

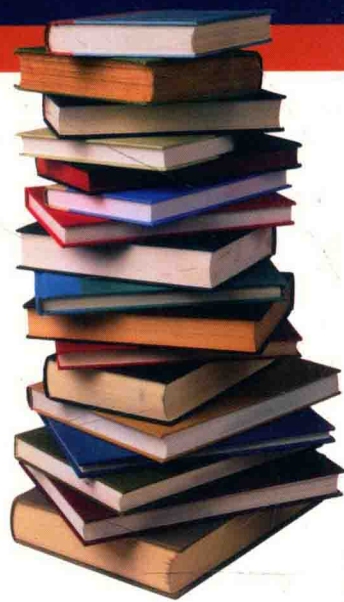

馆藏必备丛书

乐舞与书画

罗剑平◎编著

● 黑龙江美术出版社

► 馆藏必备丛书

乐舞与书画

罗剑平 编著

贵州师范学院内部使用

 黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

乐舞与书画/罗剑平编著.—哈尔滨:黑龙江美术出版社,2016.8

(馆藏必备丛书)

ISBN 978-7-5318-8986-1

I. ①乐… II. ①罗… III. ①乐舞-中国-古代-通俗读物②书画艺术-中国-通俗读物 IV. ①J709.2-49
②J212-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 191359 号

书 名/馆藏必备丛书——乐舞与书画

编 著/ 罗剑平
责任编辑/ 杨玉红
装帧设计/ 瑞知堂文化
出版发行/ 黑龙江美术出版社
地 址/ 哈尔滨市道里区安定街 225 号
邮政编码/ 150016
发行电话/ (0451)84270514
网 址/ WWW.HLJMSCBS.COM
经 销/ 全国新华书店
印 刷/ 北京市通州兴龙印刷厂
开 本/ 700mm×1000mm 1/16
印 张/ 8.75
版 次/ 2016 年 11 月第 1 版
印 次/ 2016 年 11 月第 1 次印刷
书 号/ ISBN 978-7-5318-8986-1
定 价/ 27.00 元

版权所有·侵权必究

目 录

中乐曲谱史话	1
中国的宫廷音乐	3
中国十大古典名曲	4
琳琅满目的乐器种类	6
作为民乐的口哨	9
殷商的乐舞	11
最古老的舞谱:八卦舞谱	13
最古老的舞蹈教材	14
祭孔乐舞	15
陶瓷乐器	16
“下里巴人”新探	18
汉代的楚舞	19
俗乐舞兴盛的两汉时代	21
《敕勒歌》:哪一民族的歌	23
鼎盛发展的唐代燕乐	25
反弹琵琶舞	26
《霓裳羽衣》	27
字舞	29
宋代舞蹈及其戏剧因素	30

乐

舞

与

书

画

乐

舞

与

书

画

中国第一支西洋乐队	32
近代第一支军乐队	33
中国芭蕾第一人	34
《三大纪律八项注意》曲调的来历	36
丝竹音乐之源	37
中国口琴音乐的先驱	38
《唱支山歌给党听》创作始末	40
《学习雷锋好榜样》创作过程	41
民歌浅谈	42
壮族的乐舞文化	44
中国西部歌王王洛宾	46
走向世界乐坛的《梁祝》	48
中国民乐在国外	50
中国绘画艺术之最	52
书画品种及名称	53
书法美感从何而来	54
书法辩证 21 法	56
“中国画”概念不科学	58
国画的题款	59
名纸漫话	60
古人品墨	62
砚台上的铭文	63
书法作伪例说	65
衡水湖畔法帖村	67
篆刻的艺术欣赏	68
文人“斋室印”拾趣	70

闲章情趣掇拾	72
篆刻的边款	74
煤质印章	75
文人画与文人风尚	76
中国岩画多彩多姿	77
壁画漫议	78
中国的花鸟画	80
漆画简介	81
玲珑别致的“纸织画”	82
蛋壳镶嵌画	83
惟妙惟肖的科学画	84
神秘的贺兰山岩画	85
海派画	87
楚人凤鸟书	89
汉印漫谈	90
古代的肖形印	91
瓷板画像小史	93
汉画石刻的宝库	95
“飞白书”及书家	97
“汉隶第一品”毁灭记	99
天下第一行书	101
剪纸与剪影	103
我国第一部书法书	105
武则天的书法	106
古人足书趣谈	107
千年前的硬笔书法经卷	109

乐

舞

与

书

画

“五礼记碑”:唐宋书法共一石	110
奇妙的夜光画	111
宋代的画学	112
“风樯阵马”米襄阳	113
最早的政治讽刺画	114
宋体字的创始人是谁	115
现存最早的“铁画”	116
清代宫廷的油画	117
“年画”一词的出现	118
“带”字百年猜	119
“漫画”一词的由来与定名	120
鲁迅遗印	122
徐悲鸿与《八十七神仙卷》	123
白宫的第一幅中国画	125
黄河碑林漫游	126
俞晋璐与《百鹅图》	128
江南第一擘窠大字	129
“生肖书法”	130
“石头记”	131
故宫古画库探秘	132
人民币上的名家书法	133
舞台上的纸文	63
书法的流派	65
需求与书法材料	67
篆刻的艺术欣赏	68
文人“煮茶印”	70

中乐曲谱史话

孔子定六经,其中《乐经》经秦焚书而亡,《乐经》中是否有乐谱就不得而知了。

中乐理论的第一块里程碑是“宫、商、角、徵、羽”五声的确立。最早见于《管子·地员篇》,至少已有 2000 多年的历史。第二块里程碑是制定十二律吕:即“黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾、林钟、夷则、南吕、无射、应钟”。在公元前 6 世纪,周景王(公元前 544—公元前 520 年在位)已向他的乐官问及什么是十二律,什么是七音。现存的律吕谱以宋朱熹《仪礼经传通解》中“风雅十二诗谱”为最古。该谱的形式是在诗歌的旁边配上各律吕名称。如:

关 关 雎 鸠 在 河 之 洲
黄清 南吕 林钟 南吕 黄钟 姑洗 太簇 黄钟
(黄清即黄钟音的高八度)

律吕字谱初始是敲击乐器的手法谱,其中有直接以钟命名的,如黄钟、夷则、林钟、应钟。春秋战国时期盛行编钟,演奏如此大型、完整、复杂的乐器,肯定是非有乐谱不行的。可以断言,律吕字谱早在周朝就存在了。

音乐史家认为,宫至羽音调从低向高行,揭示了宫商五音系由歌声进化而来的规律。因此,宫商字谱要比律吕字谱久远得多。在此之前有“歌声曲折”和“歌诗声曲折”的名称出现。《礼记·投壶》篇中对鼓的节奏已有简练的记录。这些资料很可能就是乐谱的初始雏形。

高雅的古琴是古代知识分子的修身之具。琴谱在古谱中占的比例最大,内容也最丰富。现存有 3000 多首琴曲,600 多首曲目,1700 多条文字资料和 300 多首歌词分类编目。历代琴家在“琴论”方面也有极丰富的著述。

唐代以前的琴谱是用文字记述弹琴的左右手指法和各音在某弦某位,称为文字谱。现存最早的文字谱是流落在日本的唐代手抄卷《碣石调幽兰》。唐代

曹柔把原来的文字谱简化缩写,用若干减笔字组成指法符号,创造出一种新的谱式,称为减字谱。古琴谱由于记录详细,点滴不漏,因而能最有效地保留古乐曲的原形。

应用最广、最为普及的是“工尺谱”。因用“工、尺、上、乙、土、合”等字谱,故而得名,节奏用“板眼”标明。“工尺谱”有可能来源于吹管乐器的手法谱,如“四、一、六、五”是吹管乐器箫、笛子的指孔数目。敦煌千佛洞发现后唐长兴四年(公元 933 年)的《唐人大曲谱》就是“工尺谱”的早期形式,称为“燕乐半字谱”。

古籍中论及“工尺谱”的要推北宋沈括的《梦溪笔谈》为最早。工尺谱的形式非常丰富,大致包括燕乐半字谱、蓑衣式谱、一枝香谱、南音谱、西安鼓乐谱、山西五台山谱、北京智化寺谱等等。

南宋姜夔所作《白石道人歌曲》,在音乐史上占有重要地位,所用的谱式称为俗字谱,是由工尺谱简化而成,板眼也自成一格。

由于我国民族语言丰富,因而孕育出一些独具色彩的特殊乐谱。有流行于广东潮州一带的“二四谱”,这种谱用“二、三、四、五、六、七、八”,以数字形式记谱,用方言吟唱,节奏符号与工尺谱的“板眼”相同,很有地方风味。宗教音乐中有一种用曲线表示音调高低的“曲线谱”。道教的部分乐谱和蒙族、藏族的喇嘛教就是用“曲线谱”记录乐曲。

乐器的专用谱也有精彩的内容。锣鼓谱以象声词,如“扎、匡、正、净、龙冬……”记谱,它的原始形态大概在公元前 10 世纪就出现了。近代流行的排箫谱、琵琶谱、筝谱是在工尺谱的基础上加上表示该乐器的指法和符位符号。

简谱起源于 17 世纪的英法,清末传入我国。简谱的优点是容易接受和掌握,便于普及音乐教育。现在,大量的中乐谱乐用简谱形式。

乐

舞

与

书

画

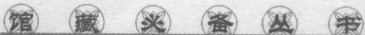

中国的宫廷音乐

宫廷音乐是我国传统民族音乐的组成部分,早在公元前3世纪已经成书的典籍《吕氏春秋》中就有记载。我国最早的诗歌总集《诗经》中也有大量描述当时宫廷中祭祀宴飨的音乐盛况。汉武帝开始设立专门掌管音乐的机构——乐府,负责制定乐谱,训练乐工和收集歌辞。唐朝时乐府进入鼎盛时期,宫廷音乐的规模发展到顶峰。我国最后的王朝清朝继承了历代宫廷音乐,也吸收了民间音乐和少数民族音乐,使宫廷音乐更加完美。

宫廷音乐记载多,但流传少。有些乐曲,如在三大节宴演奏的进食乐《进饌》等,主要来自我国故宫珍藏的文献,档案所载乐谱的整理,更主要是来自宫廷音乐专家溥雪斋先生的溥谱。溥先生是末代皇帝溥仪的叔伯弟弟,一直致力于民族音乐和宫廷音乐的研究、整理和演奏,使得这些珍贵的音乐资料、乐谱得以流传。

中国十大古典名曲

《高山流水》 说春秋时,琴师俞伯牙在荒山野地弹琴,樵夫钟子期竟能领会其义是描绘的“巍巍乎,志在高山”和“洋洋乎,志在流水”。伯牙惊曰:“善哉,子之心而与吾心同。”子期死后,伯牙痛失知音,不再操琴。故有高山流水之曲。

《广陵散》 琴曲,又名广陵止息。汉魏时期相和楚调组曲之一。嵇康因反对司马氏专政而遭杀害,临刑前曾从容弹奏此曲以寄怀。分为小序、大序、正声、乱声、后序五大部,是篇幅最长的琴曲之一。

《平沙落雁》 明代此曲称《雁落平沙》,曲调悠扬流畅,描写雁群降落前在空中盘旋顾盼的情景,是我国流传很广的古典标题音乐。

《梅花三弄》 此曲通过梅花的洁白、芬芳和耐寒特征,来赞颂具有高尚节操的人。据晋代桓伊的笛曲改编而成。曲中泛音曲调在不同的徽位上重复了三次,所以称为“三弄”。

《十面埋伏》 琵琶曲,乐曲描写公元前 202 年楚汉战争在垓下最后决战的情景。汉军用十面埋伏的阵法击败楚军。项羽自刎于乌江,刘邦取得胜利。

《夕阳箫鼓》 这是一首抒情写意的乐曲,旋律优美流畅。1925 年前后,上海大同乐社根据此曲改编成丝竹曲《春江花月夜》。

《渔樵问答》 此曲在历代传谱中,有 30 多种版本,有的还附歌词。乐曲表现渔樵在青山绿水间自得其乐的情趣。

《胡笳十八拍》 根据同名诗谱写的乐曲,所反映的主题是“文姬归汉”。汉末战乱中,蔡文姬流落到南匈奴达 12 年之久,虽身嫁左贤王为妻,但十分思念故乡。当曹操派人接她时,她又舍不得离开两个孩子,还乡的喜悦被骨肉离别之痛所淹没,心情非常矛盾。

《汉宫秋月》 此曲有两种较为流行的演奏形式,一为筝曲,另则为二胡

乐

舞

与

书

画

曲。据载,二胡曲是由刘天华先生所传。此曲意在表现古代受压迫宫女的幽怨悲泣情绪,唤起人们对她们不幸遭遇的同情。

《阳春白雪》 相传这是春秋时期晋国的师旷或齐国的刘涓子所作。现存琴谱中的《阳春》和《白雪》是两首器乐曲,《阳春》取万物知春、和风涤荡之意,《白雪》取凛然清洁、雪竹琳琅之音。

琳琅满目的乐器种类

人类自古爱好音乐,而乐器经历了几千年的发展,如今映入我们眼帘的曲类可谓是琳琅满目。首先我们先来了解一下我国的乐器种类。

中国乐器包括以下几类:

吹奏乐器:如笙、芦笙、排笙、葫芦丝、笛、管子、巴乌、埙、唢呐、箫等。

弹拨乐器:如琵琶、箏、扬琴、七弦琴(古琴)、热瓦普、冬不拉、阮、柳琴、三弦、月琴、弹布尔等。

打击乐器:如堂鼓(大鼓)、碰铃、缸鼓、定音缸鼓、铜鼓、大锣小锣、小鼓、排鼓、达卜(手鼓)、大钹等。

拉弦乐器:如二胡、板胡、革胡、马头琴、艾捷克、京胡、中胡、高胡等。

而与我国乐器相对应的西洋乐器则包括:弦乐器,木管乐器,铜管乐器,键盘乐器,打击乐器几个大类。

弦乐器

弦乐器是乐器家族内的一个重要分支,在古典音乐乃至现代轻音乐中,几乎所有的抒情旋律都由弦乐声部来演奏。可见,柔美、动听是所有弦乐器的共同特征。弦乐器的音色统一,有多层次的表现力:合奏时澎湃激昂,独奏时温柔婉约;又因为丰富多变的弓法(颤、碎、拨、跳等)而具有灵动的色彩。弦乐器的发音方式是依靠机械力量使张紧的弦线振动发音,故发音音量受到一定限制。弦乐器通常用不同的弦演奏不同的音,有时则须运用手指按弦来改变弦长,从而达到改变音高的目的。弦乐器从其发音方式上来说,主要分为弓拉弦鸣乐器(如提琴类)和弹拨弦鸣乐器(如吉他)。

弓拉弦鸣乐器:小提琴、中提琴、大提琴、倍低音提琴、电贝司;

弹拨弦鸣乐器:竖琴、吉他、电吉他。

木管乐器

木管乐器起源很早,从民间的牧笛、芦笛等演变而来。木管乐器是乐器家族中音色最为丰富的一族,常被用来表现大自然和乡村生活的情景。在交响乐队中,不论是作为伴奏还是用于独奏,都有其特殊的韵味,是交响乐队的重要组成部分。木管乐器大多通过空气振动来产生乐音,根据发声方式,大致可分为唇鸣类(如长笛等)和簧鸣类(如单簧管等)。木管乐器的材料并不限于木质,同样有选用金属、象牙或是动物骨头等材质的。它们的音色各异、特色鲜明。从优美亮丽到深沉阴郁,应有尽有。正因如此,在乐队中,木管乐器常善于塑造各种惟妙惟肖的音乐形象,大大丰富了管弦乐的效果。

唇鸣类:长笛、短笛;

簧鸣类:单簧管、双簧管、英国管、大管、萨克斯管。

铜管乐器

铜管乐器的前身大多是军号和狩猎时用的号角。在早期的交响乐中使用铜管的数量不大。在很长一段时期里,交响乐队中只用两只圆号,有时增加一只小号。到19世纪上半叶,铜管乐器才在交响乐队中被广泛使用。铜管乐器的发音方式与木管乐器不同,它们不是通过缩短管内的空气柱来改变音高,而是依靠演奏者唇部的气压变化与乐器本身接通“附加管”的方法来改变音高。所有铜管乐器都装有形状相似的圆柱形号嘴,管身都呈长圆锥形状。铜管乐器的音色特点是雄壮、辉煌、热烈,虽然音质各具特色,但宏大、宽广的音量为铜管乐器组的共同特点,这是其他类别的乐器所望尘莫及的。

铜管乐器:小号、短号、长号、圆号、大号。

键盘乐器

在键盘乐器家族中,所有的乐器均有一个共同的特点,那就是键盘。但是它们的发声方式却有着微妙的不同,如钢琴是属于击弦打击乐器类,而管风琴则属于簧鸣乐器类,而电子合成器,则利用了现代的电声科技等等。键盘乐器相对于其他乐器家族而言,有其不可比拟的优势,那就是其宽广的音域和可以同时发出多个乐音的能力。正因如此,键盘乐器即使是作为独奏乐器,也具有丰富的和声效果和管弦乐的色彩。所以,从古至今,键盘乐器备受作曲家们和音乐爱好者们的关注和喜爱。

键盘乐器:钢琴、管风琴、手风琴、电子琴。

打击乐器

打击乐器可能是乐器家族中历史最为悠久的一族了。其家族成员众多,特

色各异,虽然它们的音色单纯,有些声音甚至不是乐音,但对于渲染乐曲气氛有着举足轻重的作用。通常打击乐器通过对乐器的敲击、摩擦、摇晃来发出声音。可不要认为打击乐器仅能起加强乐曲力度、提示音乐节奏的作用,事实上,有相当多的打击乐器能作为旋律乐器使用呢!现代管弦乐队里增加了很多非洲、亚洲音乐里的音色奇异的打击乐器,几乎无法完全罗列。

有调打击乐器:定音鼓、木琴;

无调打击乐器:小鼓、大鼓、三角铁、铃鼓、响板、砂槌、钹、锣。

作为民乐的口哨

古时候,人们就发现口腔、唇、舌通过呼吸的气流的控制,可以作为乐器使用。

口哨最初是和生产活动相联系的。在那茹毛饮血的年代里,口哨就可能被原始人应用于狩猎中。人们还以口哨作为集合的信号,《新唐书·室韦传》说:“每弋猎,即相啸聚。”一直到近代,还有一种捕鹿的方法,称为“哨鹿”。就是模仿鹿的声音用口哨引来鹿。口哨最初也和村民的祭祀有关。战国时,巫风盛行,“招魂”是当时的一种迷信活动。屈原以此为题来哀悼怀王,他写道:“招具该备,永啸呼些。”意思是:招魂用的器具已经准备齐全了,巫师尖声地吹着口哨招引怀王的魂灵。

我国最早的一部词典《说文解字》为口哨的古已有之提供了一种释义,口哨在当时被称为啸:“啸,吹声也。”西汉大文学家成公绥曾为此写过《啸赋》:“发妙声于丹唇,激哀音于皓齿……是故声不假器,用不借物,近取诸身,役心御气,动唇有曲,发口成音,触类感物,因歌随吟。”在古时口哨被视为极高雅之举。一些士大夫阶层及名流贵族们对吹口哨的兴趣远远越过纵情歌唱。《世说新语》说:“阮步兵哨闻数百步。”是说竹林七贤之一的阮籍吹口哨所发的声音,能传得很远。著名大诗人陶渊明在他的《归去来辞》一文中也载有当时人们吹口哨的语句:“登东皋以舒啸,临清流而赋诗。”唐代大诗人兼画家、音乐家王维也曾在他的《竹里馆诗》里这样写道:“独坐幽篁里,弹琴复长啸。”宋代诗人苏轼也曾对此作过生动的描写:“划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起云涌。”除此之外,在新疆拜城石窟和敦煌石窟以及内地的壁画、浮雕中都有吹口哨形象。宋元的杂剧表演中,为了剧情的需要,在后台用口哨发出某种声音,就好像今天舞台艺术上的音响效果。

唐孙广曾著有关于口哨方面的一部专著《啸旨》,这部书中,对当时演奏口

乐

舞

与

书

画

哨做了详尽的说明。书中还对当时的 12 种演奏方法做了介绍,如外激、内激、含、藏、散、越、大沉、小沉、匹、叱、五太、五少。可惜的是这些演奏技法和曲目都未能流传下来。

吹口哨还能激发人体唾液分泌,促进面部血液循环,起到美容的效果,医学界已用之矫治儿童语言障碍等。

乐

舞

与

书

画