

快读 中国音乐名作

CHINESE
FAMOUS
MUSIC
WORKS

韩万斋 主编

广陵散 十面埋伏 胡笳十八拍

梁山伯与祝英台 步步高 黄河大合唱

草原上升起不落的太阳 我的祖国

渔光曲

教我如何不想她 孟姜女 槐花几时开
在那遥远的地方

四川出版集团·四川文艺出版社

J605.2

8

韩万斋 主编

快读 CHINESE
FAMOUS
MUSIC
WORKS
中国音乐名作

四川出版集团·四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

快读中国音乐名作/韩万斋主编. —成都: 四川文艺出版社, 2006
ISBN 7-5411-2442-7

I. 快... II. 韩... III. 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 (2006) 第 071638 号

快读中国音乐名作

KUAI DU ZHONG GUO YIN YUE MING ZUO

主 编: 韩万斋

策 划: 罗韵希 黄立新 严 速

组 稿: 黄立新 严 速

责任编辑: 黄立新 严 速

封面设计: 任兆祥

版面设计: 邓小林

责任印制: 喻 辉

责任校对: 韩 华等

书 号: ISBN 7-5411-2442-7

开 本: 700mm×1000mm 1/16

字 数: 495 千

印 张: 23.75

版 次: 2006 年 7 月第二版

印 次: 2006 年 7 月第三次印刷

出版发行: 四川出版集团 (成都槐树街 2 号)
四川文艺出版社

电 话: (028) 86259285 [发行部] (028) 86259303 [编辑部]

邮政编码: 610031

网 址: www.scwys.com

印 刷: 四川五洲彩印有限责任公司

定 价: 25.00 元

版权所有, 违者必究, 举报有奖。举报电话: (028) 86697076 86697083
本书若出现印装质量问题, 请与出版社调换。电话: (028) 86259301

编前絮语

岁月如歌。在人类文明史中,无论东方还是西方,音乐无疑占据着举足轻重的地位。音乐起源于劳动号子,还是起源于对大自然的景仰,抑或是人类内心悲喜之情的外泄,这些已无从考证。但有一点是可以肯定的,数千年以降,音乐几乎与每个人的生活密不可分,人们有意无意浸淫其中,享受着音乐给生命增添的光辉,为生活涂抹的色彩。在人类的智慧与自然旋律的交融碰撞之中,无数闪光的音乐作品得以产生并流播开来。

音乐之于人生,诚如顺境时的锦上添花,逆境时的雪中送炭——沉淀浮躁的情绪,抚慰受伤的灵魂;陶冶我们的情操,砥砺我们的意志。

但面对如恒河沙数的音乐作品,许多读者欲抵音乐彼岸却苦无舟楫之便。我们期待以这样的“快读”形式,为读者特别是青少年读者搭起一座便捷的桥梁——从古今中外众多的音乐作品中选出堪称精品的音乐佳作百部左右,以深入浅出的形式加以介绍,帮助他们在轻松的阅读中含英咀华、增知益智,由此领悟音乐之真谛。

音乐是声音的艺术,如何以文本形式来阐释、再现声音的魅力,使读者眼、耳“通感”,让音乐的旋律从字里行间飘散出来,是我们在这本书中想努力尝试做到的。读者根据本书的启发,可以方便地找到适合自己欣赏的音乐作品来“耳听为实”,这一过程,一定会让你有别样的感受和收获。

为了帮助大家更好地“快读”这些音乐名作,我们设置了以下一些栏目,从不同侧面介绍这些名作,帮助你轻轻松松地对它们有一个最基本的了解。

背景搜索 对该作品的类型、创作年代、创作背景、词曲作者、表演及流传等方面的基本知识作一简要的介绍。了解这些背景知识,对理解和欣赏作品是非常重要的。

作品赏析 是全书的主体部分,从不同的角度对作品进行深入浅出的解说赏析。力图还原音乐的本真。

精彩片段 选取作品中流传最广,最能表现作品风格的精彩段落作简要分析,并附有简谱、五线谱谱例,给读者以直观感受,并可让你于简短哼唱中体验音乐名作的魅力。

相关信息 选取与作品有关的资讯,供读者了解作品时参考。

赏析建议 音乐专家从朋友的角度,为读者体验作品提出一些实用的建议。

本书由四川师范大学艺术学院韩万斋教授主编,参加编写的人员有:李松兰、刘亚男、李丽、李科伟、刘璐、李珊、陈芳、路阳、肖静宇、程秀芳、黄英等。图片提供者:罗韵希、帅初阳、张琰、吴涛、谢刚、熊宏、黄立新、严速、朱兰、黄穗、武韵等。

愿本书能成为青少年朋友了解音乐名作、体验音乐名作的好伴侣。

目

录

C · O · N · T · E · N · T · S

器 乐

古 曲

3 --- 《高山流水》/《天闻阁琴谱》

7 --- 《广陵散》/《神奇秘谱》

11 --- 《梅花三弄》/《神奇秘谱》

14 --- 《汉宫秋月》/《瀛洲古调》

18 --- 《霓裳羽衣曲》/ 不 详

22 --- 《海青拿天鹅》/《养正轩琵琶谱》

26 --- 《月儿高》/《弦索备考》

31 --- 《平沙落雁》/《古音正宗》

35 --- 《春江花月夜》/ 不 详

39 --- 《十面埋伏》/《琵琶谱》

43 --- 《长门怨》/ 不 详

47 --- 《渔舟唱晚》/ 不 详

独奏、重奏曲

52 --- 《空山鸟语》/ 刘天华

- 56 --- 《牧童短笛》/ 贺绿汀
- 59 --- 《思乡曲》/ 马思聪
- 62 --- 《怀乡行》/ 陆修棠
- 65 --- 《二泉映月》/ 华彦钧
- 69 --- 《听松》/ 华彦钧
- 73 --- 《春之旅》/ 丁善德
- 77 --- 《花鼓》/ 瞿 维
- 81 --- 《百鸟朝凤》/ 佚 名
- 85 --- 《春天来了》/ 雷雨声
- 89 --- 《新疆之春》/ 耀 中
- 95 --- 《新春乐》/ 茅 沅
- 99 --- 《红军哥哥回来了》/ 张长城 原 野
- 103 --- 《豫北叙事曲》/ 刘文金
- 107 --- 《彝族舞曲》/ 王惠然
- 111 --- 《江河水》/ 佚 名
- 114 --- 《战马奔腾》/ 陈耀星

118 --- 《长城随想》/ 刘文金

合奏曲

122 --- 《将军令》/ 佚名

127 --- 《寒鸦戏水》/ 佚名

130 --- 《旱天雷》/ 严老烈

133 --- 《怀旧》/ 黄 自

137 --- 《晚会》/ 贺绿汀

140 --- 《金蛇狂舞》/ 聂 耳

144 --- 《彩云追月》/ 任 光

147 --- 《步步高》/ 吕文成

150 --- 《瑶族舞曲》/ 刘铁山 茅 沅 彭修文

153 --- 《黄鹤的故事》/ 施咏康

157 --- 《春节组曲》/ 李焕之

161 --- 《梁山伯与祝英台》/ 何占豪 陈 钢

166 --- 《人民英雄纪念碑》/ 瞿 维

- 169 --- 《红旗颂》/ 吕其明
- 172 --- 《北京喜讯到边寨》/ 郑路 马洪业
- 176 --- 《文成公主》/ 石夫
- 180 --- 《山林》/ 刘敦南
- 186 --- 《乌江恨》/ 杨立青

声乐

古代歌曲

- 193 --- 《玉梅令》/《白石道人歌曲》[宋]姜夔 范成大
- 197 --- 《胡笳十八拍》/《神奇秘谱》[汉]蔡琰
- 202 --- 《阳关三叠》/《浙音释字琴谱》[唐]王维
- 206 --- 《满江红》/ 宋元词牌 [宋]岳飞

民间歌曲

- 210 --- 《孟姜女》/[江苏] 汉族
- 214 --- 《绣荷包》/[山西、四川、云南] 汉族

- 218 --- 《兰花花》/[陕北、青海、山西等] 汉族
- 221 --- 《走西口》/[陕西、山西、内蒙等] 汉族
- 224 --- 《在那遥远的地方》/[青海] 不详
- 227 --- 《康定情歌》/[西南] 汉族
- 231 --- 《川江船夫号子》/[四川] 汉族
- 235 --- 《太阳出来喜洋洋》/[四川] 汉族
- 238 --- 《小河淌水》/[云南] 汉族
- 241 --- 《槐花几时开》/[川南] 汉族
- 244 --- 《猜调》/[云南] 汉族
- 247 --- 《茉莉花》/[江苏] 汉族
- 249 --- 《三十里铺》/[陕西绥德] 汉族
- 252 --- 《翻身道情》/[陕北] 汉族
- 257 --- 《凤阳花鼓》/[安徽] 汉族
- 260 --- 《桂花开放贵人来》/[贵州] 布依族
- 263 --- 《瞧情郎》/[东北] 汉族
- 266 --- 《东方红》/李有源

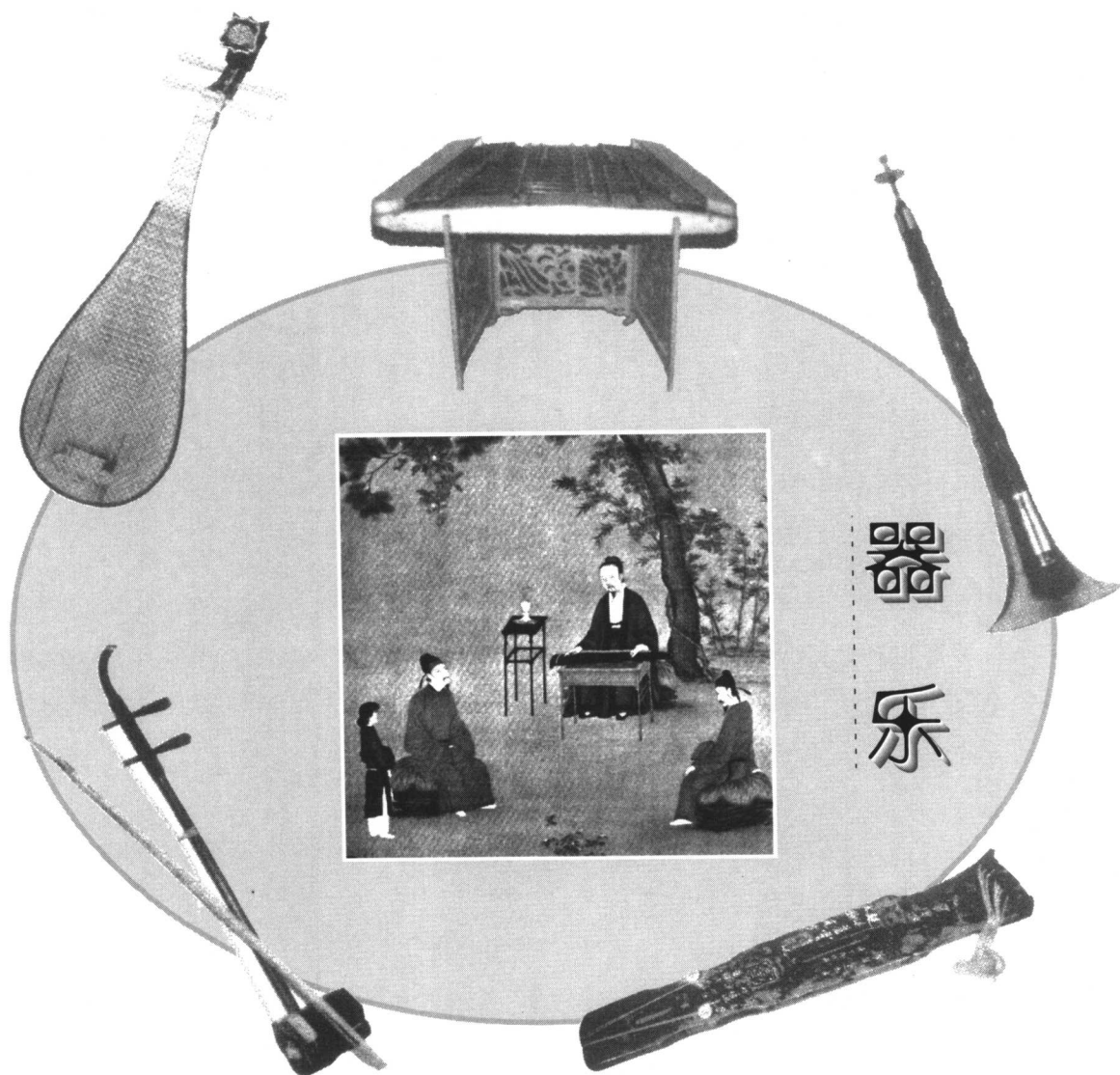

创作歌曲

- 270 --- 《麻雀与小孩》/ 黎锦晖
- 273 --- 《教我如何不想她》/ 刘半农 赵元任
- 277 --- 《我住长江头》/ 李之仪 青 主
- 281 --- 《长恨歌》/ 韦瀚章 黄 自
- 286 --- 《卖报歌》/ 安 娥 聂 耳
- 290 --- 《渔光曲》/ 安 娥 任 光
- 292 --- 《大路歌》/ 孙 瑜 聂 耳
- 295 --- 《毕业歌》/ 田 汉 聂 耳
- 298 --- 《铁蹄下的歌女》/ 许幸之 聂 耳
- 301 --- 《义勇军进行曲》/ 田 汉 聂 耳
- 306 --- 《松花江上》/ 张寒晖
- 309 --- 《大刀进行曲》/ 麦 新
- 312 --- 《在太行山上》/ 桂涛声 冼星海
- 316 --- 《延安颂》/ 莫 耶 郑律成

- 320 --- 《黄河大合唱》/ 光未然 冼星海
- 323 --- 《中国人民解放军进行曲》/ 公木 郑律成
- 326 --- 《歌唱二小放牛郎》/ 方冰 劫夫
- 329 --- 《白毛女》/ 贺敬之 丁毅 马可 瞿维等
- 332 --- 《歌唱祖国》/ 王莘
- 335 --- 《草原上升起不落的太阳》/ 美丽其格
- 339 --- 《我的祖国》/ 乔羽 刘炽
- 343 --- 《克拉玛依之歌》/ 吕远
- 346 --- 《马儿啊,你慢些走》/ 李鉴尧 生茂
- 349 --- 《情深谊长》/ 王印泉 臧东升
- 353 --- 《我们走在大路上》/ 劫夫
- 356 --- 《唱支山歌给党听》/ 焦萍 朱践耳
- 359 --- 《洗衣歌》/ 李俊琛 罗念一
- 363 --- 《北京颂歌》/ 洪源 田光 傅晶
- 366 --- 《我爱你,中国》/ 瞿琮 郑秋枫

器
乐

《高山流水》

曲源：《天闻阁琴谱》

类型：古琴独奏曲

背景搜索

《高山流水》曲谱最早见于刊行于1425年明代朱权所编的《神奇秘谱》，此谱之《高山》《流水》解题说：“《高山》《流水》二曲，本只一曲。初志在乎高山，言仁者乐山之意；后志在乎流水，言智者乐水之意。至唐分为两曲，不分段数。后来分高山为四段，流水为八段。”据此记载及在民间广泛流传的伯牙鼓琴遇知音的故事可知：《高山》《流水》这两首著名的古琴曲，成曲时间大约在两千多年前。

随着明清以来古琴演奏艺术的发展，《高山》《流水》有了很大变化。多种琴谱中，以清代刊行于1876年唐彝铭所编《天闻阁琴谱》中所收川派琴家张孔山改编的《流水》尤有特色（增加了以“滚、拂、绰、注”手法作流水声的第六段，又称“七十二滚拂《流水》”），以形象鲜明、情景交融而广为流传。因此，后世琴家多据此谱演奏。

作品赏析

此曲后世流传的版本主要是川派琴家张孔山改编的古琴曲《流水》，因此，这里仅将其中的这一部分作一分析。

《流水》充分运用了古琴的“泛音、滚、拂、绰、注、上、下”各种指法，描绘了流水的种种动态。抒发了志在流水，智者乐水之意。

第一段：引子。旋律在宽广的音域内不断跳跃和变换音区，虚微的移指换音与实音相间，旋律时隐时现，描绘出一幅“高山之巅，云雾缭绕，飘忽无定”的充满诗意的画面。

第二段：清澈的泛音，活泼的节奏，犹如“琮琤 琤琤幽涧之寒流；清清泠泠，松根之细流”。息心静听，愉悦之情油然而生。

第三段：是第二段的移高八度重复，不同之处是它省略了第二段的尾部。

第四段、第五段：旋律婉转起伏，似清泉出峡谷，汇入江河，一泻千里。

第六段：先是跌宕起伏的旋律，大幅度的上、下滑音。接着连续的“猛滚、慢拂”作流水声，并在其上方又奏出一个递升递降的音调，两者巧妙的结合，真似“幽泉出山，风发水涌，时闻波涛，已有蛟龙怒吼之象。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”。

第七段：在低音区连珠式的泛音群，先降后升，音势大减，令人联想到水天之际的粼粼波光。恰如“轻舟已过，势就倘佯，时而余波激石，时而旋微沓”。

第八段：变化再现了前面如歌的旋律，并加入了新的音乐材料。稍快而有力的琴声，音乐充满着热情。段末流水之声复起，令人回味。

第九段：颂歌般的旋律由低向上引发，富于激情。段末再次出现第四段中的种子材料，最后结束在宫音（do）上。第八段、第九段两段属古琴曲结构中的“复起”部分。

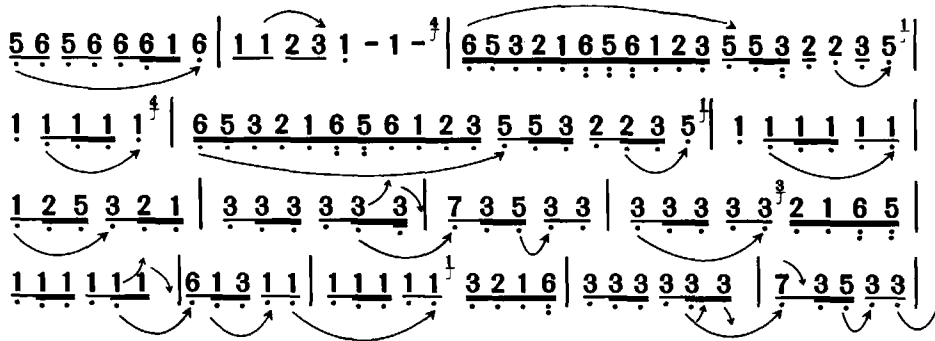
尾声清越的泛音，使人们沉浸于“洋洋乎，诚古调之希声者乎”之思绪中。

综观《流水》，由静而动，由缓而疾，由婉转到跌宕，由点滴到浩荡，在力度和节奏的澎湃中，大自然的情景与人的情感在此达到了高度的交融。

精彩片段

川派琴家张孔山改编的《流水》中新增加的第六段，确是一段情、技均发挥到了极致的气象万千、惊心动魄的千古绝响——此等感受、此等音乐，恐怕也只有亲历过三峡之川派琴家才能产生、才能创作、才能演奏出的。

1=F $\frac{4}{4}$ $\frac{5}{4}$ $\frac{2}{4}$

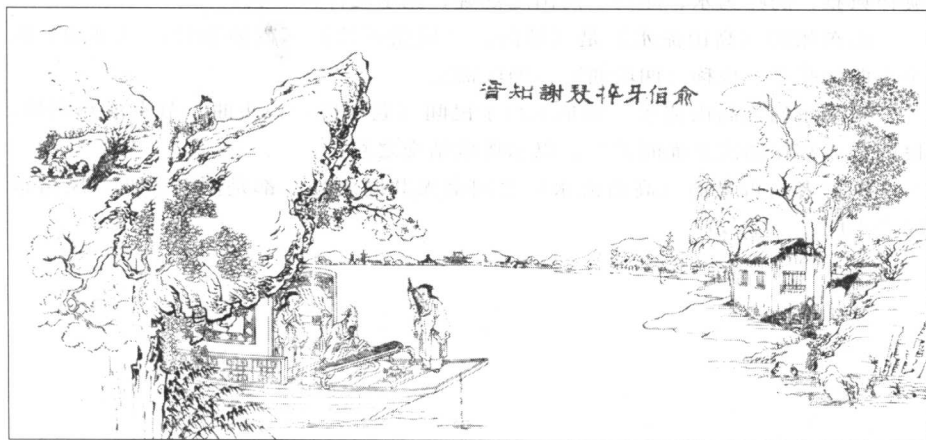

相关信息

早在战国时，已有关于《高山流水》的琴曲故事流传：善于弹琴的俞伯牙和钟子期邂逅于汉江江口。伯牙弹一曲《高山》，子期感慨曰：“峨峨兮若泰山。”伯牙弹一曲《流水》，子期心领神会曰：“洋洋兮若江河。”因此二人成为知音好友，相约来年此时此地再度相会。不想，别后不久，子期亡故。伯牙痛失知音，伤心欲绝，将琴摔碎，发誓不再弹琴。

《流水》作为友谊和“知音”的象征，流传已有两千余载。1977年8月22日，《流水》被录入美国“航天者”号太空船上携带的一张镀金唱片上，发射到太

俞伯牙摔琴谢知音