

音乐学博士论文系列

山东省重点学科音乐学十五规划研究项目

彭修文

民族管弦乐艺术研究

彭丽 著

民族管弦乐艺术研究

(Peng Xiuwen)

3

著

(1991)

中央音乐学院出版社

彭丽

彭丽，博士，山东艺术学院音乐系副教授、硕士生导师。1987年考入山东艺术学院音乐系攻读理论作曲专业，师从孙继南、李贞华、韩密娥等教授学习。1991年留校任教；1995年考入中央音乐学院，师从黎茂春教授攻读硕士学位；2002年考取中央音乐学院博士研究生，师从黎茂春教授，2005年毕业，获得博士学位。

自1996年以来，一直担任《中国音乐年鉴》有关中国民族器乐创作专论的撰稿人；参与编写了《中国音乐通史教程》（中央音乐学院出版社，梁茂春主编）、《20世纪中国音乐大论辩》等专业教材与专著，并为《世界艺术百科全书》（上海辞书出版社）、《音乐大百科全书》等辞书撰写部分条目；著有《论刘文金的民族器乐创作》、《黎派音乐再认识》、《卷帷望月空长叹——析马思聪《李白诗六首》》、《王光祈、青主发展“国乐”观之探微》、《中国音乐史教学改革初探》等20余篇论文与评论文章。

责任编辑：黄大岗

封面设计：金色池塘工作室
golden19@126.com

ISBN 7-81096-149-7

9 787810 961493 >

定价：24.00

彭修文民
J6E2.5(

(B

音乐学博士论文系列
山东省重点学科音乐学十五规划研究项目

彭修文民族管弦乐艺术研究

彭丽 著

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

彭修文民族管弦乐艺术研究/彭丽著. —北京: 中央音乐学院出版社, 2005.3

ISBN 7-81096-149-7

I. 彭... II. 彭... III. 彭修文—民族器乐: 管弦乐—研究
IV. J632.61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 015347 号

彭修文民族管弦乐艺术研究

彭丽著

出版发行: 中央音乐学院出版社

经 销: 新华书店

开 本: A5 印张: 8.75

印 刷: 北京美通印刷有限公司

版 次: 2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 1—2,000 册

书 号: ISBN 7-81096-149-7

定 价: 24.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编: 100031

发行部: (010) 66418248 66415711 (传真)

彭修文 (1931-1996)

彭修文民族管弦乐艺术研究

彭修文是我国当代著名的民族管弦乐作曲家、指挥家，现代民族管弦乐队的奠基者之一。40余年来他先后创作、改编了400余部民族管弦乐曲，参与创建并造就了我国最重要的民族管弦乐团之一——中国广播民族乐团，以此为核心的“彭修文模式”在上世纪中叶是中国最有代表性的创作模式和乐队形式，至今影响深远。

本文主要以彭修文具有代表性的数十部民族管弦乐曲、他影响下的广播民族乐团的编制结构演进以及相关乐器改革实践为研究对象，总结归纳彭修文在民族管弦乐创作方面的风格特征，审视建国以来民族器乐合奏文化的发展历程，提炼彭修文在民族管弦乐艺术方面的观念，进而指出他在民族管弦乐事业发展中的作用，最终客观评价“彭修文模式”的历史贡献与不足。

全文分四章。第一章对彭修文的音乐生涯进行了回顾。第二章针对彭修文几十部代表性的民族管弦乐曲，从题材、旋律形态及发展、和声语言、复调手法、曲式结构、配器特色等方面进行了全面而深入地分析，并得出有关彭修文创作方面的简短结论。第三章主要通过梳理中国广播民族乐团的编制结构演进过程及相关乐器改革实践，指出彭修文在乐队模式建立发展过程中所起的重要而积极的作用，并检讨这一乐队模式及乐器改革的得失。第四章是在以上分析、梳理的基础上，总结提炼出彭修文的民族管弦乐艺术观念。

结论部分，充分肯定了彭修文在建国以来民族管弦乐事业发展中的作用与地位。认为彭修文是中国当代民乐界的突出代表；彭修文民族管弦乐艺术是中国当代音乐事业中的宝贵财富；“彭修文模式”是建国初期新文化的突出代表，也是传统文化的突出载体；它是由民间音乐形态向专业音乐形态的一次嬗变；它继承并发展了中国民族音乐传统，引领中国民族器乐文化走向世界；同时也指出了彭修文民族管弦乐艺术的局限性，并阐述了作者由“彭修文模式”所引起的思考。

Abstract

A study of the Art of Peng Xiuwen's Chinese Traditional Music Orchestra and Orchestral Works

Peng Xiuwen is a famous contemporary composer and conductor of Chinese traditional music. He is also one of the founders of the modern Chinese orchestra. More than 40 years of his life, Peng Xiuwen composed and arranged over 400 Chinese orchestral works. It is he who established the China Broadcasting Chinese Orchestra (CBCO), which is one of the most important orchestras in our country. Above mentioned content is the core of Peng Xiuwen's pattern that was the most representative traditional orchestral composition pattern and orchestral constructive in the mid of the past century. It is still playing an important role in the field of Chinese instrumental music.

The objectives of the dissertation are: i) to summarize Peng Xiuwen's composition style; ii) to discuss the developing progress of the culture of Chinese instrumental ensemble since 1949; iii) to refine Peng Xiuwen's concept about the art of Chinese traditional orchestral music; iv) to point out the role of Peng Xiuwen in the enterprise of Chinese orchestral music; and v) to assess the historical contribution and weakness of the Peng Xiuwen's pattern. Tens of representative works by Peng Xiuwen were investigated. His influences on the evolution of the organization of the CBCO and the relevant instrumental reformation practice were also studied.

There are four chapters in this dissertation. In chapter 1, Peng Xiuwen's musical career is reviewed. In chapter 2, Peng's representative Chinese traditional music orchestral works are discussed from the aspects of subjects, melody appearance and development, harmony, polyphonic skills, formal structures, and orchestration features etc. A brief conclusion regarding to Peng Xiuwen's compositions is developed

based on the discussion. In Chapter 3, the important and active role of Peng Xiuwen in the establishment of the Chinese orchestral pattern is pointed out by studying the evolution process of CBCO orchestral construction and relevant reformation of the musical instruments. The success and failure of this constructive pattern and Chinese traditional musical instrument's reform is also discussed. In Chapter 4, Peng Xiuwen's artistic concept on Chinese traditional music orchestra is refined.

In the conclusion remark part, Peng Xiuwen's significant contribution to the development of the Chinese traditional music orchestra and orchestral works since 1949 was emphasized. Peng Xiuwen is an outstanding representative of contemporary Chinese national music circle. The art of Peng Xiuwen's Chinese traditional music orchestra and orchestral works is a precious treasure of Chinese contemporary music. Peng Xiuwen's pattern is an outstanding representative of Chinese new culture developed since 1949 and a prominent carrier of Chinese traditional culture. The Peng Xiuwen's pattern represents the morphological evolution of Chinese music from traditional to professional. It inherited the tradition of the Chinese traditional music, leading Chinese traditional instrumental music culture into the world. The limitation of Peng Xiuwen's Chinese traditional music orchestra and orchestral works as well as Peng Xiuwen's pattern is also pointed out and pondered over.

目 录

绪 言	(1)
第一章 彭修文音乐生涯	(7)
第一节 学乐之初 (1931 ~ 1949)	(7)
第二节 初涉乐坛 (1950 ~ 1965)	(10)
第三节 沉默与挣扎 (1966 ~ 1976)	(17)
第四节 再度辉煌 (1977 ~ 1996)	(19)
第五节 终曲: 驾鹤西去之后	(25)
第二章 彭修文的民族管弦乐改编与创作	(29)
第一节 改编与创作概况	(29)
第二节 旋律形态及发展手法	(44)
第三节 和声、复调技法的运用	(56)
第四节 曲式结构	(78)
第五节 配器手法	(90)
第六节 小 结	(121)
第三章 彭修文与中国民族管弦乐队的成长	(125)
第一节 20 世纪上半叶中国民族器乐合奏文化的 历史回顾	(125)
第二节 彭修文影响下的中国广播民族乐团的 编制结构演进	(143)
第三节 彭修文参与下的乐器改革实践	(161)

彭修文民族管弦乐艺术研究	
--------------------	--

第四章 彭修文在民族管弦乐艺术方面的观念	(179)
----------------------------	-------

第一节 彭修文在民族管弦乐创作方面的观念	(179)
----------------------------	-------

第二节 彭修文在民族管弦乐队方面的观念	(190)
---------------------------	-------

结 论	(197)
-----------	-------

附录一 彭修文民族器乐创作年表	(213)
-----------------------	-------

附录二 彭修文作品出版发行的唱片目录	(233)
--------------------------	-------

附录三 建国前后部分民族管弦乐队编制结构一览表	(236)
-------------------------------	-------

附录四 参考文献	(239)
----------------	-------

后 记	(265)
-----------	-------

绪 言

一、关于民族管弦乐

民族管弦乐是指民族乐器合奏音乐，在我国不同时期、不同地区有着不同称谓。如 20 世纪上半叶，通常称之为“国乐合奏”^①；50 年代以来，在中国大陆开始称“民族管弦乐”，但在台湾仍沿用原先称谓，在香港、澳门视之为“中乐”^②之一，在新加坡等其他华人聚居地区则属“华乐”^③范畴。

民族管弦乐一词的最早出现，就目前笔者所掌握的资料来看应该与下列事实有关。1950 年，新成立的中央音乐学院在前国立音乐院国乐组的“合乐”基础上，建立了中央音乐学院民

① 20 世纪初，西方文化以强势之姿涌入中国。面对大潮，“垂垂老矣”的中国为了强调国家的属性，众多领域出现了“国”字当头的新名词：国学、国语、国画等，而与代表西方音乐的“西乐”一词相对应的，便诞生了“国乐”这个词，用以代表中国的固有音乐，它一经出现便得到普遍认同和广泛应用。例如，世纪初时，我国专业音乐教育从一开始便将“国乐”列入教学计划。此时产生在城市中的中国乐器合奏形式便称为“国乐合奏”。

② 在中国香港，1997 年主权回归之前由英国政府统治的近百年时间里，“国乐”一词仍然沿用。根据香港学者余少华的考证，50、60 年代，“中乐”主要在地方性很强的粤剧、粤曲中应用，一般指伴奏的乐队、乐器或乐师。“至 1977 年职业化的‘香港中乐团’成立，‘中乐’一词才在香港跳出粤剧圈的应用，渐渐取代了当时在香港仍被称为‘国乐’的中国器乐合奏。”（引自余少华《从“国乐”到“中乐”——香港中乐在新世纪的定位》，《信报》2003 年 5 月 1 日，第 24 页。）毗邻香港的澳门也沿用“中乐”之称。

③ 在新加坡等东南亚华人聚居的国家、地区，基本上以“华乐”来代表中华民族的这一特有音乐形式，如成立于 1968 年的新加坡人民协华乐团（1992 年更名为新加坡华乐团）。

族管弦乐队^①，主要演奏反映时代内容的新音乐。1953年4月9日中央人民广播电台民族管弦乐团的成立，将这一称谓确定并逐步推广开来，现在已广泛应用于中国大陆。

因此，本文所用民族管弦乐拟专指20世纪50年代以来在中国大陆开始兴起的新型民族器乐合奏，它是在原有民间器乐合奏的基础上，基于民族乐器的特性，综合各地民间音乐合奏的特点，组建而成的一种新型的、以汉族乐器为主的、有别于民间乐队的器乐合奏形式，它不仅能够演奏古曲和民间乐曲，也能够演奏新创作的乐曲。而此前的该种形式统称为民族器乐合奏。澄清概念的目的旨在更加恰当地说明本课题——“彭修文民族管弦乐艺术研究”——的核心内容主要围绕彭修文与这样一个民族管弦乐队所涉及的创作、乐队建立、发展、乐器改革、观念等一系列问题的探讨。

二、本课题的研究意义

众所周知，20世纪的中国经历了由危亡转向昌盛、由动荡步入和平的过程，在经过巨大的社会变革、残酷的战争洗礼之后，社会形态、政治、经济、文化等各方面都呈现出与前大不相同的局面。随着西方文化与科学技术知识的不断涌入，中西关系、古今关系、雅俗关系遂成为日益敏感和不可避免的问题，也是20世纪中国音乐发展中最为显著和复杂的问题，音乐形态、音乐观念上的巨大变化成为这个多变时代的一个组成部分。在专业音乐的迅速成长与传统音乐的日渐消沉过程中，一种新型的民族器乐合奏形式在诞生、发展并初步定型，尤其是建国以来，它日益成

^① 张子锐《忆二胡初用金属弦和调节式琴弓时的情况——陈振铎教授热心支持二胡改良》，载《乐器》1992年第2期，21页；但也有人回忆说当时名为“民族乐队”，因至今未见一手资料，此说待查。

为中国乐坛上的一朵奇葩，绮丽婀娜，艳丽多姿。进入 90 年代，改革开放的历史洪流再次冲击着国人的心灵，人们的音乐观念再次发生变化，对这一音乐形式的认识也在悄然转变。从某种意义上讲，民族管弦乐的发展可以说是中国人在 20 世纪中期以来音乐观念变化过程的外化反映之一，同时也是中西关系、古今关系、雅俗关系表象形态的一个突出现象。

作为建国初期民族音乐事业的新生事物，民族管弦乐队至今已经历了半个世纪的时间，期间有过蓬勃兴盛的高峰，也有过坎坷崎岖的低谷，随着 20 世纪 80 年代改革开放步伐的加快，这一合奏形式在海外也产生了较大影响，一些国家和地区的华人纷纷以此为基本模式成立了各自的民族乐队。

有人用“彭修文时代”^①、“彭修文模式”^②等词汇来描述建国以来几十年间民族管弦乐的发展状态。毋庸置疑，在 20 世纪下半叶中国民族管弦乐发展过程中，彭修文这个名字占据了极为显著的、不可替代的地位，他近半个世纪的音乐生涯是与民族管弦乐队的成长一同渡过的。作为指挥家，他独领风骚几十年，参与草创并造就了我国一流的民族管弦乐团体——中国广播民族乐团；作为作曲家，百余首民族管弦乐作品曾回响海内外；作为民族乐器改革事业的热心人，他所参与并大力推广的经过革新的乐器至今通用在世界各个华人民族管弦乐队；同时，作为社会音乐活动家，他力主创办的中国民族管弦乐学会，为推动中国当代民乐事业的发展做出了不可磨灭的贡献；这一切为他赢来了“国乐

① 指挥家卞祖善曾说，彭修文的去世“标志着中国现代民族管弦乐一个时代的结束”。参见卞祖善《最后的乐章：〈揭天鼓吹〉——怀念民乐大师彭修文先生》，载《卞祖善音乐文集》，世界图书出版公司北京公司 2001 年 12 月第 1 版，19 页。

② 在文论中最早提出这一概念的是音乐学家田青，参见涵子《世纪末的沉思——田青谈中国民族器乐的“第三种模式”》，载《人民音乐》1997 年第 11 期，15 页。

大师”、“华乐泰斗”的称誉，奠定了他在中国当代民乐界的大师地位。如今，大师已驾鹤西去，“彭修文时代”已然结束，回眸曾经的沸腾时代，是耶？非耶？

站在人类新纪元的起点，回首我国民族管弦乐队在前一世纪走过的路程，寻觅彭修文在民族管弦乐艺术发展中的探索足迹，鸟瞰与俯视相结合，理论与实践相关照，全面客观地梳理与总结一代大师在创作、乐队建设、乐器改革等方面所取得的卓越成就、经验教训，探究其民族管弦乐创作理念，关照和审视 20 世纪以来民族管弦乐的发展脉络，检讨得失，思衡利弊，相信会带给当今的民族器乐专业创作以深刻的启迪。民族管弦乐队的建设及相关创作是建国以来音乐界的重要收获，无疑具有较高的史学研究价值；本文着重分析、总结了彭修文大量代表性民族管弦乐作品，梳理中国当代具有代表性的“中国广播民族乐团”的成长脉络，相信会对中国当代音乐史学科中相关史料的收集与学科的发展起到积极的填补、推动作用，同时对民族管弦乐事业在今后的发展亦会有积极的现实意义与深远的历史意义。

三、本课题的研究现状分析

从目前所搜集到的材料来看，直接涉及彭修文及其创作的文章较少，且多是采访性、介绍性、纪念性的文章，如于庆新的《以独特的民族风格屹立于世界艺术之林——指挥家、作曲家彭修文访谈录》、王志伟的《彭修文的艺术道路》、沈星扬的《彭修文的音乐》、伍国栋的《留得华韵播寰宇——民族音乐大师彭修文祭》、张式功的《彭修文最大的贡献——配器》、赵焯的《试论彭修文的民乐创作》等文章，具有开创性的学术研究成果较为有限，而全面、深入地对彭修文在民族管弦乐创作以及乐队建设等方面作综合性研究的领域，至今仍属未垦之地。

建国以来，关于民族管弦乐队建设、创作及乐器改革等方面

的相关文论比较多见，主要集中在 20 世纪 50、60 年代、70 年代后期、80 年代以及 90 年代中后期出版的专著和学术期刊上，说明对于民乐发展尤其是民族管弦乐的发展，我国音乐界是始终关注的。如 60 年代出版的《民族乐器改良文集》第一集（中央音乐学院中国音乐研究所编，1961）、《中国现代音乐家论民族音乐》（中央音乐学院中国音乐研究所编，1962），《民族曲式与作品分析》（军驰、李西安，音乐出版社，1964），80 年代出版的《民族管弦乐法》（胡登跳，1982），以及自 1988 年以来香港大学亚洲研究中心刘靖之、吴赣伯等人组织的四次研讨会后出版的 4 本论文集：《中国新音乐史论集》（1988）、《中国新音乐史论集·1946 - 1976》（1990）、《中国新音乐史论集·回顾与反思》（1992）、《中国新音乐史论集·国乐思想》（1994），此外还有余少华主编的《中乐发展国际研讨会论文集》（香港临时市政局 1997 年出版）等著作。期刊方面，《乐器》等杂志也始终关注着民族乐器的改革问题，发表了众多相关文章。而《人民音乐》早在 50 年代就刊登了大量文章，自 1995 年以来，更是集中展开了关于民族管弦乐各方面问题的讨论，并使之再一次成为中国乐坛上一个焦点性问题，陆续刊登的几十篇文章主要涉及乐队的编制、创作以及“交响化”、“交响性”等问题，参与讨论的主要是民乐界和音乐理论界人士，而关于彭修文的论述也大多散见其中。

四、本课题的研究思路及方法

彭修文是中国当代一位杰出的民乐指挥家，这常常使人们忽略了他同样杰出的创作才华，忽略了他作为“高产”、“质量上乘”的专业民乐作曲家的一面。彭修文又是一位不善于著文立说的音乐家，生前写作、发表的文论极少，这无疑为探究其创作思想带来一定难度，但，他的创作观念及乐队观念在其大量优秀作

品中得到了淋漓尽致的展示。因此,本文主要从彭修文的民族管弦乐创作入手,着重对作品的音乐形态作较为全面的音乐学分析,挖掘和提炼他的创作观念。彭修文及其创作又是伴随着建国以来民族管弦乐队的建立与发展而逐步走向成熟的,在乐队确立及发展过程中,他曾起到积极而重要的作用。缘此,本文阐述了他在指挥、民族管弦乐队建制与乐器改革等方面的突出成就,并以此来梳理我国 20 世纪以来民族管弦乐队的生成脉络,探寻彭修文民族管弦乐艺术形成及发展的社会、文化成因。

本文主要运用音乐学的分析方法,对彭修文数十部民族管弦乐作品(其中大部分为作曲家的手稿)作了较为细致、全面的分析;遵循历史唯物主义与辩证唯物主义的原则,借鉴民族音乐学、文化学等学科的观念与研究方法,实地采访众多相关人物,对彭修文的家人(包括夫人、女儿、姨妈、表弟等人),广播乐团的老团员(黄玉麟、张大森、曾寻、俞良模等人),中国民乐界的重要人士(朴东生、刘文金等人),均作了专访或电话访问;收集许多至今未公开发表的一手资料;对研究对象所折射出的中国民乐界、音乐理论界的相关认识作简要分析,总结民族管弦乐创作与乐队建设中的得与失、利与弊,寻找其历史的、文化的成因,并尝试从文化学的角度探究文化背景与音乐本体的关系,从社会文化整体中来认识音乐现象,将微观描写与宏观历史、社会视角相结合,以更加理性、平和的心态,翔实、准确的史料,真实、客观地对彭修文在民族管弦乐方面的贡献及不足做出总结,客观地审视与检讨我国当代民族管弦乐的发展历程。从而观照当前的民族器乐创作、思考今后民族音乐的发展方向与道路。