

中 国 民 族 器 乐

名曲赏析

杨修生 编著

吉林音像出版社

中国民族器乐名曲赏析

杨修生 编著

吉林音像出版社

《中国民族器乐名曲赏析》

杨修生 编著

责任编辑:周淑华

电脑绘谱:刘天军

封面设计:吴 珊

出版
行:吉林音像出版社

地 址:长春市人民大街 124 号

邮 编:130021

电 话:(0431)5661077

开 本:787×1092 毫米 1/16 开本

版 次:2001 年 8 月第 1 版

印 张:5.75

印 次:2001 年 8 月第 1 次印刷

印 数:0001—1000 册

印 厂:长春市康达印刷厂

ISRC CN - Q06 - 01 - 0077 - 0/A·J6

定价:14.00 元

序

随着“素质教育”的推广，许多中小学乃至大学都开设了音乐欣赏课，由于缺乏这方面的系统教材，教师们在讲授这门课程前，要花费很大精力去做查阅资料、听素材、写教案等一系列繁重的准备工作，虽然也有一些“欣赏手册”和辞书之类的书籍可供参考，但都觉得资料不够集中和详实，往往因为讲解一首作品，要查阅好几本参考书，实为一件苦恼之事。学生们也很需要一本较为完整的音乐欣赏方面的专用书籍，以节省他们在听课中记笔记的时间，便于集中精力去欣赏音乐。现在出版这本实用性很强的《中国民族器乐名曲赏析》，是解决上述问题的一个很好的帮手。

粗略地浏览了这本书稿后，看到有如下几个特点。首先是它的广泛性，它包括了民族器乐中的主要演奏形式（独奏、重奏、齐奏、合奏等），以及广为流传的几个主要乐种（广东音乐、江南丝竹、西安鼓乐、民间吹打等），同时，还包括了吹、打、弹、拉四大类有代表性的乐器和代表性独奏曲目，其涉猎之广，超过同类书籍。第二是它的精细程度，书中从每一首作品的作者简介、创作背景、表现内容到作品分析都作了详细的介绍与讲解，尤其把重点放在作品分析这一部分上，此类全面介绍的书籍也是不多见的。第三是谱例的引用，书中对每首作品进行分析时，都有较大篇幅谱例的引用，并形成一种文字、乐谱交错的结构特点，这一实用性的编著方法，给读者带来了很大的方便，使读者对作品的印象更加深刻。在引用谱例时，作者为了说明传呈关系，特别将一些作品（如《夜深沉》、《喜相逢》、《江河水》、《中花六板》、《旱天雷》等五首）在民间或传统中的原谱与改编或创作的新谱予以对照，使读者一目了然，这样编写，就不仅仅是简单的作品介绍了，而真正起到了分析的作用，是本书的学术价值所在。

音乐相对于其他艺术门类而言，它更抽象一些，也给一些人以神秘感。有些人曾问我“怎么才能听懂音乐”，我的回答是“你喜欢听，就是听懂了”，当然，我还会进一步向他说明，听音乐最好能具备某些条件，如了解作者、了解作品的创作背景，了解它所要表达的情感与内容等等，有了这些，会帮助你更好地“听懂”音乐。但是，听音乐绝不能等同于读文学作品，不能指望象读文字那样直接的了解作品内容，因为听音乐是要发挥一些想象——联想力的，是要通过想象——联想去感受音乐。这就说到了和本书有关的一个话题，虽然有了这样一本实用性很强的书，它能引导你更好的去“听懂”音乐，但又不能拘泥于书本上所作的那些讲解，而要最大限度的发挥自己的想象——联想力，用心灵去感受音乐的内涵，从而起到赏心悦耳的作用，这才叫欣赏音乐，这才叫

“听懂”了音乐。

我国的国民音乐素质亟待提高，音乐工作者对此是责无旁贷的，这本书的出版，体现了作者在这方面的责任心，而责任心又必须要与他的学识水平相结合，才能产生出这样一本有质量的专著来。杨修生同志在繁忙的教学与行政工作之余，博览群书，潜心研究民族民间音乐，矢志不渝地为弘扬民族优秀文化而付诸努力，不仅精神可赞，其研究成果也必将为普及、发展民族音乐发挥作用。相信这本书的出版会受到广大读者的欢迎。

张式功

2001年夏于长春

张式功：中国民族管弦乐学会副会长、中国音乐家协会理事、吉林省音乐家协会主席，国家一级作曲、指挥。

前　　言

中国民族器乐艺术，是我国传统音乐的重要组成部分，是我国各族人民共同创造的精神财富，是一个蕴藏着极为丰富的艺术珍宝的音乐形式，是世界音乐宝库中一颗璀璨夺目的艺术明珠。它历史悠久、内涵宏博、风格独特、种类繁多，堪称当今世界上溯源最久远而又长流不绝的东方古老音乐文化的代表，亦成为中华民族悠久历史和灿烂文化的有力见证。

为了更好地继承和弘扬中华民族优秀文化，为了方便广大师生学习和了解中国民族器乐艺术，本教材择选了我国民族器乐有史以来各种类型的优秀作品40首，逐一进行鉴赏分析，从中可以领略我国民族器乐的历史风骨和时代风貌，也可学习到传统音乐与现代音乐的创作技法、美学原则与表现方式，对于开阔艺术视野，丰富音乐思维、提高音乐审美鉴赏能力，都将大有裨益。

本书在编写过程中，参阅了大量相关书籍，内容丰厚、谱例俱全，既适合艺术院校使用，也为普通大、中、小学音乐欣赏教学提供方便。由于编者水平所限，纰漏之处在所难免，恳望广大读者批评指正。

编　　者

2000年于吉林艺术学院

作者简介

杨修生，男，音乐教育家。中国音乐家协会会员，中国传统音乐学会会员，吉林省音乐家协会理事。1947年4月12日生于吉林省长春市。1969年毕业于吉林省艺术学校并留校任教，后在吉林艺术学院继续学习取得本科学历，现任该院音乐学院院长，副教授，主教唢呐及民间音乐课程。曾发表多篇学术论文、音乐评论，举办过多场电视、广播专题讲座，出版多部音乐专著和VCD教学视盘；编写多册专业和理论课教材。1993年赴日演出，被誉为“中国民族管乐演奏家”。

曲 目

- 1、《流水》（传统琴曲）……… [先秦]俞伯牙 曲 [清]张孔山 改编(1)
- 2、《流水操》（合奏音诗）……… 彭修文 改编(4)
- 3、《潇湘水云》（古琴与乐队）……… [南宋]郭楚望 曲 瞿春泉 改编(5)
- 4、《胡笳十八拍》（声乐与乐队）……… [汉]蔡琰 词曲 许青彦 马圣龙 编曲(8)
- 5、《渔舟唱晚》（传统筝曲）……… 娄树华 改编(11)
- 6、《战台风》（现代筝曲）……… 王昌元 曲(13)
- 7、《十面埋伏》（传统琵琶曲）……… 传统古曲(14)
- 8、《彝族舞曲》（现代琵琶曲）……… 王惠然 曲(20)
- 9、《花木兰》（琵琶协奏曲）……… 顾冠仁 曲(23)
- 10、《龙船》（传统扬琴曲）……… 张正秋 传谱 田克俭 改编(25)
- 11、《林冲夜奔》（现代扬琴曲）……… 项祖华 曲(25)
- 12、《二泉映月》（二胡曲）……… 华彦钧 曲(27)
- 13、《听松》（二胡曲）……… 华彦钧 曲(29)
- 14、《空山鸟语》（二胡曲）……… 刘天华 曲(31)
- 15、《光明行》（二胡曲）……… 刘天华 曲(33)
- 16、《新婚别》（二胡叙事曲）……… 张晓峰 朱晓谷 曲(36)
- 17、《大起板》（板胡曲）……… 何彬 编曲(38)
- 18、《秦腔牌子曲》（板胡曲）……… 郭富团 改编(40)
- 19、《夜深沉》（京胡曲）……… 京剧曲牌(41)
- 20、《百鸟朝凤》（唢呐曲）……… 任同祥 改编(43)
- 21、《一枝花》（唢呐曲）……… 任同祥 改编(45)
- 22、《喜相逢》（柳笛曲）……… 冯子存 编曲(47)
- 23、《扬鞭催马运粮忙》（柳笛曲）……… 魏显忠 曲(49)
- 24、《鹧鸪飞》（曲笛曲）……… 赵松庭 改编(51)
- 25、《放驴》（管子曲）……… 胡志厚 改编(53)
- 26、《江河水》（管子曲）……… 王石路 朱广庆 朱长安 谷新善 整理改编(56)

- 27、《凤凰展翅》（笙曲）………胡天泉 董洪德 曲(58)
- 28、《文成公主》（笙协奏曲）………高扬 张式功 唐富 曲(61)
- 29、《中花六板》（江南丝竹）………作者不详(63)
- 30、《雨打芭蕉》（广东音乐）………何柳堂 曲(65)
- 31、《旱天雷》（广东音乐）………严老烈 曲(66)
- 32、《鸭子拌嘴》（西安鼓乐）………安志顺 曲(68)
- 33、《大得胜》（吹打乐）………何化均 刘汉林 胡天泉 曲(68)
- 34、《喜洋洋》（轻音乐）………刘明沅 曲(69)
- 35、《欢乐的夜晚》（丝弦五重奏）………胡登跳 曲(70)
- 36、《金蛇狂舞》（合奏曲）………聂耳 改编(71)
- 37、《春江花月夜》（管弦乐）………柳尧章 郑觐文 改编(73)
- 38、《秦·兵马俑》（管弦乐）………彭修文 曲(75)
- 39、《丰收锣鼓》（管弦乐）………彭修文 蔡惠泉 曲(76)
- 40、《长城随想》（二胡协奏曲）………刘文金 曲(77)

水 流

(古 琴 曲)

作曲：相传为先秦琴师俞伯牙所作。

作者简介：俞伯牙为古代传说人物，相传生于春秋时代，善弹古琴。早在《荀子·劝学篇》中，就有“伯牙鼓琴，而六马仰秣”的记载。据《乐府解题》称：伯牙学琴于成连先生，三年不成，老师成连带他到东海蓬莱山实地领略“移情”功夫，闻海水澎湃、群岛悲号之声，心有所感，乃援琴而歌。”当即作有琴曲《水仙操》。《高山流水》相传也是由他所作。

创作背景：现存琴谱最早见于明初的《神奇秘谱》，其解题称“高水、流水二曲，本只一曲。

……至唐，分为两曲，不分段数。至宋，分高山为四段，流水为八段。”

现时流传的琴曲《流水》，多为清代川派琴家张孔山加工发展的琴谱，他在原《流水》八段的基础上，增加了几乎全用滚、拂、绰、注手法演奏的第六段，借以增强水势湍急、波涛汹涌的艺术效果，号称“七十二滚拂流水”。刊载于《天闻阁琴谱》，是近代最为流行的一种版本。

表现内容：有关《高山流水》一曲所表现内容的记载，最早见于先秦《列子》一书中的寓言故事。另按《琴史》列子云：“伯牙善鼓琴，钟子期善听。伯牙志在高山，钟子期曰：‘巍巍乎，若泰山’。伯牙志在流水，钟子期曰：‘洋洋乎，若江海’。伯牙所念，子期心明。伯牙曰：‘善哉，子之心而与吾心同’。子期既死，伯牙绝弦，终身不复鼓也”。这些文字，形象地描绘出《高山流水》一曲结为知音的动人故事。

关于琴曲《流水》所表达的意境，在清刊本《琴学丛书》（清宣统二年，公元1910年）“后记”中提到：“流水一操……。起首二、三两段叠弹，俨然潺湲滴沥，响彻空山；四五两段幽泉出山，风发水涌，时闻波涛，已有汪洋浩瀚不可测度之势；至滚拂起段，极腾沸澎湃之观，具蛟龙怒吼之象。息心静听，宛然坐危舟过巫峡，目眩神移，惊心动魄，几疑此身已在群山奔赴，万壑争流之际矣。七、八两段轻舟已过，势就倘佯，时而余波激石，时而旋洑微沤，洋洋乎，诚古调之希声者乎！”

根据以上文字的描绘，可以看出琴曲《流水》生动地刻划了各种流水之态，歌颂了祖国山川的壮丽。

作品分析：川派《流水》由九段和尾声组成，构成起、承、转、合的结构布局。

起部：一至三段。第一段可视为全曲的引子，音乐一开始，就以连续的八度跳进表现出刚劲的音调进行和磅礴的气势：

《流水》引子

$$1 = F$$

1 = 44

二、三段是主题一及其变奏。主题一旋律轻快活泼，用清澈的泛音演奏，更显得玲珑剔透、玉落珠盘，“俨然潺湲滴沥，响彻空山”。

《流水》引子

1=F $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$
 $J=72$

承部：四、五段，主题二及其衍展变化。音乐进一步陈述，改用按音演奏，旋律悠扬婉转、起伏有致，与第一主题形成鲜明对比。有如“幽泉出山，风发水涌”。

《流水》[四]

1=F
 $J=80$

主题中的两个种子材料：1 2 1 7 | 6 1 6165 | 5 56 2·3 5 | 5 - 和

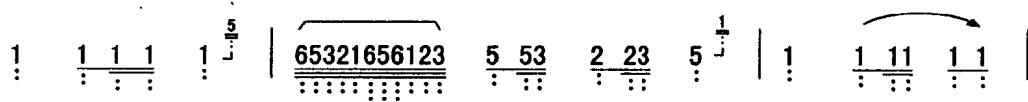
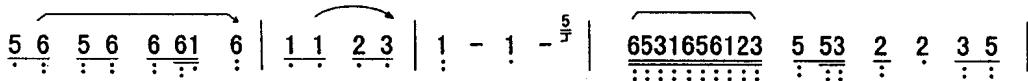
$\begin{array}{c} 5 \\ \vdots \\ 3 \ 1 \end{array}$ $\begin{array}{c} 32 \\ \vdots \\ 1 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 2 \\ \vdots \\ 1 \ 6 \ 5 \end{array}$ $\begin{array}{c} 16 \\ \vdots \\ 5 \end{array}$ | 5 在后面段落多次变化出现。

转部：六、七段。六段是展开部分和高潮，运用了大量滚、拂、绰、注手法，造成激流涌进的声势，有若不尽滔滔江水，一泻千里、惊心动魄。

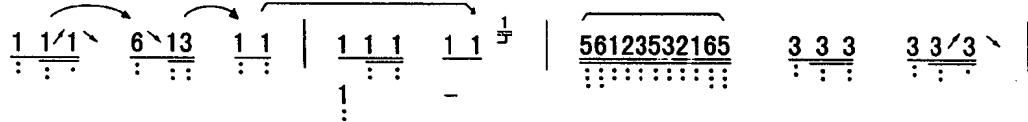
《流水》[六]

1 = F $\frac{2}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$

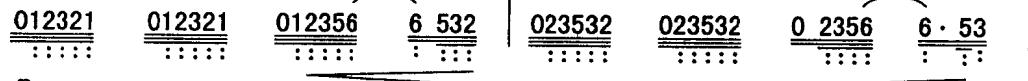
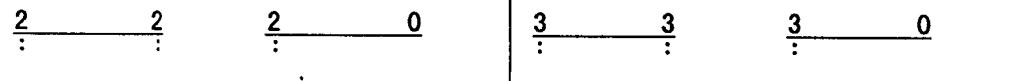
(之一) $\text{J} = 80$

(之二)

(之三)

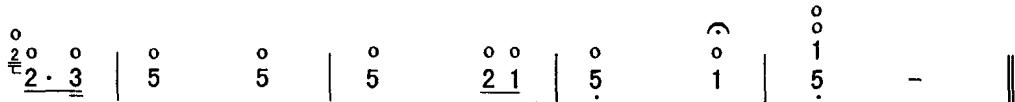
七段，高潮后的余音。一连串在高音区先降后升的泛音群，江水逐步恢复平静，最后在低音区用实音再现全曲核心音调：

$\begin{array}{c} 5 \\ \vdots \\ 53 \end{array}$ $\begin{array}{c} 2 \\ \vdots \\ 23 \end{array}$ | $\begin{array}{c} 5 \\ \vdots \\ 1 \end{array}$ 1   1   - ||

合部：八、九段，主题二的重复变化，情绪更为激动，抒发了作者对祖国壮丽河山的热情歌颂。

尾声：用泛音演奏节奏宽畅的短小乐句，意境深邃、回味无穷。

《流水》[尾声]

创作特点：《流水》是一曲对祖国壮丽河山的颂歌，形象生动、情景交融，对大自然的描绘，既有精雕细琢，又有大笔涂抹，听后使人心旷神怡，激起一种进取精神。

流 水 操

(合奏 音诗)

作曲：彭修文

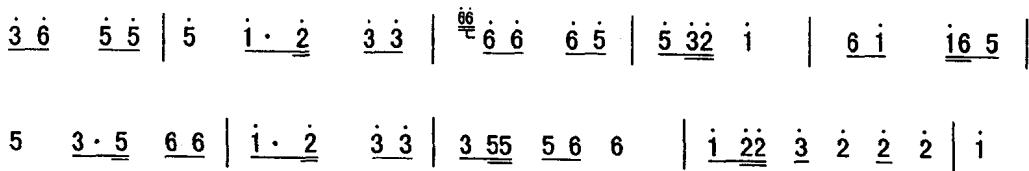
作于1979年

表现内容：作品以两千年前的著名古琴曲《流水》为素材改编而成，以民族管弦乐队丰富的表现力，描绘了涓涓细流汇成江河，奔流不息的动人景象，抒发了作者热爱祖国壮丽河山的炽热情怀。

作品分析：乐曲借鉴了西洋奏鸣曲式的结构原则，由引子、呈示部、展开部、再现部和尾声组成。

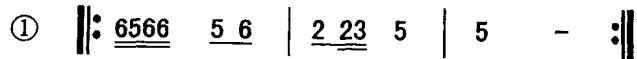
引子：根据原古琴曲引子音调改写而成，旋律宽广、音调刚劲，在乐队流水般音乐背景烘托下，显得气势磅礴。

呈示部：主部主题音调，取自原古琴曲中著名的泛音乐段，改由古筝及扬琴与编钟先后呈示，有如幽涧滴泉、玉落珠盘，松根细流，意境淡远。

随后，主题由弦乐及乐队变奏，音调变得更富表情和歌唱性，抒发了人们静听流水淙淙时的愉悦心情。

副部是一个单三段体。a段把原琴曲中的第四段作了较大的变化发展，表现出由衷的赞美情绪。两个种子材料得到鲜明展现：

② | 3·5 32·1 | 1 6·2 | 16·5 5 ||

b段以弹拨乐模仿古琴，音乐古朴动人，与a段形成鲜明的对比。a段再现时形成小高潮后进入展开部。

展开部：以主部主题开始的“3·6 5·5 | 5”为动机逐步展开，音乐运用了转调、模进、对比等手法生动地描绘了流水分而合、合而分，蜿蜒起伏，汇成大河奔流的壮阔情景，音乐高潮叠起，跌宕多姿。最后，音响造型达到了“沸腾澎湃，蛟龙怒吼”的效果。

再现部：省去了主部，由流水音型引出了贯穿全曲的核心音调“5·53 2·3 | 5 1 | 1 - |” 的不断发展。音乐稍事平息后，由扬琴简短的华彩乐段衔接，副部主题的再现显得更加柔婉清丽、充满深情。

i·2 i2i2 | 3·2 i | 6165 323 | 5 - | 3·5 32i | i 6·2 | 16·5 5 |(下略)

然后由贯穿全曲的核心音调与主部主题音调核心的交织，再次形成高潮。

尾声：在弹拨乐余音袅袅之声中渐弱收束。

创作特点：

1. 在旋律创作上，作者没有拘泥对原琴曲的刻意模仿，而更多地是推陈出新，使乐曲更为丰富动听。

2. 在曲式结构上，敢于突破创新，打破原曲起、承、转、合的传统乐曲结构原则，大胆借鉴外国奏鸣曲式，取得良好的艺术效果。

3. 在风格把握上，注意民族旋律思维特点及和声体系运用，乐曲具有鲜明的民族风韵。

此曲在全国第三届音乐作品（民族器乐）评奖中荣获一等奖。

潇湘水云

（古琴与乐队）

作曲：[南宋]郭楚望

改编：瞿春泉

作者简介：郭沔，字楚望，浙江永嘉（今温州）人。南宋杰出的古琴演奏家、作曲家、教育家、浙派古琴的创始人，对整理传统琴曲和古琴的演奏、教学、创作方面做出了杰出的贡献。

创作背景：南宋末年，昏庸的统治阶级不思收复国土，反而歌舞西湖，无尽无休，致使金兵长驱直入。为了议和投降，朝廷投降派杀害了坚持北征讨伐的将领韩侂胄，向金军摇尾乞怜。当时郭楚望所依附的好友张岩，因受株连而被罢官。国事不宁、身无所依，使郭楚望终日郁郁寡欢。后来元军入侵浙江，郭楚望被迫迁居湖南潇湘二水汇合处的衡山脚下，经常冒“满头风雨”而“一蓑江表”，架扁舟一叶泛流江上，而对国破家亡、乡土沦丧，他百感交集，于是挥豪作曲，借咏水光云影，以抒忧国之情。

表现内容：乐曲生动地描绘了祖国河山的壮丽，寓情于景，借景抒情。在苍茫瑰丽的潇湘水云中，寄托了作者对祖国河山无比眷恋的炽热衷肠。

作品分析：乐谱最早见于《神奇秘谱》，十五世纪初为十段；十七世纪时发展为十二段（见《大还阁琴谱》）；十八世纪扩展为十八段（见《五知斋琴谱》）。从整个乐曲的结构上来看，除引子、尾声外，可划分为四大部份：

引子：散板起（① 小段）

一、主题的呈示部份，慢板（② ③ ④ 小段）

二、主题的巩固和初步展开，中板（⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 小段）

三、全曲展开部份，快板（⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 小段）

四、全曲收束部份，主题的综合、变化再现，快板（⑮ ⑯ ⑰ 小段）

尾声：（⑯ 尾两小段）

四个部份的开始都以第一主题的音调出现为标志，构成起、承、转、合的结构布局。

古琴与乐队《潇湘水云》，是在原古琴曲的基础上进行改编。

引子：先由乐队演奏略有改动的原引子音调，之后由古琴演奏具有第一主题性格特征的引子。

《潇 湘 水 云》[引子]

1 = ♫ B

[一]慢、散板 J = 48

引子部份的音乐，古琴采用清越、跳动、移位自由的泛音奏法，奏出了洞庭湖的凄凄烟雨、森森洪波……。

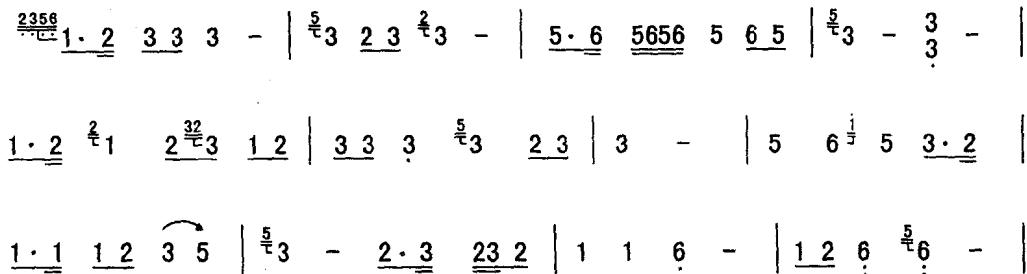
第一部份 主题的呈示与对比

第一主题：在引子核心音调基础上发展而成，曲调严整，格调苍劲，由于古琴改用“走手”演奏手法，音色浑厚，犹劲，使之音乐情绪与引子形成鲜明对比，深刻地揭示作者抑郁、忧愤的内心世界。

《潇湘水云》[一]

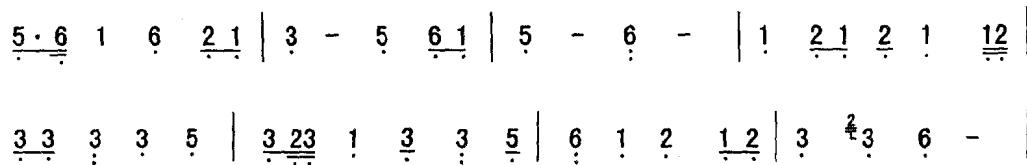
1= $\text{B}^{\flat}$ $\frac{4}{4}$

慢板 $J = 50$

第一主题经过乐队简化重复后，转入由古琴演奏的第二主题：

《潇湘水云》[二]

第二主题乐思呈述时较为内在、平静。后半部分的云水声，音调快速而急促，层层递进，打破压抑气氛，通过大幅度的荡揉技巧，展示云水翻腾、波涛滚滚的画面，表现了作者翻滚不平的思绪。

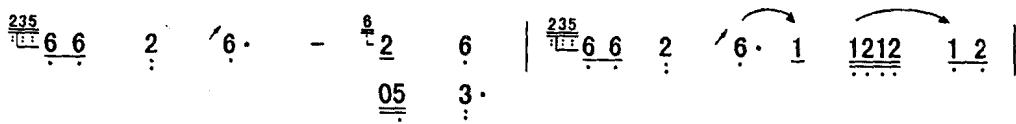
第二部份 主题的巩固和展开

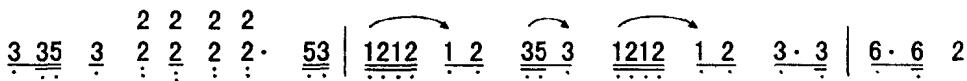
曲调比原主题跳跃、流动，使原主题坚定的意念和肃穆的情绪得到激化，展现出一股不可遏制的激愤之情。

《潇湘水云》[三]

1= $\text{B}^{\flat}$ $\frac{6}{4}$

[五] $J = 100$

这段音乐利用古琴善于跳动的旋律和散、泛、按等演奏手法的变化，与乐队交织成一幅天光云影，气象万千的图画，旋律波起浪伏，节奏铿锵有力，情绪奔放炽烈，表现出急切的探索和倾诉，把作者的爱国热情表现得淋漓尽致，入骨三分。

第三部份 全曲收束

一阵急促、凶暴的音乐，表现了敌寇入侵、山河破碎的凄惨景象。最后再现的水云之声，已是一种无力的余波，廖远幽弱，留下作者内心无限的感慨……。

创作特点：

- 1、寓情于景，情景交融，着意内心思绪的刻划。
- 2、运用核心音调展开手法，以两个对比性的主题及其音调的发展贯穿全曲。

胡笳十八拍

(古典琴歌)

词曲：[汉]蔡琰

创作背景：蔡琰是汉末著名文学家、史学家和音乐家蔡邕的女儿，她文才出众，乐才过人，受过严格的琴学教育，在后汉一次兵乱中被南匈奴所虏，留居匈奴为左贤王妃，生有二子。十二年后被曹操赎回内地，于是，她写作了一首长篇抒情诗《胡笳十八拍》。据说此诗是她有感于胡笳的哀声而作，故称《胡笳十八拍》或《胡笳鸣》。原本琴歌，魏晋以后又逐渐演变成两种不同的器乐曲，称《大胡笳鸣》、《小胡笳鸣》。李顾有《听董大弹胡笳》诗：“蔡女昔造胡笳声，一弹一十有八拍，边人落泪沾边草，汉使断肠对客归。”这种无词器乐曲谱最早见于1425年刊行的《神奇秘谱》，可唱的琴歌《胡笳十八拍》，见于1611年孙丕显出版的《琴适》。

表现内容：乐曲以弹唱结合的形式，叙述了蔡文姬流落匈奴后的思乡之苦以及还乡归汉时的母子惜别之痛。音乐起伏跌宕，感人肺腑，低回处如胡笳哀哀，高帛处似悲痛欲绝。正如现代文人郭沫若所赞：“那象滚滚不尽的海涛，那象喷发着溶岩的活火山，那是用整个的灵魂吐诉出来的绝叫。”堪称为一部深刻感人的古典琴歌。

作品分析：由许青彦、马圣龙编曲，上海民族乐团演奏的声乐与乐队《胡笳十八拍》，选取原曲中一、二、十二拍三个段落，在保持原有主旋律音调的基础上，充分发挥声乐与乐队结合形式表现功能，着力描写文姬归汉时的复杂心情，成功地再现古代琴歌的历史风骨，并使这一传统古曲有所升华。

第一拍写文姬自叹身世生不逢时，在战乱中被掳后的心情。曲调诗意浓厚，乐旨颇深，从容不迫地唱来，始则迟重文美，忧苦忡忡；继而哀婉优美，心事悲痛；终则苍悠凄楚，愤怒填胸。g羽调式，气氛悲怨，动情感人，曲调中汉蒙音乐神韵汇合。