族音乐,成为我们华夏文化的骄傲,世界乐坛的独秀,沿着这丰厚的文化积累,我们会探寻、发现、创造出更加辉煌无比的美。

冷月波心映红芍 ——古歌曲《扬州慢》

古歌曲《扬州慢》是宋代著名音乐家和词人姜夔的作品，词和曲都是他自己创作的。

姜夔是南宋词人，字尧章，别号白石道人，世称姜白石。他爱好音乐、文学和书法。成年后屡试不第，一生飘泊，过着幕僚清客的生活，但始终保持着自身独立的人格。

他有忧国忧民之心，对当时的政治表示不满，支持抗击金朝统治者的斗争。他一生处在矛盾的心情中而不能自拔：一方面他看到了天灾人祸、江河残破的现实；另一方面又依附于统治集团，留恋那清客幕僚的生活。因此，他的作品多属感叹人生、追怀往事以及吟咏山河之作。

他的音乐著作《白石道人歌曲》中，有词调 17 首。这 17 首歌曲反映了当时的词曲水平。他是南宋“格律派”、婉约派的第一人。他的词乐创作精于音韵旋律，格调高雅。同时也使我们可以确切地了解宋代的乐曲，听到 800 多年前的中国古典音乐。

这首《扬州慢》，是姜白石的早期代表作。作者当时路经扬州，靖康之难以后的年月里，扬州多次受到金兵侵扰，往日的繁华早以不复存在。荒芜不堪

的景物，使姜白石感慨今昔，因而作了这首词曲。作品中饱含凄凉，有着无限的惆怅与伤感。

全词大意如下：淮南名胜，竹西美景，卸马鞍稍作停留。走过曾经十分繁华的春风十里路，而今却到处是野麦丛生。自从金兵渡江南侵后，连荒园古木都怕提起战争。天近黄昏，凄凉的角声吹冷了劫后的空城。杜牧曾经赞赏的地方，即使他重游故地必定也要吃惊。纵然有工巧美好的豆蔻词、青楼诗句，也难以用笔墨表达热爱它的深情。诗人描写的二十四桥还在，但只有一弯冷月在波心荡漾无声。桥边的红芍药花依然年年开放，可如今还会有谁再来欣赏呢！

《扬州慢》使用古音阶宫调式：

1 2 3 #4 5 6 7 i

《扬州慢》曲调质朴而深情，结构严谨，层次明晰，合尾式的上下段，各有四个乐句，旋律起伏曲折对比鲜明，深刻地表达了词意内涵。如“自胡马窥江去后”的激动，“清角吹寒，都在空城”的苍凉，“波心荡、冷月无声”的凄清。全曲音调意境深邃，对故国沧桑的感叹都尽在词乐中了。