

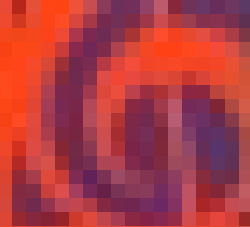
全国普通高等学校
音乐学本科专业教材

中国民族民间 音乐教程

杜亚雄 王同 主编

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

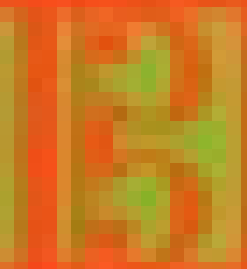

中国音乐学院
音乐考级教材

中国民族民间 音乐教程

第二卷 古筝 二胡

李惟宁 主编

全国普通高等学校
音乐学本科专业教材

中国民族民间 音乐教程

杜亚雄 王同 主编

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.SH.CN

图书在版编目(CIP)数据

中国民族民间音乐教程/杜亚雄,王同主编. —上海:

上海音乐出版社, 2006. 9

全国普通高等学校音乐学本科专业教材

ISBN 7-80667-935-9

I. 中… II. ①杜…②王… III. ①民族音乐-中国-师范大学-教材

②民间音乐-中国-师范大学-教材 IV. J607.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第103337号

书名: 中国民族民间音乐教程

主编: 杜亚雄 王同

责任编辑: 范慧英

封面设计: 陆震伟

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路74号 邮编: 200020

上海文艺出版总社网址: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.sh.cn

营销部电子信箱: market@smph.sh.cn

编辑部电子信箱: editor@smph.sh.cn

印刷: 苏州文艺印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张22.25 谱、文345面

2006年9月第1版 2006年9月1次印刷

印数: 1—4,000册

ISBN 7-80667-935-9/J·894

定价: 45.00元

告读者 如发现本书有质量问题请与印刷厂质量科联系

电话: 0512-66063782

目 录

第一章 丰富多彩的中国民族民间音乐	(1)
第一节 民族音乐和民间音乐	(1)
第二节 中国民族民间音乐的音乐体系	(4)
一、中国音乐体系	(4)
二、欧洲音乐体系	(7)
三、波斯-阿拉伯音乐体系	(8)
第二章 汉族声乐	(10)
第一节 总 论	(10)
第二节 汉族民间歌曲概述	(13)
第三节 汉族民间歌曲的体裁分类和风格区域划分	(15)
一、体裁分类	(15)
二、风格区域划分	(17)
第四节 汉族的号子	(19)
一、北方号子	(19)
二、南方号子	(21)
第五节 汉族的山歌	(23)
一、北方山歌	(23)
二、南方山歌	(25)
第六节 汉族北方的小调	(28)
一、华北小调	(28)
二、华东小调	(28)
三、东北小调	(29)
四、西北小调	(30)
第七节 汉族南方的小调	(31)
一、江浙小调	(31)
二、西南小调	(33)
三、湘鄂小调	(33)

四、闽粤台小调	(33)
第八节 汉族文人歌曲	(34)
一、琴歌	(34)
二、词调音乐	(35)
三、吟诵音乐	(36)
第九节 汉族宗教歌曲	(37)
一、佛教歌曲	(38)
二、道教歌曲	(38)
第三章 汉族器乐	(40)
第一节 总论	(40)
一、源远流长的汉族器乐	(40)
二、丰富多彩的汉族器乐	(42)
第二节 琴	(43)
第三节 箏	(46)
第四节 琵琶	(51)
第五节 二胡	(55)
第六节 笛子	(57)
第七节 丝竹乐合奏	(60)
第八节 鼓吹乐合奏	(63)
第九节 吹打乐合奏	(66)
第四章 汉族综合艺术——歌舞、说唱及戏曲中的音乐	(70)
第一节 歌舞音乐	(70)
一、概述	(70)
二、舞种及代表作品简介	(71)
第二节 说唱音乐	(74)
一、概述	(74)
二、曲种及代表作品简介	(76)
第三节 戏曲音乐	(78)
一、概述	(78)
二、昆曲	(81)
三、京剧	(83)
四、越剧	(87)

第五章 少数民族音乐	(90)
第一节 蒙古族民间音乐	(90)
一、概 况	(90)
二、民间音乐的体裁和品种	(90)
三、音乐特点	(92)
第二节 藏族民间音乐	(93)
一、概 况	(93)
二、民间音乐的体裁和品种	(94)
三、音乐特点	(98)
第三节 维吾尔族民间音乐	(98)
一、概 况	(98)
二、民间音乐的体裁和品种	(99)
三、音乐特点	(100)
第四节 哈萨克族民间音乐	(103)
一、概 况	(103)
二、民间音乐的体裁和品种	(103)
三、音乐特点	(106)
第五节 朝鲜族民间音乐	(108)
一、概 况	(108)
二、民间音乐的体裁和品种	(108)
三、音乐特点	(110)
附录 曲 谱	(112)
曲谱 1-1 京族器乐曲《寒夜孤影》	(112)
曲谱 1-2 江苏民歌《无锡景》	(113)
曲谱 1-3 四川民歌《太阳出来喜洋洋》	(113)
曲谱 1-4 浙江民歌《马灯调》	(113)
曲谱 1-5 河南民歌《王大娘钉缸》★	(114)
曲谱 1-6 蒙古族民歌《嘎达梅林》	(114)
曲谱 1-7 京剧《玉堂春》选段《女起解》	(115)
曲谱 1-8 山西民歌《交城山》	(115)
曲谱 1-9 哈萨克族民歌《阿勒泰》★	(116)
曲谱 1-10 京剧《铡美案》选段《包龙图打坐在开封府》	(116)

曲谱 1-11	壮族民歌《日落西山刚过岗》	(120)
曲谱 1-12	侗族民歌《蝉之歌》	(121)
曲谱 1-13	景颇族民歌《杵歌》	(122)
曲谱 1-14	纳西族民歌《窝热热》	(122)
曲谱 1-15	俄罗斯族民歌《流浪在草原》	(123)
曲谱 1-16	俄罗斯族民歌《沿着街道》	(123)
曲谱 1-17	塔吉克族民歌《古丽碧塔》	(124)
曲谱 1-18	乌孜别克族器乐曲《织丝巾》	(124)
曲谱 2-1	陕北民歌《走西口》	(126)
曲谱 2-2	东北民歌《月芽五更》	(126)
曲谱 2-3	江苏民歌《姑苏风光》	(128)
曲谱 2-4	河北民歌《反对花》	(131)
曲谱 2-5	陕北民歌《绣荷包》	(132)
曲谱 2-6	四川民歌《川江船夫号子》	(132)
曲谱 2-7	青海民歌《上去高山望平川》	(141)
曲谱 2-8	云南民歌《弥渡山歌》	(141)
曲谱 2-9	云南民歌《放马山歌》	(142)
曲谱 2-10	东北民歌《哈腰挂》	(143)
曲谱 2-11	山东民歌《打硪号子》★	(145)
曲谱 2-12	河南民歌《黄河船夫号子》	(145)
曲谱 2-13	陕西民歌《黄河船夫曲》	(146)
曲谱 2-14	湖南民歌《打硪号子》	(147)
曲谱 2-15	湖北民歌《催咚催》	(148)
曲谱 2-16	江苏民歌《一根丝线牵过河》	(148)
曲谱 2-17	浙江民歌《起篷号子》	(149)
曲谱 2-18	湖南民歌《澧水船夫号子》	(150)
曲谱 2-19	陕西民歌《脚夫调》	(152)
曲谱 2-20	陕西民歌《蓝花花》	(153)
曲谱 2-21	陕西民歌《那是一个谁》	(154)
曲谱 2-22	甘肃民歌《莲花山的路盘盘》★	(154)
曲谱 2-23	浙江民歌《对鸟》	(155)

- 曲谱 2-24 四川民歌《槐花几时开》 ..... (156)
- 曲谱 2-25 江西民歌《打支山歌过横排》 ..... (156)
- 曲谱 2-26 湖南民歌《郎在外间打山歌》 ..... (157)
- 曲谱 2-27 湖北民歌《喊我情哥吃火烧》★ ..... (159)
- 曲谱 2-28 河北民歌《放风筝》 ..... (160)
- 曲谱 2-29 山东民歌《沂蒙山小调》 ..... (161)
- 曲谱 2-30 山东民歌《包楞调》 ..... (162)
- 曲谱 2-31 东北民歌《丢戒指》 ..... (163)
- 曲谱 2-32 陕西民歌《三十里铺》 ..... (164)
- 曲谱 2-33 山西民歌《走绛州》★ ..... (165)
- 曲谱 2-34 青海民歌《四季歌》 ..... (166)
- 曲谱 2-35 江苏民歌《茉莉花》 ..... (167)
- 曲谱 2-36 苏南民歌《紫竹调》 ..... (168)
- 曲谱 2-37 浙江民歌《叮叮当》 ..... (168)
- 曲谱 2-38 四川民歌《绣荷包》 ..... (169)
- 曲谱 2-39 湖北民歌《砵蛤蟆》★ ..... (169)
- 曲谱 2-40 湖南民歌《洗菜心》 ..... (170)
- 曲谱 2-41 台湾民歌《一只鸟仔》 ..... (171)
- 曲谱 2-42 广东民歌《斗歌》 ..... (172)
- 曲谱 2-43 琴歌《关山月》★ ..... (172)
- 曲谱 2-44 琴歌《胡笳十八拍·第一拍》 ..... (173)
- 曲谱 2-45 琴歌《阳关三叠》 ..... (174)
- 曲谱 2-46 词调新歌《念奴娇·赤壁怀古》★ ..... (177)
- 曲谱 2-47 词调新歌《扬州慢》 ..... (178)
- 曲谱 2-48 吟诵调《枫桥夜泊》 ..... (179)
- 曲谱 2-49 吟诵调《诗经·关雎》 ..... (179)
- 曲谱 2-50 吟诵调《江城子》 ..... (180)
- 曲谱 2-51 吟诵调《秋声赋》 ..... (181)
- 曲谱 2-52 吟诵调《论语·学而时习之》 ..... (183)
- 曲谱 2-53 佛教歌曲《赞礼西方》★ ..... (184)
- 曲谱 2-54 佛教歌曲《赞佛偈》★ ..... (186)
- 曲谱 2-55 道教歌曲《步虚韵》★ ..... (187)

- 曲谱 3-1 古琴独奏曲《流水》 ..... (188)
- 曲谱 3-2 古琴独奏曲《潇湘水云》 ..... (194)
- 曲谱 3-3 古琴独奏曲《梅花三弄》 ..... (200)
- 曲谱 3-4 古筝独奏曲《渔舟唱晚》 ..... (205)
- 曲谱 3-5 古筝独奏曲《将军令》 ..... (206)
- 曲谱 3-6 古筝独奏曲《出水莲》 ..... (212)
- 曲谱 3-7 琵琶武曲《十面埋伏》 ..... (214)
- 曲谱 3-8 琵琶文曲《塞上曲》 ..... (218)
- 曲谱 3-9 琵琶文曲《阳春白雪》 ..... (222)
- 曲谱 3-10 二胡独奏曲《空山鸟语》 ..... (226)
- 曲谱 3-11 二胡独奏曲《听松》 ..... (228)
- 曲谱 3-12 二胡独奏曲《二泉映月》 ..... (231)
- 曲谱 3-13 笛子独奏曲《喜相逢》 ..... (233)
- 曲谱 3-14 笛子独奏曲《三五七》 ..... (235)
- 曲谱 3-15 笛子独奏曲《鹧鸪飞》 ..... (238)
- 曲谱 3-16 江南丝竹《中花六板》 ..... (239)
- 曲谱 3-17 江南丝竹《春江花月夜》 ..... (241)
- 曲谱 3-18 广东音乐《旱天雷》 ..... (244)
- 曲谱 3-19 广东音乐《雨打芭蕉》 ..... (244)
- 曲谱 3-20 河北吹歌《放驴》 ..... (246)
- 曲谱 3-21 鲁西南鼓吹《百鸟朝凤》 ..... (250)
- 曲谱 3-22 鲁西南鼓吹《一枝花》 ..... (264)
- 曲谱 3-23 浙东吹打《武辕门》 ..... (268)
- 曲谱 3-24 潮州大锣鼓《抛网捕鱼》 ..... (275)
- 曲谱 3-25 苏南吹打《将军令》 ..... (277)
-
- 曲谱 4-1 冀东秧歌《茉莉花》 ..... (284)
- 曲谱 4-2 福建采茶《采茶扑蝶》★ ..... (285)
- 曲谱 4-3 冀东秧歌《小放牛》★ ..... (286)
- 曲谱 4-4 云南弥渡花灯《十大姐》 ..... (287)
- 曲谱 4-5 江西赣南采茶《斑鸠调》 ..... (288)
- 曲谱 4-6 安徽凤阳花鼓《凤阳歌》 ..... (289)

曲谱 4-7	湖南地花鼓《铜钱歌》	(290)
曲谱 4-8	祭孔乐舞《迎神》★	(291)
曲谱 4-9	京韵大鼓《剑阁闻铃》	(291)
曲谱 4-10	弹词开篇《杜十娘》	(310)
曲谱 4-11	昆剧《牡丹亭·游园》选段《原来姹紫嫣红开遍》	(315)
曲谱 4-12	京剧《霸王别姬》选段《净旦对唱》	(317)
曲谱 4-13	京剧《霸王别姬》选段《看大王在帐中和衣睡稳》	(318)
曲谱 4-14	京剧《搜孤救孤》选段《娘子不必太烈性》	(320)
曲谱 4-15	越剧《梁山伯与祝英台》选段《楼台会》	(322)
曲谱 5-1	蒙古族民歌《辽阔的草原》	(327)
曲谱 5-2	蒙古族民歌《森吉德玛》	(327)
曲谱 5-3	蒙古族民歌《牧歌》	(328)
曲谱 5-4	藏族里鲁《丰收山歌》	(329)
曲谱 5-5	藏族昌谐《年轻的朋友》	(329)
曲谱 5-6	藏族达谐《北京的金山上》	(330)
曲谱 5-7	藏族堆谐《吉祥的好时光》	(331)
曲谱 5-8	藏族囊玛《宗巴朗松》	(333)
曲谱 5-9	维吾尔族北疆民歌《牡丹汗》	(334)
曲谱 5-10	维吾尔族南疆民歌《一路行至阿图什》	(335)
曲谱 5-11	维吾尔族东疆歌舞曲《阿拉木汗》	(336)
曲谱 5-12	维吾尔族北疆歌舞曲《掀起你的盖头来》	(336)
曲谱 5-13	哈萨克族民歌《哈尔喀什》	(337)
曲谱 5-14	哈萨克族民歌《黑云雀》	(338)
曲谱 5-15	哈萨克族器乐曲《葵巴斯》	(338)
曲谱 5-16	哈萨克族民歌《阿豪，克里木》	(339)
曲谱 5-17	朝鲜族民歌《农夫歌》	(340)
曲谱 5-18	朝鲜族民歌《纺织谣》	(340)
曲谱 5-19	朝鲜族民歌《阿里郎》	(341)
曲谱 5-20	朝鲜族民歌《道拉基》	(342)
曲谱 5-21	朝鲜族民歌《诺多尔江边》★	(343)
(除了有★号的乐曲要求学生视唱之外，其他均有录音)		
后 记		(344)

第一章 丰富多彩的中国民族民间音乐

第一节 民族音乐和民间音乐

音乐是人为了表达思想感情而创造或选择的、以乐音和噪音为表现媒介和载体的、超出语词功能之外的成系统的行为方式。据调查,世界上每个民族无论历史长短,人口多少,都拥有自己的音乐文化。中华民族所创造和拥有的音乐文化称为中国音乐,它不仅包括汉族音乐,也包括我国 55 个少数民族的音乐。

中国音乐可根据不同研究目的从多种角度进行分类。如按作品创作和产生的时代,以 1840 年鸦片战争为界,分为古代音乐和近现代音乐;按音乐的形式和风格特征分为传统音乐和新音乐;按表现乐思所用媒介分为器乐和声乐等。

中国传统音乐是指中国人运用本民族固有方法、采取本民族固有形式创造的、具有本民族固有形态特征的音乐,其中不仅包括在历史上产生、世代相传至今的古代作品,也包括当代中国人运用上述方法、形式创造的,具有上述形态的作品。中国新音乐则指中国人在学习西方音乐的技术和基础理论后,借鉴或按照那种技术和理论创作出来的音乐。

中国传统音乐和新音乐的区别是形式及风格特征不同,而不在于创作时间的先后。20 世纪初创作的学堂乐歌,因其形态特征更多借鉴西方,故不是中国传统音乐;钢琴独奏曲《牧童短笛》是中国音乐作品,但其表演形式不是中华民族所固有的,也不是中国传统音乐。反之,由于采用民族固有形式,比学堂乐歌产生得晚的京韵大鼓、北京琴书、陇剧、吉剧等曲种和剧种是传统音乐。创作于 20 世纪中叶的二胡独奏曲《二泉映月》、《流波曲》因其形式为本民族固有,形态也具有本民族固有的特征,也属于传统音乐的范畴。

由于中国新音乐更多地借鉴西方音乐创作手法、广泛采用西方音乐的形式,和中国传统音乐的风格有所不同,为了把新音乐和传统音乐加以区别,强调传统音乐所具有的民族特色,目前我国音乐界也用“民族音乐”这一称呼来认指中国音乐中的传统音乐。

中国传统音乐可按其流行的社会层面分宫廷音乐和民间音乐两大类别。

宫廷音乐是指古代各中央王朝和各地方政权(如辽、金、西夏、喀拉汗国、叶尔羌汗国等)在朝廷仪式或宫廷内部演奏的音乐,分外朝乐和内庭乐两类。外朝是群臣朝会、办事的场所;内庭是皇帝、后妃生活起居的地方。外朝乐又称“雅乐”为典礼性音乐,包括祭祀乐、朝会乐、

皇帝出行时演奏的卤簿乐等;内庭乐又称“燕乐”,是娱乐性音乐,以供人欣赏、愉悦身心为目的,包括宴飨乐、行幸乐等。辛亥革命后,宫廷音乐没有受到应有的关注。我国没有像日本、韩国、越南等国那样,由政府组织专门机构予以保存,故宫廷音乐基本上已不存活,对它的学习和研究一般也属于古代音乐史的范畴。

民间音乐在古代称“俗乐”,是和宫廷音乐相对的一个概念,系指流行在宫廷以外的、由包括知识分子在内的民众创作的音乐。其中主要是民众的集体创作,也包括民众中某些个人创作。它主要依靠口头传播,也有个别的类别辅以书面记录。由于传统音乐是我国固有的民族音乐,又因为其中的宫廷音乐目前已不存活,音乐学界便用“民族民间音乐”来认指中国传统音乐中的民间音乐。

因为民族民间音乐主要是民众的集体创作,又主要依靠口头流传,所以在内容和形式两方面都有很强的变异性。我们经常可以看到一首民歌、一支器乐曲牌或一段戏曲唱腔,在不同时间、不同地点或由不同的人表演时便有所不同。变异的原因是多方面的:首先,由于地区不同或内容不同会引起变异;其次,民族民间音乐主要依靠口传,在口传的过程中,人们不断地加入新的创造和新的成分;最后,因为不同表演者根据各自不同的审美角度和喜好而有不同的处理。

民族民间音乐按其研究的角度和目的不同可能有多种多样的分类方法。它可以按照作品的表演方式分为歌曲、器乐曲、歌舞、说唱音乐、戏曲音乐等五个类别;还可以按表现音乐所用的媒介和艺术手段,分为声乐类、器乐类以及和与其他文艺门类结合在一起的综合类;按照作品流行的社会层面又可以细分为民俗音乐、文人音乐、宗教音乐三个类别。

按照我国教育部2001年公布的《全日制义务教育音乐课程标准》(实验稿)和《普通高中音乐课程标准》(实验稿)两个文件的规定,中小学音乐课的内容应包括演唱、演奏、综合性艺术表演及识读乐谱四个方面。为了符合新课程标准的要求,适应中、小学音乐课教学的实际需要,在本教程中,我们按音乐所用的媒介和艺术手段,将民族民间音乐分为声乐类、器乐类以及和与其他文艺门类结合在一起的综合类三大类进行教学。声乐类包括以人声为表现媒介的民间音乐作品,以配合新课标中演唱内容的教学;器乐类包括用乐器为表现媒介的民间音乐作品,以配合新课标中演奏内容的教学;综合类包括把音乐和其他文艺门类的表现手段综合起来的作品,以配合新课标中综合性艺术表演内容的教学。因为在这三类中声乐类在历史上对器乐类和综合类音乐的发展都有过重大影响,最为重要,同时演唱也是新课标放往第一位的表演形式,所以本教程以声乐类为重点。下面是中国民族民间音乐体裁分类总表:

中国民族民间音乐	声乐类	民间歌曲
		文人歌曲
		宗教歌曲
	器乐类	独奏曲
		合奏曲
	综合类	歌 舞
		说 唱
		戏 曲

从15世纪到19世纪,随着资本主义在欧洲崛起,当地各民族音乐得到发展。伴随着资本主义在全世界的扩张,欧洲各民族音乐在世界乐坛上占据了重要地位,也对中国音乐产生了深远影响。从18世纪末到20世纪末,中国人对欧洲音乐经历了仰慕、模仿、学习、赶超的过程。从诗人赵翼(1721—1814)称赞由“蛮貊”所制造的管风琴是“一人鼓琴”、“白乐无不备”的“奇巧”乐器,^①到大批中国人无论在欧洲民族音乐的演奏、演唱方面,还是在研究、创作方面都能和欧美音乐家争高下、决雌雄,说明中华民族有音乐才能,也说明中国人掌握欧洲音乐的能力不比欧洲人差。每当从欧洲音乐的比赛场上传来中华儿女夺得名次的消息,国人无不为之欢欣鼓舞,更有人认为这标志着“中国音乐走向世界”。中国人在短短200年中取得了这样的成绩,值得自豪,但这不是“中国音乐走向世界”,而是“欧洲音乐走向中国”。占世界人口四分之一的中国人应当为世界音乐文化发展作出更多的贡献,为此,我们应当为普及和发展欧洲各民族音乐而努力,也应当为普及和发展欧洲以外的世界各民族音乐而努力。但是,中华儿女更应当为普及和发展本民族的音乐文化而努力,如若不然,中国音乐将会“像飘蓬断梗一样地在世界文化中漂泊,或者不可挽救地消失在国际的半文化之中”。^②

中国音乐界21世纪的任务是打造自己的音乐文化平台,这一工作必须建立在我国民族民间音乐的基础上。民族民间音乐是中国音乐之根,也是中国音乐发展的基础,失去了传统,没有了根,中国音乐便会成为“无本之木”、“无源之水”,更谈不到发展。只有了解和熟悉我国民族民间音乐的文化资源,才能发展中国音乐,使之进入世界各民族音乐之林并取得应有的地

① 见冯义慈:《中西音乐交流史》第239页,湖南教育出版社,1998年,长沙。

② 见柯达伊:《论匈牙利民间音乐》第160页,廖乃雄译,1964年,北京。

位。这不仅是我国各族人民的愿望,是发展我国民族音乐文化之必需,符合世界音乐文化多元化发展的时代潮流,也是世界音乐界对于中国音乐界的期盼。为达此目的,我们应当努力学习民族民间音乐。

复习讨论题:

一、什么是中国音乐? 什么是中国传统音乐? 中国传统音乐由哪些部分组成?

二、为什么中国传统音乐中的民间音乐被称为“民族民间音乐”? 它可以从哪些方面进行分类?

三、我们为什么要采用三大分类法? 为什么学习民族民间音乐应以声乐类为重点?

四、学习民族民间音乐有何重要意义?

第二节 中国民族民间音乐的音乐体系

各民族人民共同创造的我国民间音乐,记录着先辈们的劳动业绩,表现出中国人的音乐才能,反映了多彩的社会生活。它内容丰富、品种纷繁、体裁多样、风格各异,采用着中国、欧洲和波斯-阿拉伯三个音乐体系。^① 下面简要介绍这三个音乐体系的特征。

一、中国音乐体系

中国音乐体系为除俄罗斯族以外的 55 个民族所采用,亦称华夏体系。其形成和发展综合了古代以黄河流域为中心的华夏文化、北方草原文化;以长江流域为中心的荆楚文化、吴越文化、巴蜀文化和以珠江流域为中心的百越文化中的音乐艺术成果,从而成为中华民族共有的音乐体系。

这一体系在我国传统音乐中占有重要地位,是我国最有特色的一个音乐体系。它有数千年的积蕴,又分布在地形、气候异常复杂的辽阔国土上,风格多样、品种体裁各异。循其历史踪迹,依其艺术特色,可理出秦晋高原、北方草原、荆楚武陵、齐鲁燕赵、吴越、巴蜀、青藏高原、滇桂黔、闽台、粤海、客家和台湾山地等十二个支脉,有的支脉还可分出小的分支,如荆楚武陵支脉可分为荆楚分支和武陵分支,滇桂黔支脉可分为百越分支和氏羌分支。中国音乐体系的主要特征是:

^① 音乐体系是对各民族音乐不同构造和特征的概括,它包括以下四个方面:1)乐音本身的构造。即在乐音进行的过程中否有音高变化。这种变化是偶然的,还是构成基本的音感观念。2)乐音的组织形式,即音律、音阶、调式。3)节拍和节奏的特征。4)织体的特点。

1. 乐音的带腔性。中国音乐体系在乐音构造方面的特点是使用在音高方面有变化的“腔音”,^①这种音在采用这一音乐体系的每首作品中均可听到,如戏曲中的叠腔、抖音,器乐中的吟、揉、绰、注。腔音有很强的音乐表现力,对使用中国音乐体系的诸民族来说,它已升华为一种音乐审美观念。

京族独弦琴独奏曲《寒夜孤影》(见曲谱1-1)中多次运用吟、揉、绰、注等不同的“腔音”,其中“吟”是频率较快地来回滑动,“揉”是频率较慢地来回滑动,上滑为“绰”,下滑为“注”。曲谱中用颤音记号表示“吟”和“揉”,用向上或向下的箭头表示“绰”和“注”,谱中第五、六两小节第二、三、四拍只弹一次,然后用吟、揉等手法改变弦的张力而发出六个音,在谱面上记出的这六个音,从中国音乐体系的基本音感观念来看,只不过是一个“音”自身的变化,不是不同“音”的组合。一个独立的“腔音”在我国传统的工尺谱^②中,一般用一个工尺字写出,在简谱中,也常用一个谱字(有时附加其他符号)加以记录,表示它不是两个不同的音的结合,也不是加有装饰音的音,而是一个音自身的变化,是一个在音高上有所变化的音。

“吟、揉、绰、注”四种不同的腔音都有其变化的特定样式,而且包括了许多不同的品种。如古琴中的吟就有落指吟、细吟、长吟、定吟、游吟、飞吟、分开吟、往来吟等,揉又分缓揉、荡揉、急揉、撞揉、大揉等。除了“吟、揉、绰、注”之外,我国民族乐器演奏法和民族声乐唱法中还有许多不同的腔音。掌握不同性质的腔音是学习民族民间音乐的重要关键。民族器乐曲及民歌、说唱、戏曲的不同风格特点在很大程度上取决于不同的腔音。为了帮助大家了解和掌握腔音,本教材附有大量音响材料。因为任何乐谱都只是记录音乐的符号,而不是音乐本身,同学们应根据音响,同时参照乐谱进行学习,方能取得好的效果。

2. 音调组织的五声性。这个体系音组织的核心是三音小组。三音小组分两类,第一类由大二度和小三度叠置构成(见谱例1A),第二类则由两个大二度叠置构成(见谱例1B)。第一类三音小组比较典型,因为这是中国音乐体系特有的。这类三音小组又分两种结构形式,第一种是小三度在下方,大二度在上方(见谱例1A①),第二种是小三度在上方,大二度在下方(见谱例1A②)。

谱例 1

A: ① $\dot{6}$ 1 2; 3 5 6; $\dot{7}$ 2 3; $\sharp 4$ 6 7; ② $\dot{5}$ $\dot{6}$ 1; 2 3 5; 6 7 $\dot{2}$; 3 $\sharp 4$ 6

B: 1 2 3; 4 5 6; 5 6 7

① 见杜亚雄、秦德祥:《“腔音”说》刊《音乐研究》2004年第三期。有些音乐理论家把带腔的乐音称为“音腔”(见沈洽:《音腔论》,刊《民族音乐学论文集》第26—68页,上海音乐出版社,1988年,上海)。腔音也可以称为“摇声”。(见杜亚雄:《中国民族基本乐理》第10页。中国文联出版公司,1995年,北京。)

② 工尺谱是我国一种传统乐谱,用“合、四、一、上、尺、工、凡、六、五、乙”十个汉字记录音高,用“。”、“、”、“X”等记号记录节奏。可参阅杜亚雄:《中国传统乐理教程》,上海音乐出版社,2004年出版。

第一类第一种三音组小三度在下方,效果比较暗淡,可称为羽色彩;第二种三音组大二度在下方,效果比较明亮,可称为徵色彩。

由三音小组以不同方式进行组合,可构成宫、商、角、徵、羽五声调式。由于宫调式包括了徵色彩的三音小组,角调式包括了羽色彩的三音小组。因此,除商调式具有混合色彩外,其他四个调式从色彩上可分为两组:徵色彩组(包括徵、宫两个调式)和羽色彩组(包括羽、角两个调式)。^①

谱例 2

徵调式	5̣ 6̣ 1 2 3 5	A ^② + A ^②
宫调式	1 2 3 5 6 i̇	A ^② + B
商调式	2 3 5 6 i̇ 2̇	A ^① + A ^②
羽调式	6̣ 1 2 3 5 6	A ^① + A ^①
角调式	3 5 6 i̇ 2̇ 3̇	A ^① + B

在五正声的基础上加入变宫(7)、变徵([#]4)、清角(4)、清羽(^b7)等偏音(古代称变声),可构成不同的七声音阶。其中最常见的是正声音阶(又称古音阶或雅乐音阶)、下徵音阶(又称新音阶或清乐音阶)和清商音阶(又称燕乐音阶)。^②

谱例 3

正声音阶	1 2 3 [#] 4 5 6 7 i̇
下徵音阶	1 2 3 4 5 6 7 i̇
清商音阶	1 2 3 4 5 6 ^b 7 i̇

中国音乐体系中采用各种七声音阶的作品,旋律依然以五正声为骨干,以两个三音小组为核心,并围绕着它们展开。这是此体系中的七声音阶与其他体系中七声音阶的不同之处。

3. 节拍节奏的灵活性。音乐的节拍可分为均分律动和非均分律动两种类型。前者每拍时值相同或基本相同,时位感匀整,与节拍器的拍子大体吻合,称为“有板”;后者每拍时值不同,有长有短,时位感不匀整,不能用节拍器打拍子,称为“散板”。均分律动又分刚性节拍和弹性节拍两种,前者的拍值,类似物理学中所说的“刚体”,拍点之间的距离保持不变,强弱拍有规律地按小节线的划分而循环往复地出现;后者的拍值基本一致,但有些拍可以拉长些,有些又可以缩短些,强拍也并非很有规律地按小节线的划分而循环往复地出现。中国音乐体系在节拍和节奏方面的特点是大量运用非均分律动和均分律动中的弹性节拍,有时还将非均分律动

^① 曲谱 1-2 江苏民歌《无锡景》为宫调式;曲谱 1-3 四川民歌《太阳出来喜洋洋》为商调式;曲谱 1-4 浙江民歌《马灯调》为角调式;曲谱 1-5 河南民歌《王大娘钉缸》为徵调式;曲谱 1-6 蒙古族民歌《嘎达梅林》为羽调式。

^② 曲谱 1-7 京剧片段《女起解》为正声音阶;曲谱 1-8 山西民歌《交城的山》为下徵音阶;曲谱 1-9 哈萨克族民歌《阿勒泰》为清商音阶。