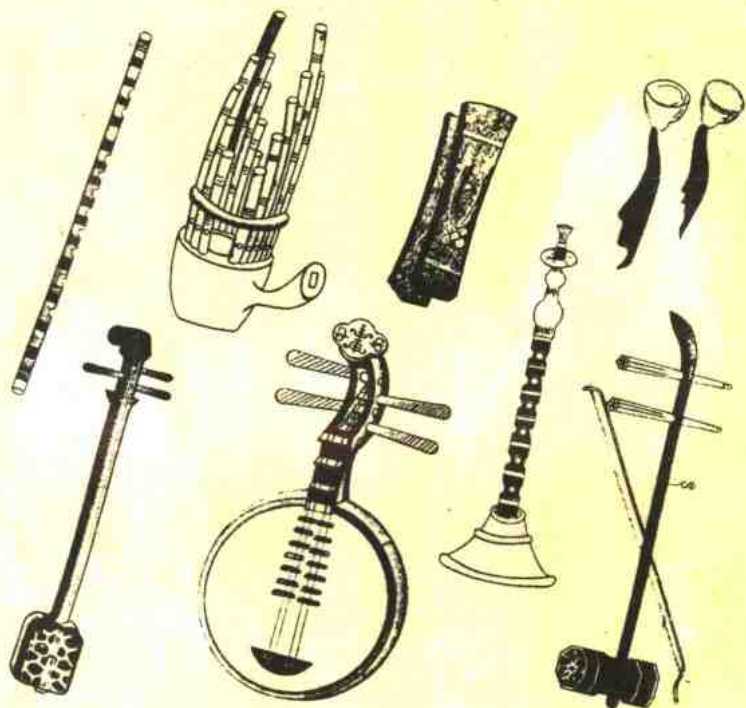

05-49
25-2

民族器乐曲欣赏

大连出版社

民族器乐曲欣赏

周 宾 编著

大连出版社

中小学艺术欣赏文库

(全 50 册)

大连出版社出版发行 新华书店经销
(大连市西岗区长白街 12 号) 邮编:116001
朝阳新华印刷厂分厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 2 次印刷

印数:2000—5000

ISBN 7-80612-271-0/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

概述	(1)
常用的民族器乐	(3)
1. 胡琴类	(3)
(1) 二胡	(3)
(2) 高胡	(9)
(3) 四胡	(10)
(4) 中胡	(10)
(5) 京胡	(11)
(6) 板胡	(12)
2. 带指板的弓弦乐器	(13)
(1) 坠琴	(13)
(2) 坠胡	(13)
3. 低音弓弦乐器	(14)
(1) 大胡	(14)
(2) 低胡	(14)
4. 少数民族地区流行的常见弓弦乐器	(15)
(1) 马头琴	(15)
(2) 马骨胡	(15)
常用的拨弦、击弦乐器	(16)

1. 拨弦乐器	(16)
(1) 琵琶	(16)
(2) 柳琴	(20)
(3) 阮	(21)
(4) 三弦	(22)
(5) 箏	(23)
(6) 琴	(25)
(7) 瑟	(28)
(8) 秦琴	(29)
(9) 月琴	(29)
(10) 笙篪	(29)
2. 击弦乐器：扬琴	(30)
3. 其他少数民族的弹拨乐器	(31)
(1) 伽耶琴	(31)
(2) 冬不拉	(31)
(3) 热瓦甫	(32)
常用的民族吹管乐器	(32)
1. 埙	(32)
2. 竽	(33)
3. 簫	(34)
4. 笛	(34)
5. 箫	(37)
6. 笙	(38)
7. 唢呐	(40)
8. 管子	(44)

9. 两种少数民族的吹管乐器	(46)
(1) 芦笙	(46)
(2) 巴乌	(46)
常用的民族打击乐器	(47)
1. 古代打击乐器	(48)
2. 鼓类	(51)
3. 锣类	(56)
4. 铙钹类	(59)
5. 板类乐器	(61)
6. 其他打击乐器	(63)
民族器乐的合奏形式	(65)
1. 吹打乐	(65)
2. 丝竹乐	(65)
3. 鼓吹乐	(66)
4. 弦索乐	(67)
5. 锣鼓乐	(67)
常见民族器乐合奏乐	(67)
1. 江南丝竹	(67)
2. 广东音乐	(68)
3. 河北吹歌	(70)
4. 西安鼓乐	(71)
民族器乐的一般艺术特点	(72)

1. 与社会生活密切联系	(72)
2. 鲜明的个性和独特的技法	(73)
3. 高度发展的打击乐组	(74)
4. 自成体系的创作手法	(75)
民族器乐发展概述	(76)

概 述

我国的民族器乐，历史悠久，传统深厚，它以其独特的风格和丰富的民族色彩而名扬世界，是我国劳动人民勤劳、智慧的结晶。是中华民族的光荣。不仅在中国文化史上占有重要地位，在世界音乐文化长河中也独树一帜。

早在原始社会时期，已产生了不少乐器。从殷墟出土的甲骨文中就记载着有陶埙、鼓、磬等十多种乐器的名称。到距今约三千年左右的周朝，有文字记载的乐器已达七十种之多，器乐形式已发展到吹、打、弹同时并举，有着规模巨大的演奏。民间的器乐演奏活动也很盛行，尤以打击乐的种类为多，其次是吹管乐器，相对较少的是弦乐器，只有琴、瑟两种。

在汉唐时期，随着对外文化交流的日益发展，一些外来乐器，如曲项琵琶、箜篌、笛（横吹）、羌笛（竖吹）、笙、羯鼓等传入我国，经过吸收溶化，促进了乐器的繁荣。据唐《乐府杂录》记载，唐代所用的乐器已达三百种之多。古琴音乐也得到进一步发展，七弦琴的形制这时逐渐定型。汉末的蔡邕和魏的嵇康，就是有代表性的古琴作曲家兼演奏家。琵琶音乐的发展也十分显著，在独奏技巧上更为丰富，涌现了许多著名的琵琶演奏家，从白居易的《琵琶行》的生动描绘中，可以看出在琵琶演奏的技巧上已达到一定的水平。

自宋代以后，弓弦乐器得到突出的发展，除了原来有的

“奚琴”和“轧筝”外，马尾胡琴已普遍流行。随着说唱音乐和戏曲音乐兴起和发展，到明清时期弓弦乐器更加成熟，先后出现了板胡、坠胡、四胡和京胡等新乐器。另外，这个时期民族器乐还表现出宫廷器乐逐渐衰落，民间器乐日益兴盛的特点。如流行于江南一带的民间器乐合奏《十番锣鼓》，北方的民间合奏与《弦索十三套》，陕西的鼓乐、华北地区的管乐合奏以及现存的许多其他民间器乐的种类，大都是这个时期开始形成的。

鸦片战争到新中国成立的一百多年期间，由于社会、历史的具体原因，民族器乐基本上处于停滞状态。当然，也不乏一些有志之士，为发展民族器乐作出贡献。如“五四”时期杰出的民族音乐家刘天华，为振兴民族器乐创办了“国乐改进社”。他在创作、演奏、教学方面，都取得了很高的成就。著名的民间音乐家华彦钧（阿炳）对二胡和琵琶的演奏和创作，都有非常突出的贡献。名曲《二泉映月》不仅我国群众喜爱，而且名扬海外。

在古代，根据乐器发音原理、制作材料以及性能的不同，分为金（如钟）、石（如磬、编磬）、丝（如琴、瑟）、竹（如箫、箴）、匏（如笙、竽）、土（如埙、缶）、革（如鼗、雷鼓）、木（如柷、敔）八类，称之为“八音”。这种分类法是世界上最早的乐器分类法，一直沿用到清代。随着时代前进，乐器和用料的增多，八音分类法已显得有些不适用了。

据不完全统计，目前，我国仍在使用的民族乐器约有二百多种。一般习惯是按乐器的发声原理和演奏方法分类，分为弓弦乐器、拨（击）弦乐器、吹管乐器及打击乐器等四类。

常用的民族弓弦器乐

1. 胡琴类

胡琴，约在公元十世纪左右的宋代时，由北方的兄弟民族地区传入中原，元朝时已在全国广泛流传。现已成为我国弓弦乐器中最主要的一个类别。

胡琴的形制是一根直立的琴杆，琴杆上部装有两个弦轴也称轸子，下部为琴筒作共鸣箱用，琴筒的一端蒙以皮膜（一般用蟒皮或蛇皮）或面板（一般用桐木板），在皮膜或面板的正中安放琴码。琴筒的另一端装置音窗。从弦轴至琴杆的底端装有二根弦，弦用丝质或钢丝制成，现在也有用尼龙制成的，分称为里弦、外弦。用琴码将弦架在琴筒的皮膜或面板上。琴弓是用马尾缚在细竹上制成的，弓毛夹在两弦之间。在琴弦的中腰与琴杆之间用一根丝绳缚住，称之为“千斤”。它可对音高起着微调的作用。演奏时用左手按弦，右手持弓拉奏。

胡琴在各地流行的过程中产生了为数众多的品种，数量达数十种之多。常见的有：

(1) 二胡

现代二胡的琴筒是用硬木也有用竹筒制作的，六角形、圆形或扁圆形的。

二胡

里外两根弦按五度关系定弦，通常定为： d^1a^1 。音域可达三个八度，甚至还多些。低音区饱满、有力，中音区清亮、柔和，高音区清晰、略感紧张。一般来说，里弦的音色丰满、柔和，外弦音色明亮、刚健。二胡的把位较多，又没有固定的品位，因此能自如地胜任任何转调，但是最常用的还是G调、D调、F调、 bB 调和C调等。

二胡的演奏技巧复杂，表现力却很丰富，是现代独奏、合奏与伴奏中不可缺少的重要乐器。二胡独奏曲很多，其中有相当数量的作品是刘天华所作；华彦钧的作品虽不多，但其影响较大，并深受广大群众喜爱。下面介绍几首独奏曲及其作者。

《良宵》 刘天华曲。

1928年的农历除夕之夜，刘天华与好友和学生欢聚家中，心情愉快，即兴演奏了一首二胡曲，后来经过整理发表

在他所编辑的《音乐杂志》上，这就是著名的《除夜小唱》。有趣的是，人们却只记住了它的另一个题名《良宵》，也许是这一名称更亲切更易记吧！总之，人们多提《良宵》，很少提到《除夜小唱》。

刘天华

这首独奏曲篇幅很短，结构严谨，段落简明，旋律流畅、动听，富于歌唱性，艺术魅力强，是二胡曲的精品。乐曲表达了对美好生活的歌唱，对真挚友情的表达，

对家庭节日气氛的描述，最充分地发挥了二胡的性能。六十多年来深受群众喜爱，充满了生命力，演奏二胡的人没有人不拉此曲的。

《空山鸟语》 刘天华曲。

这是刘天华1928年创作的一首具有代表性的乐曲。这是一首模拟性乐曲，模仿了各种鸟叫。它首创了用二胡模仿自然界声响、并有乐谱记载的先例。

这首二胡曲立足于民族民间传统手法，结合运用专业作曲技巧，描绘了大自然的景物，抒发了人们对大自然的热爱，诗意浓厚情趣盎然。从标题来看“空山”是静，“鸟语”是动，二者既和谐统一又有对比，创造了“空山不见人，但闻鸟语响”的意境。

刘天华运用了二胡的轮指奏法，大幅度的滑音奏法，逼真地模仿出各种鸟鸣，这又是刘天华对二胡演奏手法的创新与丰富，使古老的二胡获得新活力。

《光明行》 刘天华曲。

乐曲创作于1931年春，一年后发表于国乐改进社所编的《音乐杂志》上，这是刘天华的又一首代表性作品。在他的十首二胡曲中，这首是阳刚气质最强的。把西洋的进行曲风格和中国传统风格有机的融合在一起，充满活力而又具有首创意义。

乐曲开始四小节的引子用了一个内空弦音[do]，而且四小节的节奏相同，很容易使人联想西洋小军鼓的典型节奏之一，给人明确地显示出进行曲的特性。在尾声部分又首创了大段颤弓，把乐曲推向高潮。

全曲朝气蓬勃，体现出一往无前的进取精神，以及对光

明前途的乐观自信和向往。这首乐曲的问世，结束了二胡只善于缠绵忧怨的局面，拓宽了二胡的表现力，为二胡曲的创作和演奏树立了新的里程碑。

刘天华（1895～1932）是我国近代民族音乐史上的重要人物之一。他的一生很短暂，但他对音乐教育、民族器乐创作和演奏，都做出了非常突出的贡献。他共创作了十首二胡曲、三首琵琶曲，编写了二胡练习曲47首、琵琶练习曲15首，改编了合奏曲两首，为我国民族音乐宝库积累了一笔丰富的遗产。对于二胡的教学、创作和演奏，刘天华有以下几个“第一”：

第一把民族器乐引入大学课堂，做为是一门主课进行讲授，为民族器乐教学的科学化、专业化开了先河，奠定了基础。

第一个把二胡的定弦确定为内弦 d^1 ，外弦 a^1 ，做为科学的常规定弦，延续至今。

第一个运用专业作曲技法创作二胡曲，他的独奏曲和练习曲，为专业教学提供了系统的、科学的教材。

第一个把二胡做为音乐会的独奏乐器搬上了舞台，使二胡的专业水平及社会地位大大提高，同时得到了普及。

第一个革新演奏法，如泛音的运用，大段颤弓的运用、同音轮指和其他各种弓法的运用等，拓展了二胡的表现力。

《二泉映月》 华彦钧（阿炳）曲。

江苏无锡惠山泉，世称“天下第二泉”。作者以“二泉映月”为乐曲标题，将人们引入夜深人静，那皎洁的月光下，远处传来惠山泉水潺潺流淌声。这优美的自然景色使失明的阿炳抑制不住内心的痛苦，他周围的世界却是漆黑一团。乐曲由一声凄楚的长叹开始06 5643|2—，接着沉痛叙述了作者坎

华彦钧

坷的一生颠沛流离的不幸遭遇。我们从乐曲的意境中仿佛看到一位盲艺人背着乐器、拄着竹棍沿街流浪的形象。他诅咒残酷的现实和社会的不平，带着朦胧的憧憬和希望，但又交织着疑问和伤感。世界著名指挥家小泽征尔听了这首乐曲后，感动得热泪盈眶。他说：“断肠之感这句话太合适了。”这一评价既是崇高的，也是十分贴切的。

华彦钧（1893～1950）是位民间音乐家，小名阿炳，又因双目失明，故人称“瞎子阿炳”。自幼随父学习了多种乐器，并很快掌握了这些乐器的性能。21岁患眼疾逐渐恶化，35岁双目失明。自30岁起就以卖唱和演奏乐器为主，流浪街头。一生遭遇坎坷，但爱憎分明，用自己的歌喉和手中的乐器，对社会进行揭露和抨击，报上的新闻他唱，听来的新闻他也敢唱。如1927年4月12日蒋介石反革命政变后，无锡反动派杀害了进步人士秦启，阿炳编唱了《秦启血溅大雄宝殿》；1932年上海十九路军顽强抗战，他编唱了“十九路军大刀杀东洋鬼子象切西瓜”；抗战胜利后，他对国民党反动派极为不满，唱出了“前走狼、后走虎，世上猫子吃老鼠”和“金元券满天飞”等歌词（金元券是国民党统治时期使用的货币）。他在几十年的生活中，凡听见自己喜爱的音乐就学，超脱了师承保守观点，以众人为师毫不犹豫。1950年杨荫浏先生在对 him 进行采访时，录下了他创作和传谱的二胡曲《二泉映月》、《昭君出塞》、《龙船》六首乐曲，其他的乐曲还没来得及录音，阿炳不幸与世长辞了。但是，他

的音乐传到了全世界，感动了无数听众。

《赛马》 黄海怀曲。

这是1964年第四届“上海之春”二胡独奏比赛中的作品。乐曲描写内蒙人民在节日赛马时的热烈场面。乐曲中二胡的音调运用了富有内蒙“长调”和马头琴的表演风格特征，把人们引入辽阔草原的意境。刻画了赛马场上群马飞奔的场面，抒发了人们在节日里的欢乐之情。乐曲富有个性，并显示出浓郁的地方特色。

二胡协奏曲《长城随想》 刘文金曲。

关于这部音乐作品的创作，刘文金有这样的一段叙述：

“我之所以想到用音乐作品来抒发对长城的感受，那是1978年夏末，我随中国艺术团访问演出之际，在纽约联合国大厦的一个休息厅里，一幅巨大的万里长城彩色壁毯，几乎覆盖了大厅正面的整个墙壁。它气势雄伟，光彩夺目，一种强烈的民族自豪感似乎注入了我的每一根血管。当时，我和闵惠芬不谋而合地想到，要用我国民族器乐形式来抒发人们对于古老长城的感受，讴歌中华民族悠久的历史 and 光明的前程。从设想到成稿历经三、四年，整个创作过程也是一次爱国主义的自我教育过程……”

二胡协奏曲《长城随想》，意境深邃，气度轩昂。全曲共分四个乐章：一、关山行；二、烽火操；三、忠魂祭；四、遥望篇。作者将外国的作曲技法，与我国民族音乐的传统方法有机地溶合在一起，促进了民族音乐的发展。作品具有鲜明的中国风格和民族气派。

刘文金：1937年出生。作曲家。祖籍河南，自幼喜爱家乡地方戏曲“河南梆子”、“乐腔”及民间音乐，并自学二胡、

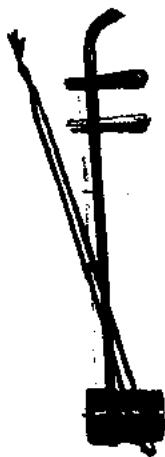
笛子、手风琴等多种乐器。1956年考入中央音乐学院民族音乐作曲专业，毕业前夕创作了二胡独奏曲《豫北叙事曲》和《三门峡畅想曲》，获得成功。这是他将民间音乐的传统方法与专业作曲技术相结合，民族乐器与钢琴相结合的一次尝试，自此便形成了他创作的基本特色。1961年到中央民族乐团工作，从事民族音乐的创作与研究。作品还有民族管弦乐曲《山村的节日》、《难忘的泼水节》、歌曲《大海一样的深情》等。

(2) 高胡

高胡即“高音二胡”，也叫“粤胡”。原在粤剧音乐中使用，20世纪50年代末才逐渐成为民族管弦乐队中胡琴类的高音乐器。它的外形、弓法、指法、符号、把位等与二胡相同。里外弦的定音，比二胡高一个纯四度，定为“g¹d²或a¹e²”。高胡的音色明亮清澈，华美飘逸，适宜演奏抒情、华丽的曲调，是广东音乐中的主奏乐器。经常听到的有这样一首乐曲，是箏、高胡、扬琴三重奏：

《春天来了》 雷雨声曲。

此曲创作于1956年。曾在1957年第六届世界青年联欢节民间音乐比赛中获得金质奖章。乐曲的旋律取材于两首民歌，这两首民歌除地区色彩不同外，性格也不同。第一段采用福建民歌《采茶灯》作为主题旋律，欢快、活泼；第二段采用云南民歌《小河淌水》作为主题旋律，抒情、悠扬；两段形成对比。第三段是再现第一

高胡

段，略加变化。高胡在乐曲中充分发挥了它的乐器性能：清澈、明亮、华丽、抒情。乐曲生动地表现了山泉淙淙、鸟语花香的明媚春光，使人感受到春的气息。

(3) 四胡

四胡也叫“四弦胡琴”。顾名思义，这种乐器是由四根弦组成的。它的一、三弦同音，定为 d^1 ；二、四弦同音，定为 a^1 。琴弓粗壮，是用双股马尾制成，分别夹在一二及三四弦之间。演奏时，一三两根弦或二四两根弦同时发音。这种乐器由于结构的特殊，音色特征别具一格，常用为曲艺、大鼓的主要伴奏乐器。

(4) 中胡

中胡是乐队里中音声部的弓弦乐器，也可用来独奏，所以也称“中音二胡”。它的外形、构造、弓法、指法以及把位等，与二胡相同。现今常用金属弦。定弦比二胡低一个纯五度，定为： gd^1 ，也有定为 ae^1 。音域可达两个八度。音色具有广阔、饱满、沉厚的特点。由于中胡弦比较长，指距较大，因此演奏时难度也增大，不宜演奏速度过快的曲调。

《草原上》 刘明源改编 中胡独奏曲

乐曲在以木鱼、马铃轻奏马蹄节奏的背景上，由音色明亮的笛子吹奏出节奏自由的曲调，然后引出中胡辽阔、自由的散板。作者在音色浑厚的中胡上，采用三度颤音的马头琴奏法，来模仿马头琴的音响和风格，呈现出一幅草原生活的画面。在乐曲的第二部分，中胡以八分音符、十六分音符连顿的弓法，使乐曲节奏富有弹性，以刻画健马的奔跑。