

中国音乐学院科研与教学系列丛书

室内乐 刘天华

刘天华二胡民族室内乐新编

柴帅编著

PEC

室

樂

天

集

柴
天
集

刘天华二胡民族室内乐新编

柴
天
集

中国音乐学院 科研与教学系列丛书

人民音乐出版社·北京

Shiyuetianhua — Liutianhua Erhu Minzu Shineiyue Xinbian

图书在版编目(CIP)数据

室乐天华:刘天华二胡民族室内乐新编/柴帅编著.--北京:人民音乐出版社,2015.8

ISBN 978-7-103-04813-9

I. ①室… II. ①柴… III. ①二胡-器乐曲-中国-选集 IV. ①J648.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第268977号

责任编辑:许亮

责任校对:于天怡

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码:100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

新华书店北京发行所经销

北京美通印刷有限公司印刷

880×1230毫米 16开 11印张

2015年8月北京第1版

2015年8月北京第1次印刷

印数:1-1,000册

定价:39.00元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书,请与读者服务部联系。电话:(010)58110591

网上售书电话:(010)58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与出版部联系调换。电话:(010)58110533

《中国音乐学院科研与教学系列丛书》序

中国民族（传统）音乐有着数千年的悠久历史，历代文人雅士、民间艺人为我们留下了许多宝贵的音乐文化遗产。它种类繁多，积淀丰厚，成为中华文明史上的一朵奇葩，也是世界文化宝库的重要组成部分。

民族音乐长期以来主要以口传心授的模式，在民间、宫廷、宗教和文人群体中传承。进入 20 世纪后，整个中国社会进行变革，民族音乐的生存环境也产生了巨大变化。在这种情况下，学校尤其是高等专业艺术院校，已经成为传承、发展民族音乐的一个重要载体。高校音乐艺术院校的民族音乐教学建设，要落实在课程上。在它的背后，需要一整套教学计划、教学大纲，尤其是系统的教材来支撑，并且通过理论和实践有机结合，才能构建音乐教学体系，使得民族音乐在高校乃至更广的范围内推广。

中国音乐学院作为国内唯一一所专门从事民族音乐教学与科研的高等音乐学府，肩负着振兴民族音乐、推动“中国民族音乐教育体系”建设的历史责任。在新中国成立 60 周年之际，我们编纂了这套《中国音乐学院科研与教学系列丛书》，包括音乐学、作曲与作曲技术理论、民族器乐、民族声乐等方面的研究、创作成果和教材，向学界陆续推出。例如，作为先期工程的民族器乐教材部分，由中国音乐学院国乐系的教授、副教授们结合自身多年教学实践和心得积累，通过广泛调研、协同攻关完成。与以往的民族器乐教材相比，这些教材更加注重规范化和系统性。民族器乐的演奏需要娴熟、严谨的技术训练作为支撑，书中收入的乐曲主要为练习曲或技术训练作品，可以集中解决民族器乐演奏中的技巧训练问题。无论是笛子、唢呐、三弦，还是打击乐专业的学生，通过该教材的系统学习与训练，能够基本解决该专业乐器的主要技术问题。这无疑可以进一步完善民族器乐循序渐进的科学训练方法。

另外，强调原创性也是该套丛书的突出特点，书中所使用的实例大部分由作者创作。这些作品具有较强的针对性，其多为丛书作者常年教学、演奏心血的结晶，有着很高的学术性和实用价值。

高等艺术院校作为专门培养“高、精、尖”音乐人才的场所，在全国音乐艺术教育领域起着引领作用。我们希望这套《中国音乐学院科研与教学系列丛书》能够为高校民族音乐的传承、教学、传播和发展注入新的活力，能够为“中国民族音乐教育体系”的探索和建立贡献出一份力量。

赵塔里木

序 言

刘天华先生是我国近代著名国学家，国乐发展史上重要代表人物之一。他不仅掌握了民族器乐曲的创作规律，还大胆地吸取西洋音乐的技法，作品既具中国传统的音乐曲调，又运用了新颖独特的表现手法。尤其是天华先生创作的十首二胡曲，作为改革国乐的突破口，借鉴了小提琴的演奏技法和西洋乐曲的创作手法，融合了琵琶的轮指按音、古琴的泛音演奏等技巧，确立、运用了多把位演奏法，极大地拓宽了二胡演奏技法，为其作为独奏形式而存做出了伟大创举，对当代二胡艺术发展起到了极其重要的作用。

天华先生二胡曲的创作主要集中在 1918 年至 1932 年间，当时正受到五四新文化运动的影响，也是中国音乐发展的垂危时期，从他在贫病中完成的二胡曲《病中吟》到 1932 年创作的《独弦操》（又名《忧心曲》），我们可以感受到作为知识分子在黑暗社会中苦闷、彷徨，要求变革、挣扎、奋斗的心情。

近百年来，音乐家尝试用多种表现形式来诠释天华先生的二胡作品，如采用民族大乐队协奏、扬琴或钢琴伴奏等等。2009 年，受青年二胡演奏家、中国音乐学院国乐系教师柴帅小姐的委托，对刘天华先生 10 首二胡曲进行重新编配，考虑许久，决定采用二胡与民族室内乐的形式呈现，当下赴天华先生家乡江阴采风。江阴虽然离我的出生地只有 30 里路程，但由于离开家乡几十年，觉得还是应该对天华先生成长年代的自然环境与人文环境做进一步的了解和调查，也算是一次补课吧。回京后，我约见了参与编创的两位好友崔权先生及刘青小姐，并与柴帅小姐商讨我的想法，很快大家达成了共识，创意是“寻求在意境与氛围之中表现音乐”。室内乐将营造意境与氛围，时隐时现、忽明忽暗，旋律如在其间流淌，似独白，又似与人倾诉、交谈。自然、流畅、含蓄、内隐，音乐处在空灵之中，经过半年的时间编创，工作最终完成。之后，特邀新加坡华乐团音乐总监、著名指挥家叶聪先生专程来北京为这张专辑的录制进行排练，排练过程中叶聪先生对我们的团队给予了高度评价，当然也提出了修改的意见。经过进一步调整和修改后，曲谱及音乐艺术取向最终确定。之后，青年指挥家胡彪先生也加入到团队之中。2010 年 6 月香港雨果唱片公司易有伍先生来京录制乐曲，现唱片《月夜——刘天华》已出版发行。

此次柴帅老师把对刘天华先生 10 首二胡名曲的理解编书成册，并重新编订了弓指法，从演奏者的角度对每一首作品加以诠释，极大地丰富了当今民族室内乐的创作素材，对二胡教学逐步走向规范化起到重要作用，不但充实了民族室内乐教材，还为热衷于民族音乐的同仁拓展了的思路，注入了新的血液。此次编创工作是我们为发扬刘天华先生的国乐成就所尽的一份努力，是对上世纪刘天华音乐艺术的又一次尝试与探索，是我们在艺术道路上的一次新的洗礼。

让我们为国乐的发展共同努力！

张维良

2011 年 11 月 15 日

前言

二胡作为最具代表性的中国民族乐器之一，承载了中国人对音乐艺术和崇高情感的追求。在其发展历程中，刘天华先生起到了至关重要的作用。

从参加“反满青年团”军乐队到接触西洋乐器，从建立丝竹合奏团到结识周少梅学习琵琶与二胡。他建立了“国乐改进社”，创办了《音乐杂志》；他在刻苦学习小提琴的同时，认真钻研西方创作技法；他大胆对二胡进行改革，推动其走上专业化的道路；他创作了大量的练习曲、独奏曲，并吸收了江南丝竹、广东音乐等曲谱；他主张“一方面采取本国固有的精粹，另一方面容纳外来潮流，从东西的调和与合作之中打出一条新路”。他所做的贡献不仅为二胡事业，同时也为整个民族音乐的发展指明了方向。

当今，中国音乐无疑已在世界舞台上占据了重要的地位，二胡发展的速度更令人欣慰。新作品层出不穷，演奏技法大幅拓宽，技术难度也超乎前人所想。然而，刘天华先生创作的十首二胡曲作为传统音乐的经典依然受到世人的青睐，成为乐人的必奏之作。就其演奏形式而言，多为独奏，而扬琴、钢琴或交响乐伴奏的形式则较少。

我国的民族室内乐作为中西方音乐文化交融的产物，展现了民族音乐发展的一个侧面。他的存在具有其历史必然性，同时也是音乐教育发展中不可忽略的一个部分。目前，国家对于音乐人才的培养仍朝着“高尖端”的方向发展，当然在这样的教育模式中不乏涌现出一批国内乃至世界级的优秀音乐家，但这必定是学习、从事音乐群体中的“极个别”。在西方，国外的室内乐课程和专业课程所占的比重是同等的，从社会到学院，从教师到学生对室内乐的训练都非常重视，以至在近年的国际大赛中，专门增加了室内乐演奏环节，并作为参赛者演奏水平的重要评判标准之一。也由此，国内不少优秀的演奏者在这一环节败下阵来。是选手个人的原因吗？不是！是因为我们从未把重心放在室内乐的训练上，我们所重视的就是独奏、独奏、再独奏，殊不知室内乐的训练是成就一名真正艺术家的必经之路。通过对室内乐的训练，我们可以学会倾听其他的声部，学会感受多种乐器交织创建出的音响，学会享受音乐带来的神奇，学会让理性与感性得到最完美的结合。

目前我院也开设了室内乐课程，我曾有意去听课，恰好赶上大二的学生排练，曲目是杨立青先生的室内乐作品《思》。原本为五件民族乐器所写的乐曲，教室里却坐了十余个学生，每个声部的演奏者都以一倍甚至四倍的人数增加。我想，听过或演奏过《思》的人都知道，这首乐曲在民族室内乐作品中具有相当的高难度，大二的学生一入校就接触这样的作品，并

且多个人演奏同一声部，出来的声响可想而知，这的确值得深思。我国的民族室内乐从20世纪初胡登跳《丝弦五重奏》开始，到后来《天籁》、《思》、《韶》、《殇》等作品的相继问世，已向前迈进了很大一步，然而真正作为一个教学体系的建立我们与西方国家仍相差甚远，这将需要我们几代人的共同努力，但首先要从意识上对其重视起来。

本书的出版相信会为室内乐教学体系的完善起到一定的作用。书中的另外两个部分即本人重新编订的“刘天华二胡曲十首（简谱版）”及“作品解析”，融入了本人在演奏、教学中的所学、所思、所悟。鉴于教学及室内乐编配需要，本书二胡的简谱版本与五线谱总谱版本会略有出入。诚然，书中尚有许多值得推敲之处，旨在便于二胡学习者对乐曲的理解和掌握，并为民族事业的传承与发展尽一份微薄之力。

柴 帅

2011年12月于北京

目 录

序	(1)
---------	-------

序 言	(3)
-----------	-------

前 言	(5)
-----------	-------

一、刘天华二胡曲十首（简谱版）	(1)
-----------------------	-------

1. 病中吟	(3)
--------------	-------

2. 月 夜	(5)
--------------	-------

3. 苦闷之讴	(7)
---------------	-------

4. 悲 歌	(9)
--------------	-------

5. 良 宵	(10)
--------------	--------

6. 闲居吟	(11)
--------------	--------

7. 空山鸟语	(13)
---------------	--------

8. 光明行	(15)
--------------	--------

9. 独弦操	(18)
--------------	--------

10. 烛影摇红	(19)
----------------	--------

二、刘天华二胡曲十首（总谱）	(21)
----------------------	--------

1. 病中吟	(23)
--------------	--------

2. 月 夜	(33)
--------------	--------

3. 苦闷之讴	(43)
---------------	--------

4. 悲 歌	(54)
--------------	--------

5. 良 宵	(59)
--------------	--------

6. 闲居吟	(63)
--------------	--------

7. 空山鸟语	(76)
8. 光明行	(88)
9. 独弦操	(99)
10. 烛影摇红	(106)
三、作品解析	(115)
四、让二胡说出自己该说的话	(159)
后 记	(163)

一、刘天华二胡曲十首 (简谱版)

1. 病 中 吟

此曲为(AE)定弦

1=G(52弦)

【一】慢板 苦闷、哀愁地

刘 天 华曲

柴帅编订弓指法

4/4 2 | 6 1 2 2.3212 | 5. 6 5 3 2 3 2 | 6. 7 5 6 i i 6 i | 5. 6 i 7 6. 7 6 5 |

5 3 3 2 i. 2 i 3 | 5. 6 i 6 5. i 6 2 | 3. 4 3 1 6 1. 2 1 7 | 6. 1 5.6 i 7 6 6 5 |

6 6 i 3 5 6 5 i | 6 6 6 2 3 3 2 | i. 2 5 3 2. 3 i 2 6 i | 2. 3 i 3 2. 3 i 3 |

5. 6 i 6 5. 6 i 6 | 5 i 6 i 6 5 3 4 3.4 3 2 | i - - 2 5 | 7 - 6 5 5 6 |

1. 6 1 2 3. 2 3 5 | 6. i 5 i 6 6 2 | 3 3 2 i. 2 i 3 | 5. 6 i 6 5. i 6 2 |

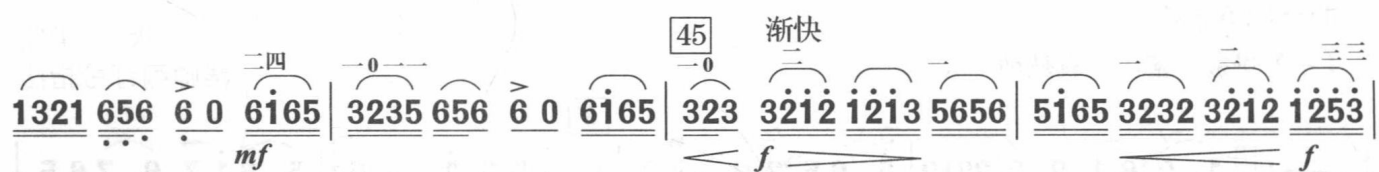
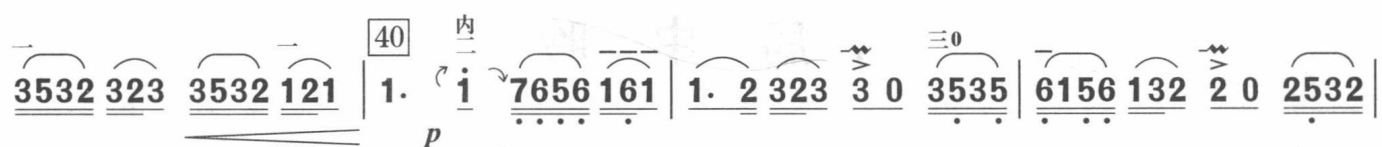
3. 4 3 5 6 1. 2 i 7 | 6. 1 5 6 i 7 6. 7 6 5 | 6 6 i 3 5 6. i 5 i | 6 6 i 2 3 3 2 |

i. 2 5 3 2. 3 i 2 6 i | 2. 3 i 3 2. 3 i 3 | 5. 6 i 6 5. 6 i 6 | 5 i 6 i 6 5 3 4 3 4 3 2 |

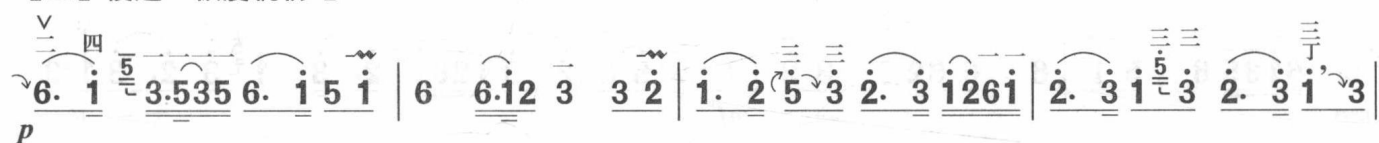
1. 2 5 7 2 7 6 5 6 | 1. 2 5 7 2 7 6 5 6 | 1. 6 1 2 3 5. 6 | 1 - 2 - ||

【二】慢起渐快 奋力挣脱地

5 5 6 i 5 6 i i | 0 i 6 5 3 3 0 3 5 3 5 | 6 i 5 6 i 2 3 3 0 2 5 3 2 | i 3 2 i 6 5 6 6 0 i 6 i 6 5 |

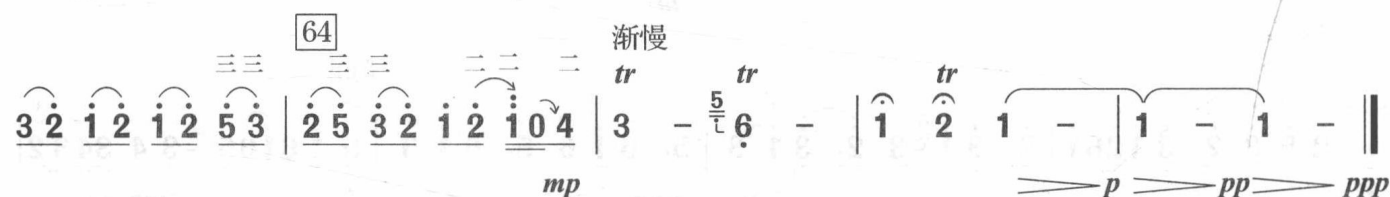
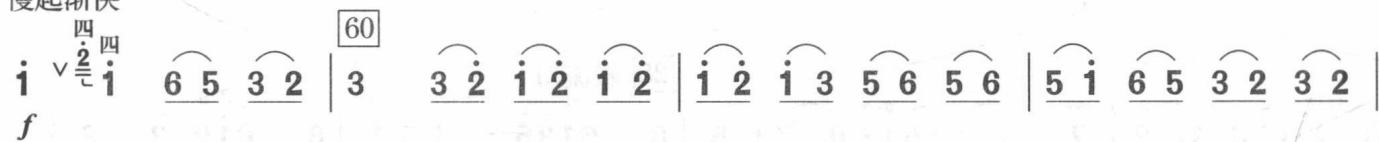

【三】慢速 极度忧伤地

【尾声】

慢起渐快

注：“ $\overset{\sim}{\vee}$ ”后揉弦一下，是“蒋派风格”的特有技法。即在原有音的基础上，通过揉弦全过程中向下的一部分动作达到装饰音的效果。如 $\overset{\sim}{2}$ 等于 $\overset{\sim}{2}32$ 。

“ $\overset{\sim}{\sim}$ ”为后揉弦符号。

“ $\overset{\sim}{\text{丁}}$ ”左手中指、无名指或小指在音位上打弦发出声音。

2. 月 夜

1=D (15 弦) ♩=36

【一】慢速 优美、流畅地

刘 天 华曲

柴帅编订弓指法

$\frac{4}{4}$ | $\frac{5}{4}$ | 6 $\overset{\curvearrowright}{1} \overset{\curvearrowright}{2} \overset{\curvearrowright}{3} 2$ $\underline{\underline{3 \underline{23}}}$ | $\underline{5 \ 6}$ $\overset{\text{三}}{\overset{\curvearrowright}{5 \ 3}}$ $\underline{2 \ 1}$ $\overset{\text{一}}{\overset{\curvearrowright}{6 \ 1}}$ | 2 $\underline{2 \ 3}$ $\underline{5 \ 5}$ $\overset{\text{三}}{\overset{\curvearrowright}{\underline{\underline{6532}}}}$ | $\overset{\text{四}}{\overset{\text{三}}{\overset{\curvearrowright}{1. \underline{23}}}}} \overset{\curvearrowright}{\underline{32}} \underline{3 \underline{23}}$ |

10 5.165 3521 3. 5 3 2 | 2. 3 1 2 3 2 3 2 | 5 3 2 1 6 1 2 3 | 5. 1 3 2 1 1 2 |

[illegible]

四 三 *tr* 二 20 柔美地 内

5 1̣ 6 5 3̣ 2̣ 1̣ 2̣ | 3̣ 0. 2̣ 1̣ 5̣ 7̣ | 6̣ 5̣ 5̣ 6̣ 3̣ 5̣ 6̣ 1̣ 3̣ 5̣ | 6̣ 1̣ 6̣ 5̣ 3̣ 5̣ 2̣. 2̣

6. 1 5617 6. 7 6 5 | $\overset{\vee}{3}$ $\overset{\vee}{7}$ $\overset{\vee}{3}$ $\overset{\vee}{2}$ $\overset{\text{四}}{1212}$ $\overset{\vee}{3536}$ | $\overset{\vee}{5656}$ $\overset{\vee}{1}$ $\overset{\vee}{7}$ 6 $\overset{\vee}{1}$ $\overset{\vee}{6165}$ | $\overset{\vee}{3523}$ $\overset{\vee}{1232}$ 3. $\overset{\vee}{5}$ $\overset{\vee}{2}$ $\overset{\vee}{3}$

[30]

The musical score for Example 30 consists of eight measures. The notation includes various ornaments such as accents (>), slurs, trills (tr), and grace notes. Fingerings are indicated by numbers 1-4 above or below notes. Dynamics include forte (*f*) and piano (*p*). Measure 1 has an accent over the first note and a slur over the second. Measure 2 has a slur over the first two notes. Measure 3 has a slur over the first two notes and a trill over the third. Measure 4 has a slur over the first two notes and a trill over the third. Measure 5 has a slur over the first two notes and a trill over the third. Measure 6 has a slur over the first two notes and a trill over the third. Measure 7 has a slur over the first two notes and a trill over the third. Measure 8 has a slur over the first two notes and a trill over the third.

> >
2 2 0 3 2 2 3 | 5 6 5 3 2 1 5 7 | 6. 56767. 2 6 7 | 2 2 7 2 7276 5635

f *p*

6 6̇ 5 5̇ 1̇ 1̇ 0 2̇ | ³⁵ 3̇ 5̇ 3̇ 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 2̇ 3̇ 2̇ | 1̇ 1̇ 0 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ 1̇ | 0 2̇ 3̇ 2̇ 1̇ - ||

mf *mp* 渐慢

极慢板 (♩ = 40)

【二】歌吟格调 富有表情地

4/4 $\frac{7}{4}$ $\dot{1}$ 6 $\dot{2}$ $\dot{5}$ 7 6 | 5 - 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 3 2 | $\frac{7}{4}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ 3 2 5 | 5 6 $\dot{1}$ 3 2 5 |

45 $\dot{5}$ 6 $\dot{1}$ $\dot{3}$ 2 $\dot{1}$ | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{5}$ 7 6 5 6 3 2 | 5 6 3 2 1 | - | $\dot{1}$ - - 0 |

激动地

3 3 $\dot{2}$ $\dot{5}$ $\dot{3}$ 2 $\dot{1}$ 2 | 7 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 7 6 | 5 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 3 5 3 2 1 2 3 5 | - | 5 5 6 $\dot{1}$ 6 5 4 3 |

f *mf*

50 2 $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7 6 2 | $\dot{2}$ $\dot{3}$ $\dot{2}$ $\dot{1}$ 7 6 5 - | 5 6 $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ 5 3 2 1 2 3 5 2 5 3 2 1 6 $\dot{1}$ | 3. 2 1 2 1 $\dot{1}$ 0 2 |

柔美地

【三】快板 (♩ = 120)

3. 2 1 $\dot{1}$ 0 2 | 3. 2 | 1 - $\dot{1}$ - | $\frac{6}{4}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ 5 $\dot{3}$ 2 | 1 2 3 2 3 |

渐慢 喜悦地 *mf*

60 $\frac{6}{4}$ $\dot{1}$ $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ 5 $\dot{3}$ 2 | $\dot{1}$ $\dot{2}$ $\dot{3}$ 2 3 | $\frac{6}{4}$ 5 5 6 $\dot{1}$ 6 5 | 3 2 $\dot{1}$ 2 $\dot{1}$ $\dot{2}$ 5 | 7 2 7 6 5 6 7 6 |

f

65 7 $\frac{3}{4}$ $\dot{1}$ 3 5 3 2 | 1 2 3 2 3 $\frac{7}{4}$ 5 | 7 2 7 6 5 6 $\dot{1}$ 6 | $\dot{1}$ $\frac{3}{4}$ $\dot{1}$ 3 5 3 2 | 1. 2 3 2 1. 2 |

70 3 2 1 $\dot{1}$ | 0 2 3. 2 | 1 $\dot{1}$ 0 2 | 3. 2 | 1 - | $\dot{1}$ - ||

渐慢 *mp* *p* *pp*

注：27小节中所标记的符号“v”，可依照《病中吟》演奏说明中的注解进行演奏。

“↓”为垫指滑音符号。

3. 苦闷之讴

1=D (15 弦) ♩=50

极慢板 激昂愤懑地

刘 天 华曲

柴 帅 编订弓指法

【引子】

