

中国音乐典

大指當八素商無名打商食指散桃羽無
 宮無名打宮微吟一句 大指當九
 移大指當八素商無名打商上
 急末取聲散打宮無名當十

舉大指屈無名當九十間素文
 當九素文桃文大指不動又節歷武文
 微大指不動食指桃文中指無名間拘羽

主编 钟鸣远
 九州出版社

中国音乐圣典

钟鸣远

主编

九州出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国音乐圣典 / 钟鸣远主编. —北京: 九州出版社,
2005.11
ISBN 7-80195-407-6

I. 中... II. 李... III. 音乐史 - 中国
IV. J609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 137184 号

中国音乐圣典

作 者 钟鸣远 主编
责任编辑 张万兴 责任校对 弓贝宁
出版发行 九州出版社
地 址 北京市西城区阜外大街甲 35 号(100037)
发行电话 (010)68992190/2/3/5/6
网 址 www.jiuzhoupress.com
电子信箱 jiuzhou@jiuzhoupress.com
印 刷 北京捷迅佳彩印刷有限公司
开 本 720 × 1020 毫米 16 开
印 张 20.25
字 数 220 千字
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 版 第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-80195-407-6/J · 57
定 价 49.80 元

★ 版权所有 侵权必究 ★

目 录

民乐先河

音乐起源	/// 002
音乐的种类	/// 003
器乐 / 声乐	

中华古韵

弹拨乐独奏曲	/// 006
高山流水 / 广陵散 / 酒狂 / 渔舟唱晚 / 阳春白雪 / 十面埋伏 / 霸王卸甲 / 大浪淘沙 / 龙船 / 汉宫秋月 / 海青拿天鹅 / 月儿高 / 平沙落雁 / 梅花三弄	
民族打击乐与吹管乐独奏曲	/// 028
凤凰展翅 / 江河水 / 喜相逢 / 百鸟朝凤	
民族拉弦乐独奏曲	/// 032
二泉映月 / 空山鸟语 / 听松 / 良宵 / 双声恨 / 草原上 / 夜深沉	
古代——近代民乐合奏曲	/// 040
王昭君 / 如意娘 / 昔昔盐 / 霓裳羽衣曲 / 寒鸦戏水 / 浣沙 / 破阵乐 / 行街四合 / 将军令 / 雨打芭蕉 / 春江花月夜 / 旱天雷	
现代民乐重奏、合奏、协奏曲	/// 054
春天来了 / 彩云追月 / 金蛇狂舞 / 喜洋洋 / 翻身的日子 / 瑶族舞曲 / 花好月圆 / 步步高 / 长城随想	
提琴、钢琴独奏与协奏曲	/// 065
思乡曲 / 新疆之春 / 海滨音诗 / 苗岭的早晨 / 牧童短笛 / 花鼓 / 巴蜀之画 / 梁山伯与祝英台 / 山林	

管弦乐、交响曲

/// 076

森吉德马 / 春节序曲 / 北京喜讯到边塞 / 嘎达梅林 / 人民英雄纪念碑 /
红旗颂 / 长征 / 第一交响曲

古典诗词歌曲

/// 089

秋风辞 / 关山月 / 胡笳十八拍 / 阳关三叠 / 清平调 / 扬州慢 / 霓裳中序
第一 / 杏花天影 / 玉梅令 / 木兰辞 / 满江红

汉族民歌与歌舞

/// 102

绣荷包 / 孟姜女 / 茉莉花 / 月子弯弯照九州 / 走西口 / 凤阳花鼓 / 兰花
花 / 在那遥远的地方 / 康定情歌 / 川江船夫号子 / 太阳出来喜洋洋 / 小
河淌水 / 槐花几时开 / 猜调 / 翻身道情 / 桂花开放贵人来 / 瞧情郎 / 东
方红

少数民族民歌与歌舞

/// 124

牧歌 / 嘎达梅林 / 新疆好 / 美丽的姑娘 / 歌唱美丽的家乡

近现代歌曲

/// 130

教我如何不想他 / 玫瑰三愿 / 铁蹄下的歌女 / 义勇军进行曲 / 黄河大
合唱 / 游击队歌 / 天涯歌女 / 渔光曲 / 北风吹 / 南泥湾

当代歌曲

/// 142

歌唱祖国 / 我的祖国 / 草原之夜 / 洪湖水，浪打浪 / 花儿为什么这样红 /
祝酒歌 / 军港之夜 / 年轻的朋友来相会 / 我爱你，中国 / 在希望的田野
上 / 长江之歌 / 让世界充满爱 / 黄土高坡 / 涛声依旧 / 春天的故事 / 走
进新时代 / 唱支山歌给党听

民乐名家

/// 164

夔 / 师旷 / 师涓 / 师襄 / 师文 / 师乙 / 秦青 / 韩娥 / 伯牙 / 孔子 / 屈原 /
李延年 / 阮籍 / 嵇康 / 苏祇婆 / 万宝常 / 李隆基 / 永新 / 念奴 / 河满子 /
张红红 / 姜夔 / 朱载堉 / 冯子存 / 胡天泉 / 华彦钧

民乐教坊

板弦乐器

板胡 / 中胡 / 二胡 / 高胡 / 京胡

吹管乐器

巴乌 / 笛子 / 管子 / 葫芦笙 / 葫芦丝

打击乐器

铜鼓 / 象脚鼓 / 云锣 / 手鼓

弹弦乐器

箏 / 月琴 / 扬琴 / 三弦 / 阮

地方乐种

丝竹乐·江南丝竹 / 丝竹乐·福建南音 / 丝竹乐·潮州弦诗 / 丝竹乐·广东音乐 / 丝竹乐·广东汉乐 / 丝竹乐·二人台牌子曲 / 丝竹乐·河南板头曲 / 鼓吹乐·冀中管乐 / 鼓吹乐·山西八大套

民族乐团

中央民族乐团 / 中国广播民族乐团 / 上海民族乐团 / 中国青年民族乐团 / 香港中乐团 / 澳门中乐团

新民乐

女子十二乐坊 / 《天上人间》: 夫唱妇随演绎新民乐

传世琴谱

229

民乐先河

寻根溯源，走近民乐

在初民的原始狩猎与祭祀等活动中，产生了最早的中国民歌，也揭开了五音汇聚的音乐史页。经数千年的发展演进，中国音乐始终向世界敞着开放的胸怀，始终激发出自由和真切的呐喊，吞吐吸纳，借鉴融会，共构成七彩缤纷的中华乐章。

◎原始时期的音乐和舞蹈是紧密结合在一起的。这些乐舞与先民们的狩猎、畜牧、耕种、战争等多方面的生活有关。青海省大通县上孙寨出土舞蹈纹彩陶盆,是迄今所知可估定年代的最古老的原始舞蹈图像,距今约五千余年,属新石器时代遗物。>>>

音乐起源

↑石磬。磬是古代石制打击乐器。

↑骨笛,是吹管乐器中历史最悠久的。1999年由中美考古学家在黄河流域石器时代文化遗址贾湖地区发现了一支已有近九千年历史的骨笛。它由鸟翅骨制成,上有八个音孔,竖吹,能发出纤细、美妙略显单薄的声音。现在仍能演奏的浙江河姆渡文化遗址出土的骨笛,距今也已有六千九百余年。

↑青海省大通县上孙家寨发现的新石器时代的舞蹈纹彩陶盆,距今约五千余年,是了解我国原始乐舞的生动例证。

→广西左江流域宁明县花山的岩画,生动地描绘了华夏先民乐舞的场景。

劳动创造了人类。劳动发展了人类的双手、肌体、喉部器官、语言、大脑……劳动也创造、发展了音乐艺术。中华民族的祖先,大约从一百万年以前,也就是从云南元谋古猿人化石时起可知,远古的人类就已经在中国的土地上劳动、生息和繁衍。当我们的祖先开始制造原始的劳动工具和进行集体劳动时,他们为协调动作而发出有节奏的节律和音高的呼声,这就是古人最早的歌声。于是,原始的音乐便在他们的劳动节奏和劳动呼声中产生了。

◎舜时的《箫韶》这是一部反映原始社会最高水平的乐舞作品。它由编管乐器箫作为主要伴奏乐器,所以称为《箫韶》;乐舞有九个段落,所以又叫《九韶》;有九次歌唱,又称为《九歌》;有九次变化,所以又叫《九辩》。也有人认为,古代“九”乃多的意思,非指实数,所以《韶》乐只是内容丰富而富有变化的多段体乐舞。>>>

音乐的种类

【器乐】

以乐器为物质基础,借助乐器的性能特征,结合演奏技巧的应用,所表现一定情绪与意境的音乐作品。

我国的器乐艺术历史悠久,早在春秋战国时期的器乐发展不仅表现在独奏方面,而且合奏乐队已具有相当大的规模。如1978年在湖北随县发现的战国时期的曾侯乙墓中出土了一个完整的钟鼓乐队,它是以编钟和建鼓为主要乐器的大型管弦乐队。隋唐五代的器乐合奏,主要有鼓吹、管乐合奏等,它们大多用于宫廷燕乐和歌舞大曲中。宋元明清时期的器乐独奏仍以古琴、琵琶最为流行。近代,在民间日渐活跃起来的民族器乐合奏形式,对我国民族器乐的发展和交流起了促进作用。

↑ 陶铃

↓ 1978年在湖北随县发现的战国时期的曾侯乙编钟

中华古韵

民乐作品欣赏，感受古韵魅力

中国传统的乐器和演奏形式，是世界上最丰富多样的。中国乐器可以分吹拉弹唱四大类，每一类都有个别独奏的形式，此外，也有重奏和合奏的方式。静心聆听，民乐有她的悲凉，有她的意境，有道是：『汉宫幽怨胡笳恨，千古谁识角徵音。』

◎十二律,乐律学名词。从黄钟律标准音起,按照一定的生律法,在一个八度内连续产生十一律,使每相邻两律之间都成半音,称为十二律。在出土的西周编钟上,发现刻有传统律名的,有妥宾(蕤宾)、无射(无射)等。十二律的名称由低到高,依次为黄钟、大吕、太簇、夹钟(圆钟)、姑洗、仲吕(中吕、小吕)、蕤宾、林钟(函钟)、夷则、南吕、无射、应钟。十二律的单数各律称“律”,双数各律称“吕”,合称律吕。>>>

弹拨乐独奏曲

【《高山流水》古琴独奏曲】

↑坐落在湖北汉阳龟山的古琴台。相传,此地为春秋时期楚国琴师伯牙遇知音钟子期弹奏《高山流水》琴曲的遗址。

1425年明代朱权所编的《神奇秘谱》中记载《高山流水》的曲谱。

《高山流水》本是一首曲子,自唐代开始分为《高山》、《流水》两首琴曲,但还不曾分段。到了宋代,才把《高山》分为4段,《流水》分为8。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2000多年前。

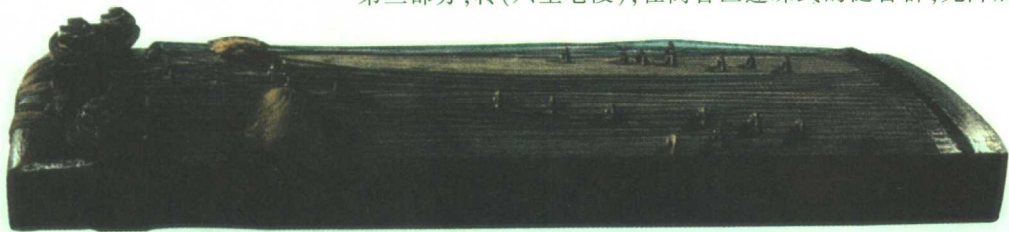
随着明清以来古琴演奏艺术的发展,《高山》、《流水》有了很大的变化。多种琴谱中,以刊行于1876年清代唐彝铭所编《天闻阁琴谱》中所收川派琴家张孔山改编的《流水》尤有特色。

《流水》共有9段一尾声。其结构可分为起、承、转、合4部分。第一部分,起(一至三段),乐曲从深沉、浑厚的散板引子开始,引出用清澈的泛音弹奏的生动活泼的流水主题。

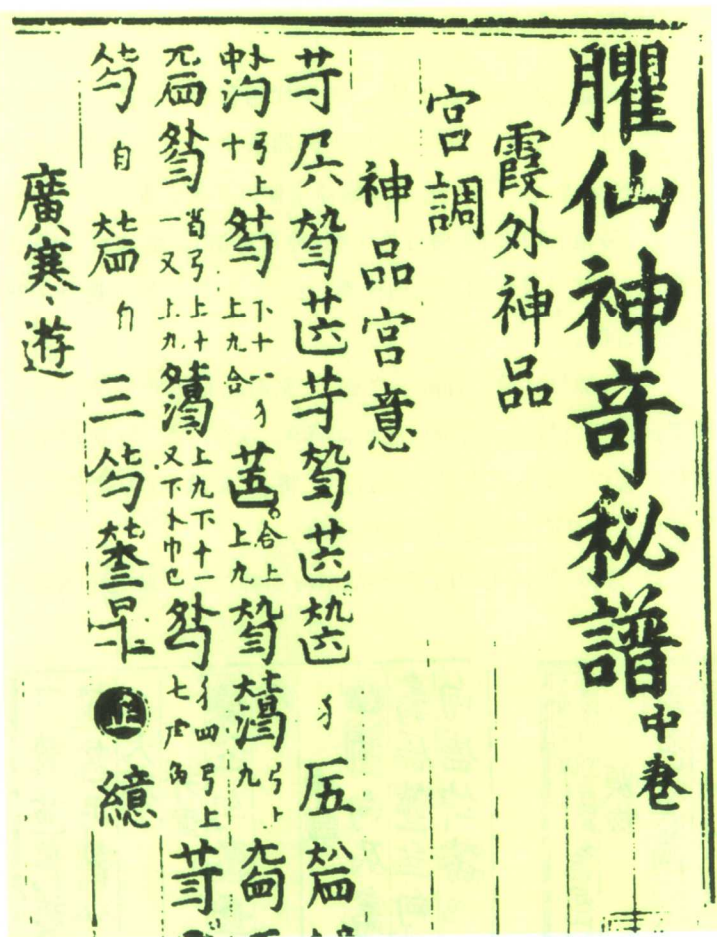
第二部分,承(四至五段),旋律婉转起伏,似清泉出峡谷,汇入江河,一泻千里。这是惊心动魄的一部分,先是跌宕起伏的旋律,大幅度的上、下滑音。接着连续的伴以滚、拂的流水声,并在其上方又奏出一个递升递降的音调,两者巧妙的结合,描写了风发水涌,时又奏出一个递升递降的音调,两者巧妙的结合,描写了风发水涌,时闻波涛,急流奔腾的壮观景象。

第三部分,转(六至七段),在高音区连珠式的泛音群,先降后

↓古琴瑟

◎桑间濮上之音,商代故地濮水之上的一种音乐。历代典籍中往往用做“郑卫之音”、“亡国之音”的同义语。近人闻一多称“宋、卫皆殷之后,所以二国的风俗相同,都在桑林之中立社,而在名称上,一曰桑林,一曰桑中或桑间”。“桑间之乐”盖指桑林之乐。《韩非子·十过》记晋平公时故事:师旷辨别出了来自濮水之上的音乐,并且斥为“亡国之音”。《礼记·乐记》认为“桑间濮上之音,亡国之音也”。>>>

←明代朱权所编的《神奇秘谱》书影

相关链接

1977年,美国发射“航天者”号太空船,为了能与“外星人”打交道,太空船上装有一张喷金的铜唱片,这张唱片即便十亿年后,也仍能铮亮如新。唱片上录有27首世界音乐名曲,其中就有一首是我国的古琴曲《流水》。这首曲子是美籍华裔作曲家周文中先生推荐的,他说:“这首乐曲表现的是人的意识与宇宙的交融……”

↑墓编钟。钟是古代铜制打击乐器,其形体与钟相近。

升,声势大减,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”。

第四部分,合(八至九段),变化再现了第五、第六段如歌的旋律,并加入了新的音乐材料,前呼后应,稍快而有力的琴声,音乐流淌着热情。段末流水之声复起,令人回味。

尾声清越泛音,使人们沉浸于那开始时的涓涓细流的思绪中。纵观《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,大自然的景物与人的情感在此达到了高度的交融。

◎万舞,先商至周代的一种大规模的乐舞。《墨子·非乐》引“先王之书”：“启乃淫佚康乐……万舞翼翼，章闻于天。”说夏启过分享乐，演出“万舞”，舞姿如飞，声震天地。《诗·邶风·简兮》也提到“方将万舞”。《春秋公羊传》认为万舞是一种“武舞”，即干（盾牌）舞。《邶风·简兮》传：“以干、羽为万舞。”陈奂解释说：“干舞武舞，羽舞文舞，曰‘万’者，又兼二舞以为名也。”认为万舞是兼有干、羽的大舞。>>>

铸剑误期而被杀。为报父仇，聂政上泰山刻苦学琴，10后漆身吞炭，改变音容，返回韩国，在离宫不远处弹琴，高超的琴艺使行人止步，牛马停蹄。韩王得悉后，命人将其召进宫内演奏，聂政乘韩王不备，从琴腹抽出匕首刺死韩王。为免连累母亲，便毁容死去。相传三国嵇康求得此曲，临刑前弹奏此声，从此使这首曲子更负盛名。

《广陵散》最早不只是古琴曲，还是被琵琶、笙、笛等乐器演奏的“但曲”。但所有其他的乐器演奏的《广陵散》曲谱都已失传，惟有琴曲保存至今。它的曲调经隋唐李良辅、吕渭等人的加工，逐渐发展成一部长达四十五拍、规模宏大的古曲。现存《广陵散》，全曲曲调深沉、粗犷、质朴而气魄宏大，是当时一首十分杰出的乐曲，也是篇幅最长的古琴曲之一。是我国古代音乐文化的珍贵遗产。全曲共有35个乐段，分为3大部分。

第一部分，包括开始段、小序三段、大序五段。这一部分以刚劲有力的泛音和带有叙事性的音调，引出主题曲调，表现了聂政的命运之苦和君主的残暴。

第二部分，正声十八段是乐曲主体部分。表现聂政从怨恨到决心报仇的整个过程，刻画他不畏强暴、宁死不屈的精神。正声从引子开始，第一段到第六段的曲调逐步发展变化，表现“怨恨凄感”的情绪。第八段以慢板的速度，在低音区用浑厚的按滑音、顿挫跌宕的节奏，表现缅怀沉思和酝酿着的压抑郁愤的思绪。

第三部分，后序八段，表现对聂政壮烈事迹的歌颂和赞扬。

宋代理学家朱熹曾说：“琴家最取《广陵散》操，以某观之，其声最不平，有臣凌君之意。”明代宋濂评价：“其声忿怒躁急，不可为训。”然而，他在《琴苑要录·止息序》中的评价却又大相径庭——赞叹之情跃于笔端：“怨恨凄感”之处，曲调凄清轻脆；“怫郁慷慨”之处，又有“雷霆风雨”、“戈矛纵横”之气势。

↑扁舟傲睨图。舟船之上置一长方矮几，一位白髯老翁左手抚琴，右手轻摇羽扇，背倚书卷。

相关链接

“《广陵散》未失传”之谜，有这样的传说：嵇康有一外甥叫袁孝，也喜欢弹琴并曾多次向嵇康求学此曲而未能如愿。但他并不死心，每天夜里在舅父弹琴时，他就站在窗前偷听，将《广陵散》的曲谱及各种指法记了下来……

◎《大夏》，又名《夏仑》，是一部多段体乐舞，在编管乐器“仑”（即后世的排箫）的伴奏下，由六十四人跳舞表演，表演者头戴皮帽，下着白裙，光着脊梁，是一种盛大的群舞场面，音乐规模相当可观。这是歌颂夏王朝开国君主大禹治水功绩的乐舞。>>>

【《酒狂》古琴曲】

↑西周晚期铜钲。钲是古代铜制打击乐器或响器。亦名丁宁。

传统的琴曲，素以清和恬雅为其风格特点，着意表现的是文人雅士的心境情态，一般不表现世俗生活中不雅的情态。然而，琴乐史上却惟独有一首是以表现醉酒这种“不雅”的情态为内容的曲子，这首琴曲就是《酒狂》。

《酒狂》相传为魏晋时“竹林七贤”中与嵇康齐名的阮籍所作。其实，就琴曲《酒狂》的题材内容来说，醉酒是假借，怀忧才是真意。

现存最早的琴曲集《神奇秘谱》对此曲的解释是：“籍叹道之不行，与时不合，故忘世虑于形骸之外，托兴于酗酒，以乐终身之志。”

《酒狂》这首琴曲表现阮籍醉酒之后迷离恍惚、行履颠蹶的情态。其音乐基本上是用一个主要的曲调，在不同的高度上稍加变化重复而成，重复的各个段落中间有些过渡性的连接材料。对这首乐曲的打谱，节奏上是采用了古琴曲中极少见的三拍子，以沉重的持续低音及音程的连续上下大跳进行，在音乐上造成醉酒后头重脚轻，站立不稳的迷蒙情态。乐曲在发展中，始终表现了一种环绕内心、压抑而不得舒解的郁闷情绪。这种三拍子的曲调，经常在第二拍出现沉重的低音或长音，造成一种头重脚轻站立不稳的感觉，从而形象地刻画出醉酒后迷离恍惚、步履颠蹶的神

态。短小的乐句稍一进行，便出现停顿，表现了主人公在重重压制下，欲进不得、步步受阻的烦闷心情。旋律发展的趋势，显得向上进行非常艰难，好不容易达到高处，随即又继之以下行，生动地表现了作者对自己的理想虽有所向往和追求，但是无情的现实，却又总是令人失望。乐曲尾句的音调具有叹息的性质，它使我们体会到这位纵酒佯狂者的内心深处充满了孤独和苦闷。

《酒狂》一曲虽短小精炼，却寓以无限深意，且创作

↓阮籍

◎桑林,商代的乐舞。据郭沫若《释“祖”、“妣”》,“桑林之社”是祭祀祖先与青年男女会合的活动。《汉书·地理志》:“卫地有桑间濮上之阻,男女亦亟聚会,声色生焉。”《礼记·乐记》所说“桑间濮上之音”应即“桑林”一类商乐之遗声。>>>

手法新颖,众多九度以上大跳的运用,加之切分音的配合,可谓新奇绝妙,三拍子节奏的采用更别具匠心,在古曲中十分罕见。短小的乐句,徘徊不前,加之叹息的音调和同音的反复,倾诉了作者怀才不遇、空有报国之志的痛苦愤怒。

【《渔舟唱晚》古筝独奏曲】

《渔舟唱晚》是娄树华以古曲《归去来》为素材发展而成,又有人说是金灼南根据山东传弦筝曲《双板》等改编而成。标题取自唐代诗人王勃《滕王阁序》中“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”。现在广为流传娄本前半部分与金本相同,后半部分为娄本所独有的曲子。乐曲以优美典雅的曲调、舒缓的节奏,描绘渔人在夕阳西下、湖光山色无比优美的时刻,满载着劳动丰收的喜悦,荡桨归舟的欢快情景,表现了作者对祖国美丽山河的赞美和热爱。乐曲共有3个部分。

第一部分,是乐曲的“起”、“承”两个段落,开始是4/4拍子的慢板,以优美典雅的曲调、舒缓的节奏,描绘出一幅夕阳映照万顷碧波的画面。

第二部分,是乐曲的“转”段,2/4拍子。通过清角音“4”转入下属调性,并逐层向下移位,表现渔人荡桨归舟、一路“唱晚”的欢快情绪。

第三部分,是乐曲的“合”段,旋律先递升后递降,速度不断加快,继而接合成一个循环圈,加以多次反复,并且速度逐次加快,表现渔人悠然自得,片片白帆随波逐流,渔舟满载而归的欢乐场面。

相关链接

由于《渔舟唱晚》旋律优美动听、情调乐观向上,因此,被许多乐坛名家改编成高胡、二胡、小提琴等各种不同形式的独奏、重奏、合奏,受到国内外广大听众的喜爱。一位外国竖琴演奏家听了《渔舟唱晚》后,大加赞赏,称这首乐曲是“富有东方风味的世界名曲”,并把它改编成了竖琴曲。

版本推荐

《渔舟唱晚》一曲的古筝版旋律优美动听,而改编成高胡、二胡、小提琴等弦乐器的版本,由于旋律的线条更连贯、明晰,听后会有另种韵味和美感。

↓ 渔舟垂钓图

