

中国经典音乐作品 演唱演奏指导

中国音乐国际比赛用书

*Instructions on the Classics of Chinese Vocal
and Instrumental Works*

Recommended Repertoires for International Chinese Music Competition

主 编：田耀农 张文乃(日) 翁持更

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

浙江省高校人文社会科学重点研究基地(艺术教育)科研资助项目成果

中国经典音乐作品 演唱演奏指导

中国音乐国际比赛用书

*Instructions on the Classics of Chinese Vocal
and Instrumental Works*

Recommended Repertoires for International Chinese Music Competition

主 编：田耀农 张文乃(日) 翁持更

上海音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国经典音乐作品演唱演奏指导 / 田耀农、张文乃 (日)、翁持更主编
—上海: 上海音乐出版社, 2015.4

ISBN 978-7-5523-0754-2

I. 中… II. ①田… ②张… ③翁… III. 国际音乐比赛—音乐作品—
乐曲解说—中国 IV. J60

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 290353 号

书 名: 中国经典音乐作品演唱演奏指导
主 编: 田耀农 张文乃 (日) 翁持更

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 陈涵卿

封面设计: 何 辰

印务总监: 李霄云

出版: 上海世纪出版集团 上海市福建中路 193 号 200001

上海音乐出版社 上海市绍兴路 7 号 200020

网址: www.ewen.cc

www.smph.cn

发行: 上海音乐出版社

印订: 上海市北印刷 (集团) 有限公司

开本: 787×1092 1/16 印张: 21.25 图、文: 340 面

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月第 1 次印刷

印数: 1—2,000 册

ISBN 978-7-5523-0754-2/J·0679

定价: 48.00 元

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

浙江省高校人文社会科学重点研究基地(艺术教育)科研资助项目成果

主 编 田耀农 张文乃(日) 翁持更

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 同 王 琦 王 震

王家祥 王维平 田耀农

杜竹松 杜如松 杨 磊

杨九华 杨孜孜 何 靖

邸晓嫣 陈 琼 陈声钢

张文乃(日) 张云良 张述洲(日)

张建化 张羨声 胡 静

徐其虎 翁持更 曹 强 魏 敏

翻 译 钟易非

编 务 张建化 谢 琦

内容摘要

《中国经典音乐作品演唱演奏指导——中国音乐国际比赛用书》是按照“中国音乐国际比赛组织委员会”颁布的比赛章程编写的音乐比赛用书。本书分为声乐、钢琴、中国民族乐器、西方管弦乐器四个分卷,每个分卷按照专业组、业余组(成人、少儿)的技术要求选取了推荐曲目,每首曲目都从作品的创作背景、风格特征、结构样式、演奏处理、技术要领等方面进行了全面而简要的分析指导。本书介绍的280部音乐作品都有着鲜明的中国风格或中国传统的音乐元素,是一个多世纪以来,中国音乐在声乐、钢琴、中国民族器乐、西方管弦乐领域的代表性作品,也是中国音乐的一次集中展示。本书不仅是中国音乐国际比赛用书,而且还可以作为学习中国音乐作品的教学参考用书。

Abstract

Instructions on the Classics of Chinese Vocal and Instrumental Works — Recommended Repertoires for International Chinese Music Competition is specially compiled and written for music competitions according to the Rules & Regulations issued by the International Chinese Music Competition Committee. The book consists of four volumes, namely those of Voice, Piano, Chinese Instruments and Western Instruments. Each volume includes the recommended pieces at different levels of techniques: professionals and amateurs (adults and youth.) Each piece is concisely introduced and analyzed in terms of its background, style, structural and other formal features, and required techniques. All of the 280 selected pieces, composed within a century or so, feature a distinct Chinese style or traditional Chinese elements and are representative works in areas of vocal, piano, traditional Chinese instrumental and Western instrumental music. Not only does it serve the purpose of International Chinese Music Competition, this book can also be used as a supplementary textbook of Chinese music.

序 一

世界各地的音乐比赛不胜枚举,但是以一个特定国家的音乐作品为比赛内容的音乐赛事还是比较少见的,尤其是以一个特定国家的音乐作为比赛名称的赛事就更为少见。“中国音乐国际比赛”正是这种非常少见的音乐赛事。

由日本国际音乐协会、浙江省音乐家协会、杭州师范大学音乐学院共同举办的“中国音乐国际比赛”从2006年8月在中国杭州举行了首届比赛后,每隔一年轮流在日本神户和中国杭州举行比赛,现在已经举行过四届比赛,第五届“中国音乐国际比赛”将于2014年8月在中国杭州举行。

“中国音乐国际比赛”最初是由日本国际音乐协会发起的,在首届中国音乐国际比赛之前,已经在日本举行八届“中国音乐比赛”,参加比赛的人员也都是旅日华侨和日本人。2006年在杭州举行的比赛因有日本、韩国、新加坡、中国等多国参加,赛事的名称改为“中国音乐国际比赛”,并定为首届。

日本国际音乐协会的全称是:特定非营利活动法人国际音乐协会。协会的前身是在神户中华同文学校校长文启东支持下,由其夫人张文乃组建的“旅日华侨音乐家协会”。同文学校是20世纪初梁启超来日本神户时建议创立的华侨学校,学校的宗旨是培养华侨子女,传承华夏文化。一个世纪以来,同文学校不仅培养了众多的华侨子弟,使之成长为各界精英,而且学校也是旅日华侨的精神家园,许多老华侨谈论起来总是称之为“我们的学校”。1999年,张文乃在众多喜爱音乐的朋友帮助下,举办了第一届中国音乐比赛。2001年,在“旅日华侨音乐家协会”的基础上建立起“国际音乐协会”,张文乃女士任国际音乐协会理事长。张文乃理事长1962年毕业于大阪音乐大学器乐系钢琴专业,从事钢琴教学和合唱指挥,曾在北京、上海、天津、苏州、无锡、山东、南京、内蒙古、宁波、杭州举办过音乐会,是日本当代著名的钢琴教育家和音乐活动家。

中日两国的音乐家们更多想到的是民族传统音乐的继承、发展和多元音乐文化的交流。自明治维新起,西方音乐在日本迅速取得了主导地位,日本的传统音乐迅速消亡,为此,日本对传统音乐采取了值得称道的“博物馆”式的保护,而日本的传统音乐也就基本上凝固、定格为历史音乐;西方音乐在20世纪初期大量地传入中国,其中一部分是由日本再传的,西方音乐传入中国以后,中国的传统音乐面临与日本传统音乐同样的危机,中国对传统音乐没有施行“博物馆”式的保护,而是学习和吸收了西方音乐的作曲理念和表演与鉴赏方式,使传统音乐依然存活在日常生活之中,并正在向中西合璧式的“中国音乐”方向发展,产生了许多被称之为中国音乐的“华人经典音乐作品”。当中国的音乐史学家和民族音乐学家看到日本乐器博物馆里珍藏的乐器和与一百多年前别无二致的职业性的传统音乐表演时,无不由衷地钦佩日本对文化传统的尊重与保护。当日本的音乐家们听到许多既不同于西方音乐又不同于中国传统音乐的“中国音乐”作品时,无不赞叹中国音乐家们对传统的继承与创新,也为日本没有“日本音乐”而叹息。

20世纪是中国历史上发展最快的一个世纪,音乐是20世纪中国发展最快的文化项目之一,中国音乐家们用100年的时间走完了欧洲同行们300年走过的路程,现已拥有众多的交响乐团、合唱团,和众多的作曲家、歌唱家、演奏家,在中国,学习钢琴、小提琴等各种乐器的人数已经达到了6000万之多。中国音乐已经在世界各国流传,得到越来越多的音乐爱好者喜爱,“中国音乐”也就顺理成章地成为一个专项的国际音乐比赛了。

“中国音乐国际比赛”已经举行过四届了,参加比赛的各国音乐家一届多过一届,这项赛事已经逐渐成为音乐界公认的有一定权威性的国际音乐比赛。为此,杭州师范大学音乐学院会同日本国际音乐协会和浙江省音乐家协会编著了《中国经典音乐作品演唱演奏指导——中国音乐国际比赛用书》,以期实现比赛的规范化和标准化。根据比赛组织委员会的决定,“中国音乐国际比赛”的曲目必须是中国传统音乐作品或者中国作曲家创作的具有鲜明的中国风格的作品。《中国经典音乐作品演唱演奏指导——中国音乐国际比赛用书》不仅提供了比赛规定曲目权威版本的乐谱,而且对每个作品都做了相应的背景介绍、结构分析,同时对比赛作品的演唱或演奏也提出了可供参考的技术性指导意见。

愿“中国音乐国际比赛”助您实现成就一个音乐家的美好梦想,愿“中国音乐国际比赛”给您带来一个东方古国特有的音乐感悟,愿“中国音乐国际比赛”给您带来好运和惊喜。

浙江省音乐家协会副主席、杭州师范大学音乐学院院长 田耀农

序 一

世界各地で音楽コンクールは数限りなくあります。しかし、ある特定した国の音楽作品を対象とした音楽コンクールは比較的少なく、さらにある特定の国の名前を音楽コンクールの名称にしたケースは更に少ないと思います。「中国音楽国際コンクール」は正にこのような非常に少ない音楽コンクールであります。

日本国際音楽協会、浙江省音楽家協会、杭州師範大学音楽学院が共同主催する「中国音楽国際コンクール」は2006年8月中国杭州で初回が開催され、以降隔年毎に日本(神戸)と中国(杭州)で開かれ、すでに4回行われました。「第5回中国音楽国際コンクール」は2014年8月に中国の杭州で開催されます。

「中国音楽国際コンクール」は、当初日本の国際音楽協会が発案し、初回の中国音楽国際コンクールが開かれる前に、日本では「中国音楽コンクール」がすでに8回開催されていました。コンクールに参加した人はすべて日本に在住する華僑と日本人でありました。2006年杭州で開かれたコンクールは日本、韓国、シンガポール、中国等多くの国からの参加があったため、コンクールの名称に「国際」という2文字を入れ「中国音楽国際コンクール」に改められ、初回と決めました。

日本の国際音楽協会の正式名称は特定非営利活動法人国際音楽協会です。協会の前身は神戸中華同文学校元校長文啓東氏のご支援の下、その夫人張文乃氏が設立した「旅日華僑音楽家協会」です。神戸中華同文学校は20世紀初期に梁啓超氏が日本の神戸に来られた時に創立した華僑学校で、学校の主旨は華僑子弟が中華文化を継承することにあります。1世紀以上、神戸中華同文学校は多くの華僑子弟を各界のエリートに育てました。しかも学校は日本在住の華僑の精神的支柱で、多くの老華僑は話をすると「われわれの学校」と呼んでいます。1999年、張文乃氏は多くの音楽愛好家の協力を得て、第1回中国音楽コンクールを開きました。2001年、「旅日華僑音楽家協会」をもとに「国際音楽協会」を組織し、張文乃氏が国際音楽協会の理事長に就任しました。張文乃理事長は

1962 年大阪音楽大学音楽学部器楽学科ピアノ専攻を卒業後、ピアノ教育や合唱指導に従事し、北京、上海、天津、蘇州、無錫、山東、南京、内蒙古、寧波、杭州で音楽会を開くなど、日本におけるピアノ教育家であり、音楽活動家です。

中日両国の音楽家は民族伝統音楽の継承、発展と多元音楽文化の交流に思いを馳せてきました。明治維新から西洋音楽はいち早く日本において主導の地位を勝ちとり、日本の伝統的音楽は急速に衰退、このため日本は伝統的音楽を固定的な伝統音楽として保護し、保存してきました。

20 世紀初期西洋音楽が大量に中国に流入し、その中の一部分は日本からの再流入したもので、中国の伝統音楽は日本の伝統音楽と同様な危機に直面しましたが、中国は伝統音楽に対して固定的な方式での保護を行わず、西洋音楽の作曲理念と表現・鑑賞方式を学習、吸収し、伝統音楽を日常生活の中で歌い継ぎ、正に中洋両方を持ち合わせた「中国音楽」の方向に向かって発展し、多くの中国音楽と呼ばれる「華人音楽作品」が生まれています。中国の音楽史学者と民族音楽家が日本の楽器博物館が収蔵している楽器と 100 年以上前の伝統音楽の演奏を見た時、日本の伝統文化に対する尊重と保護に対して、衷心より敬服せずにはいられなかったのです。日本の音楽家が、多くの西洋音楽とも、中国の伝統音楽とも違う「中国音楽」の作品を聴いた時、中国の音楽家たちの伝統の継承と創造に対して、賞賛せずにはいられなかったと聞いています。

20 世紀は中国歴史上もっとも発展が速い世紀でした。音楽も 20 世紀には、中国で発展が最も速い文化ジャンルの一つでした。中国の音楽家たちは 100 年で欧州の同業者たちが 300 年かかった道程を歩き終え、今では多くの交響楽団、合唱団と多くの作曲家、歌手、演奏家を輩出し、中国で、ピアノ、ヴァイオリン等各種楽器を学ぶ人数は 6000 万人に達しています。中国音楽はすでに各国で広く伝わり、より多くの音楽愛好家に愛され、「中国音楽」は今や中国音楽だけの国際音楽コンクールを開くにふさわしいものになりました。

「中国音楽国際コンクール」は今までに 4 回開かれ、コンクールに参加する各国の音楽家は回を重ねるごとに多くなり、このコンクールはもうすでに音楽界では公認の一定の権威をもった国際音楽コンクールになっています。このため、杭州師範大学音楽学院は日本の国際音楽協会と浙江省音楽家協会との協力により《中国音楽国際コンクール課題曲分析と指導》を編集し、コンクールの規範化と標準化の実現を目指しています。コンクール組織委員会の決定に従い、

「中国音楽国際コンクール」の曲目は中国伝統音楽作品或いは中国作曲家の創作で明らかに中国の風格を有する作品でなければならず、《中国音楽国際コンクール推薦曲目分析と指導》はコンクール課題曲に対して権威ある楽譜を提供するのみならず、一つ一つの作品に対して相応にその背景の紹介、構成の分析、参考になる演奏技法などを提供しています。

「中国音楽国際コンクール」があなたの音楽家としてのすてきな夢が叶う助けになることを、「中国音楽国際コンクール」があなたに東方の歴史豊かな国が持つ音楽感覚がそなわることを、「中国音楽国際コンクール」があなたに幸運と歓喜をもたらすことを願っています。

浙江省音楽家协会副主席、杭州师范大学音乐学院院长 田耀农

PREFACE

There are many music competitions around the world, but it is unusual to see a completion of musical works from one nation alone, and it is even more unusual that the competition is named after the music of one nation. The International Chinese Music Competition (ICMC) is just such a rare one.

Co-sponsored by International Music Association of Japan (IMAJ), Musicians' Association of Zhejiang (MAZ), and School of Music of Hangzhou Normal University (HNU), ICMC had its debut in Hangzhou, China in August, 2006, and has been regularly held in Kobe, Japan and Hangzhou, China every other year. So far it has been held four times. The Fifth International Chinese Music Competition will be in Hangzhou in August, 2014.

The predecessor of ICMC, originally known as Chinese Music Competition, initiated by the IMAJ, had been held eight times in Japan. Its competitors included both Chinese living in Japan and native Japanese. But the 2006 Competition in Hangzhou also had competitors from Korea, Singapore and China, therefore its name was changed to International Chinese Music Competition, and that became the first ICMC.

International Music Association of Japan is a nonprofit organization. It was first established as Chinese Japanese Musicians' Association by Mrs. Zhang Wennai, whose husband, Mr. Wen Qidong, was the principal of Kobe Chinese Tongwen School. In the early 20th century, Liang Qichao suggested the creation of a school for the Chinese people in Japan, thus Tongwen School came into being, taking as its duty the continuation of Chinese cultural inheritance. Cradle of Chinese elites in Japan, the school has become the spiritual home for local Chinese and is always referred to "our school" by the senior Chinese immigrants. In 1999, Mrs. Zhang Wennai sponsored the first Chinese Music Competition with the help of her music-loving friends. In 2001, she became President of International Music Association, which was established on the basis of Chinese Japanese Musicians Association. Mrs. Zhang Wennai majored in piano and was graduated from Osaka College of Music in 1962 to become a piano teacher and choral conductor. She

has had concerts in Beijing, Shanghai, Tianjin, Suzhou, Wuxi, Shandong, Inner-Mongolia, Nanjing, Ningbo and Hangzhou. Now she is a well-known piano educator and music activist.

Musicians both in China and Japan are concerned with preservation and development of music traditions, and exchange between different music cultures. The traditional Japanese music died out overnight as the Western music quickly dominated Japan after the Meiji Restoration. However, Japan soon adopted an admirable way, known as “protection-in-the-museum”, to keep her music tradition framed safely as the pure “historical music”. By contrast, China did not take protective measures as Japan did when a large amount of Western music flooded China in the early 20th century, some by way of Japan. Instead, Chinese musicians started to study composition and appreciation of Western music, and composed many epic pieces involving combinations of both Western and Chinese techniques. These mixed works have later become “Chinese music”. Yet Chinese musical historians and ethnomusicologists are often deeply fascinated and moved by the treasured instruments in Japanese musical instrument museums and the professional performances of traditional music, which remain unchanged for more than a century. They can't help admiring the ways in which the Japanese respect and preserve their traditional cultures. On the other hand, Japanese musicians are often amazed at the creativity of their fellow musicians in China when they hear the mixed “Chinese music” and feel sorry that they do not have their “Japanese music”.

Music is among the fastest growing cultural events in the booming 20th century of China. It took Chinese musicians a single century to complete the journey which took the European musicians three hundred years. Nowadays in China, there are many symphony orchestras, choirs, and many composers, vocal artists, and instrument performers. The number of students of piano, violin and other kinds of instruments is above 60 million. At the same time, Chinese music is being played and appreciated all over the world, gaining more and more professional attention and enthusiasm. Therefore, it is reasonable that Chinese Music Competition should become an international event.

ICMC has been held four times already, and the number of participants from different countries has been steadily on the rise. In fact, the Competition has become highly recognized by professional musical authorities. In order to promote the standardization of the Competition and offer music scores of authorial versions, this *Instructions on the*

Classics of Chinese Vocal and Instrumental Works — Recommended Repertoires for International Chinese Music Competition is produced out of the joint efforts of School of Music of Hangzhou Normal University, International Music Association of Japan and Musicians' Association of Zhejiang. All the selected pieces are either traditional Chinese music or music by Chinese musicians with a distinct Chinese style, as is demanded by the committee for the competition. Each piece is concisely introduced of its background, analyzed of its style, structure and other formal elements, and required techniques as well. What's more, the book gives users reliable instructions on singing or playing.

May International Chinese Music Competition help your musician dream come true!
May the Competition bring you the exotic wisdom of the East with a long tradition! May it bring you good luck and pleasant surprises!

Tian Yaonong

Vice Chairman, Musicians' Association of Zhejiang
Dean, School of Music at Hangzhou Normal University

序 二

欢迎您光临中国音乐的世界。

“NPO 法人国际音乐协会”是在 2001 年获得日本国兵库县政府的认可之后开始了它的诸项活动的,协会的前身是于 1998 年成立的“旅日华侨音乐家协会”。协会的第一个目的就是首先在日本普及中国音乐,并且在培养、支援年轻的中国音乐爱好者的同时开展各种志愿者活动。

作为在日本普及中国音乐的重要一环,协会从 1999 年 6 月开始举办“中国音乐比赛”;而后,从 2006 年开始与浙江省音乐家协会、杭州师范大学音乐学院联合主办,每两年一次在中国杭州和日本神户交替举办了“中国音乐国际比赛”。比赛的宗旨是:培养国内外音乐家和音乐爱好者演唱、演奏中国音乐作品的兴趣,提高演唱和演奏中国音乐作品的水平,推动中国音乐作品的传播,扩大国际间音乐文化的交流与合作。

本着这个目的,杭州师范大学音乐学院院长田耀农先生汇集众多著名的音乐家通力合作,严格精选、编辑出版这本《中国经典音乐作品演唱演奏指导——中国音乐国际比赛用书》一书。

音乐凝聚着一个国家的历史、文化和风土,尊重那个国家的音乐是了解那个国家的一条近路。能够超越国家、语言和习俗而把人们连接在一起的就是音乐,也就是我们通常所说的“音乐没有国界”,通过音乐相互理解、相互尊重将会展开一个更加美好的世界。因此,大家的力量一定会使中国音乐之花开得更加绚丽多彩,也一定会使您从中国音乐中获得宁静的心态;感悟深厚的温情和宽广豁达的胸怀。

祝愿世界上更多的人喜爱中国,祝愿更多的音乐爱好者喜爱中国音乐。

NPO 法人国际音乐协会

理事长 张文乃

序 二

皆様 ようこそ中国音楽の世界へ。

私どもNPO 法人国際音楽協会(前身は1998年設立の旅日華僑音楽家協会)は、2001年に兵庫県から法人の認可を得て活動を展開して参りました。

協会は、第一の目的である日本における中国音楽普及のほか、若手演奏家への支援、各種ボランティアなど様々な活動を行っています。

日本での中国音楽の普及活動の一環として1999年6月より「中国音楽コンクール」を開催し、2006年よりは日本の神戸と中国の杭州で2年毎に「中国音楽国際コンクール」を交互に開催しております。このコンクールの趣旨は国内外の音楽家及び音楽愛好家の中国音楽の演奏に対する関心を高め、中国音楽の演奏レベルを向上させ、中国音楽の普及を図り、音楽文化の国際交流を広めることにあります。

《中国音楽国際コンクール課題曲 分析・指導》は、コンクールの課題曲集として杭州師範大学音楽学院院长 田耀農先生をはじめ多くの著名な音楽家たちの協力により、厳格に精選し編纂したものです。

この本により、世界中で中国音楽を知っていただく手がかりを作っていただけのことでしょう。

音楽には、国境はないと言われています。お互いの芸術文化を尊重し理解し合えたなら、どんなにすばらしい世界が広がるのでしょうか。

音楽にはその国や地域の歴史や文化そして風土が凝縮されています。どの国の音楽も尊く、お互いの理解を深める上での近道でもありましょう。

中国の音楽という“花”を皆様のお力で咲かせてください。そこにきっと大きなやすらぎや温かさ、おおらかさを感じていただけるでしょう。言語、習慣を越えた「人と人のつながり」を感じていただけるでしょう。

世界の人々から中国音楽が愛されること、一人でも多くの愛好者に出会えることを願っております。

NPO 法人国際音楽協会

理事長 張文乃

PREFACE

Welcome to the world of Chinese music.

The promotion of Chinese music in Japan, particularly among the young, has been the primary duty of NPO International Music Association (NPO IMA), formerly Chinese Japanese Musicians' Association (CJMA) founded in 1998. It began to organize various promotion activities after 2001 when it was authorized by the prefecture government of Hyogo.

One of the leading promoters of Chinese music in Japan, NPO IMA held the first "Chinese Music Competition" in June, 1999. Since 2006, NPO IMA started to co-sponsor the Competitions with Musicians' Association of Zhejiang (MAZ) and School of Music of Hangzhou Normal University (HNU). The Competition takes place every other year in Hangzhou, China, and Kobe, Japan in turn. The purposes of this competition are to enhance performers' performing skills, promote the development of Chinese music, and broaden the communication and cooperation between nations.

For all these purposes, Mr. Tian Yaonong, Dean of School of Music at HNU, gathered many prestigious musicians to compile and write this book, *Instructions on the Classics of Chinese Vocal and Instrumental Works — Recommended Repertoires for International Chinese Music Competition*.

Music is a symbol of the history, culture, and customs of a nation, and respecting its music can be a shortcut to the understanding of that nation. "Music has no boundaries," as people always say — she connects people in her own way. Therefore, as we are working together to help Chinese music bloom across the world, she will unite us all in peace, love and open-mindedness.

May more people in the world love China! May more music lovers love Chinese Music!

Zhang Wennai

President of

NPO International Music Association