

中国民族乐器图卷

应有勤著

THE DIAGRAM BOOK OF CHINESE NATIONAL INSTRUMENT

上海音乐出版社

责任编辑: 沈庭康

封面设计: 忻峥嵘

版面设计: 步 页

摄 影: 董建国

中国民族乐器图卷

应有勤著

上海音乐出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 上海市印刷二厂印刷

开本 787×1092 1/32 图、文 192 面

1997年5月第1版 1997年5月第1次印刷

印数: 1-3,000册

ISBN7-80553-394-6/J·338 定价: 37.60元

ISBN 7-80553-394-6

9 787805 533940 >

簞 簞

今俗稱“管子”，古代也稱“簞簞”。約公元四世紀自龜茲（今新疆庫車一帶）傳入內地。音色深沉、悲涼，所奏樂曲常有如泣如訴之感，故古人也稱之為“悲簞”。從唐代詩人白居易描寫簞簞的詩句“潤州城高霜月明，吟霜思月慙發聲。山頭江底何悄悄？猿聲不喘魚龍聽。”可見簞簞音樂的感人之甚。

隋唐時期九、十部樂中大多採用簞簞，宋代教坊十三部樂中也設簞簞部。因其在樂隊中常處於領奏地位，故也有“頭管”之稱。宋代以後廣泛流傳於民間的多為竹製，後漸發展為紅木製的圓柱形管身，兩端常套金屬圈或為鑲嵌錫箍的形制。

簞簞擅長表現激昂、悲壯的樂曲內容以及地方風格較強的旋律，獨奏曲有《拿天鵝》、《柳葉青》、《放驢》等。

BILI or GUAN (Oboe)

The instrument, originally from Kucha in central Asia, was once under the name of *bili* and is now popularly called *guan*. Its deep and plaintive tone has given the instrument another name *beili*, which means the "sad oboe". The Tang poet Bai Juyi (772-846) wrote about its great effectiveness:

*Frost moon shines high on the wall of Runzhou,
Such a night inspires the sound of oboe.
In the hills and rivers all become quiet,
Fish are motionless and monkeys cry.*

During the Sui and Tang period (581-907) the *bili* was adopted commonly in court orchestras. In the music-teaching institutes of the Song dynasty (960-1279) a section for the *bili* was set up. Because of its frequent leading position in the orchestra, it was also termed as *touguan* (the first oboe). The type used in the folk music after the Song dynasty was mostly made of bamboo, and later of red sandal, and bound with metal rings or tin hoops on both ends.

The instrument is suitable for a stirring or tragic mood, able to create a strong local flavour.

Repertory: *A Vulture Hunting the Swan*

Willow Leaves

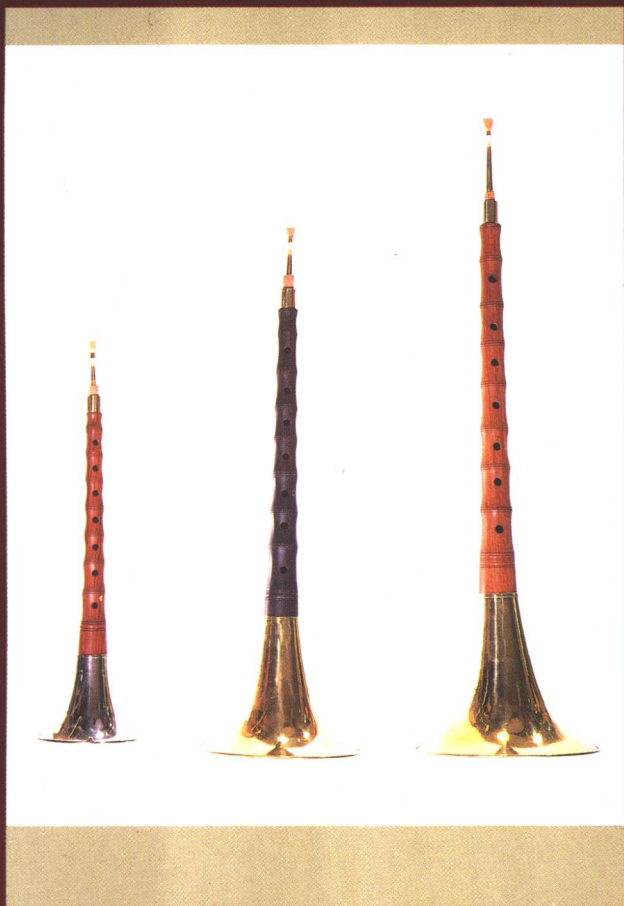
Herding the Donkey

簫 簫(ひちりき)

現代中国では「管子」の俗称を使用。古代は「觱篥」などの表記をも用いていた。四世紀頃、今の新疆ウイグル自治区庫車辺りの龜茲(きじ)から内地へ伝播したこの楽器の音色は哀愁で沈んでおり、悲しい楽曲を吹奏するので、古人は「悲簫」などとも書き、唐代の詩人白居易は、詩句で簫簫を「潤州城高霜月明，吟霜思月欲發聲。山頭江底何悄悄？猿声不喘魚龍聽」と吟じる。

隋・唐朝の九部伎・十部伎などの宮廷宴饗樂では簫簫を用いるのが多数で、宋代の教坊十三部には簫簫部があり、合奏ではしばしばリード格な役割を果たすので「頭管」とも呼ばれた。その後は民間にも広がり、竹製のものが多いが、紫檀など木製のものもあり、円柱形の木製の筒の上下端に金属の輪をかけたものと錫(すず)の輪をはめたものも使用されている。

簫簫は勢いが強くてはげしい情緒・悲壯感あふれる内容・地方様式鮮明な旋律などを表現するのが得意な楽器で、「拿天鵝」(白鳥とらえる)、「柳葉青」(柳の葉、青し)、「放駱」などの代表作品がある。

噴 呐

俗稱“喇叭”，魏晉時期已有，明代正德年以來在中國普遍使用。清代噴呐被編入回部樂，常用於宮廷禮儀或軍樂。噴呐音量大，音色高昂、宏亮，富有穿透力，以擅長表演熱烈歡快的風格著稱，尤其以能表現百鳥爭鳴的意境而膾炙人口。但有的民間藝人能用雙唇控制氣息，吹出柔潤的“弱音”（也稱“簫音”）來表現悲哀、傷感的情調。常用噴呐的音域為 $a^1—b^3$ ，高音噴呐也稱“海笛”，比前者高四度。在大型民族樂隊中還有加鍵的中、低音噴呐。

噴呐常用於合奏、獨奏，也用於戲曲、歌舞的伴奏。民間婚、喪、節目喜慶的吹打樂隊中常用牠來渲染氣氛。代表曲目有《百鳥朝鳳》、《小開門》等。

SUONA (Oboe)

The instrument, often popularly called *laba* (trumpet), firstly appeared in the Wei and Jin period (200-420). Yet it has found great favour ever since the Zhengde period (1506-1520) of the Ming dynasty. Owing to its large volume and strident, penetrating tone quality, the *suona* is most appropriate for the ardent and lively style, especially for the imitation of the singing of hundreds of birds. Experienced players can control their breath with double lips to produce the characteristic soft tone (called the tone of *xiao*) for a plaintive or sentimental effect. A smaller high-pitched variety known as *haidi* (sea flute) is a fourth higher in range than the common type. In the modern Chinese orchestra the *suona* has its revised alto and bass variants with added keys.

The instrument is commonly used in the accompaniment to local theatres or to singing and dancing, and also for solos or ensembles on such occasions as weddings, funerals or other ceremonies and celebrations.

range: a^1-b^3

Repertory: *Hundreds of Birds Singing to the Phoenix*
Short Introduction (Xiao Kaimen)

噴 呐(ソーナー)

俗称を「喇叭」(らっぱ)と言う。魏と晋の時代にも有り、明代正徳年代(1506~1521)以後は中国で普及した。清代では回部楽に編入され、常に宮廷の典礼又は軍楽に使用される。甲高くて明りょうな音は遠方まで響く音量をもち、活気にみちたにぎやかなパフォーマンスが得意で、殊に百鳥争鳴の場面を醸し出す表現力は抜群。しかも、口唇で呼気をコントロール出来る民間の芸能人は柔らかい「弱音」「簫音」とも言う)を吹奏して悲哀又は感傷的な情緒を表わす。普通の噴呐の音域は1点イ 3点ロであり、「海笛」とも呼ばれる高音噴呐はそれよりも4度高い。規模の大きな民族管弦楽団では、キー・システムを取り付けた中音噴呐、低音噴呐も使用されている。

噴呐は合奏・独奏又は中国劇・歌舞などの伴奏に用いられ、民間の祭り・結婚祝い・葬式など諸儀礼に於ける吹打楽では、この楽器は特定の気分を作り出す重要な役割を演じる。代表作品は「百鳥朝鳳」(百鳥、鳳に朝見)、「小開門」などである。

笛

唐代大詩人李白曾對笛有過這樣的贊美：“誰家玉笛暗飛聲，散入春風滿洛城，此夜曲中聞折柳，何人不起故園情。”笛是“簫”的今字。一般認為，在漢武帝時笛自西域傳入中原，由丘仲等人加以改造定型。而從竹製、邊緣音和開有側孔等廣義特徵來看，笛早在春秋時期就在樂隊中佔有重要地位。近年來發現，我國最早的笛是湖北舞陽縣賈湖出土的骨笛，使人驚奇的是除了沒有膜孔外，它的形制竟與現今竹笛基本相同，這些骨笛已在新石器時代的土層中沉睡了 8000 年，現仍能吹奏。

現竹笛多纏絲線以防裂。音域可達兩個半八度。形制較多，常見的有梆笛、曲笛兩種。梆笛因常用於北方梆子戲伴奏而得名，笛身較短細，音色清脆、明亮；曲笛因常用於昆曲伴奏而得名，笛身長而略粗，音色純厚、圓潤。梆笛一般比曲笛高四度。

笛在民間廣為流行，常用於獨奏、合奏和戲曲、歌舞伴奏。代表曲目有《喜相逢》、《三五七》、《鷓鴣飛》等。

DI (Transverse Flute)

Whence comes the faint, fleeting sound of the jade flute

Diffusing itself in the spring breeze over the city of Loyang?

*On such a night, hearing the song Breaking the Willow
Branch,*

Who can help being stirred by thoughts of home?

——Li Bai (701—762). Tr.T.C.Lai

Early in the reign of Emperor Wudi (141-88 BC) of the Han dynasty, the *di* flute was introduced from western areas into China and standardized in construction through revisions. But broadly speaking, such features as its bamboo make, edged tone and side-holes have given the evidence of its existence in the ensembles of the Spring and Autumn Period (770-476 BC). A new archaeological find reveals the earliest type so far, some bone flutes unearthed from a tomb in Hubei province; they are basically the same in construction as the modern bamboo type, only without the hole for membrane. These bone instruments still can be played despite of its old age of 8,000.

The modern type is frequently wrapped with bands of silk or thread for crack-proof. Its range is about two and a half octaves. Among many types, *bangdi* and *qudi* are the most common nowadays. The shorter type known as *bangdi*, clear and bright in tone, has got its name from the *bangzi* opera of northern China. The longer one known as *qudi*, with a mellow tone, emerged with the *kunqu* opera of central China. The former is a fourth higher in pitch than the latter.

The *di* is very popular with the common people, often used for solos or in ensembles, and in the accompaniments as well.

Repertory: *Happy Reunion*

Three, Five, Seven Phrases

The Flying Partridge

笛(てき)

俗称は笛子(ディーツ)又は横笛(よこぶえ)である。前漢武帝のころ、笛は西域より中原に伝播し、丘仲などにより改造されて定型化したと一般に言われているが、竹製、エッジ・トーン、管の側面に孔を開けるなどの広く見ての特徴から考えると、笛は早くも春秋時代の合奏音楽で大きな位置を占めていた。中国最古の笛の遺品は、最近湖北省舞陽県賈湖出土の骨笛である。8000年間新石器時代の地層に眠っていたこれらの骨笛は今でも吹奏可能で、響孔がない外は、今の笛の構造とほぼ同じであるのは驚くべき史実である。

今の竹笛は絹糸を巻いて竹管が裂けるのを未然に防ぎ、音域は2オクターヴ半に達するのが普通である。形態はさまざまで梆笛(ほうてき)と曲笛(きょくてき)の2種が最も普及しておる。梆笛は、中国北方の地方戯曲である梆子劇の伴奏に用いられるので、この名があり、音色はさわやかで明かるい。曲笛の名称は、この楽器が本来崑曲の伴奏に用いられてきたことによる。やわらかくて滑らかな音色をもつが、音域は概して梆笛よりも4度ほど低い。

笛は民間では広範囲にわたって使用されており、独奏・合奏・地方戯曲と歌舞の伴奏などに用いられていた。「喜相逢」(うれしい巡会い)「三・五・七」(鷓鴣飛)(飛び舞ううずら)などが代表作である。

蘆 笙

流行於西南地區苗、瑤、侗、彝、壯等少數民族中，各地形制不一，音色悅耳動聽。在上述少數民族聚居地區的各村寨，大多有大小不一（最短者 20—30 釐米，最長者可達 2 米以上），調性一致的蘆笙樂隊，並常分有高、中、次中、低音等聲部，音管不等（通常 5~8 管），越往低聲部管數越少，最低者只有一管，外套置一竹質共鳴筒，稱“芒筒”。在節日喜慶時邊吹邊舞，特大的盛會，演奏者可達一、二百人，場面頗為熱烈、壯觀。明代楊慎的《南詔野史》中有“每歲孟春跳月，男吹蘆笙，女振鈴唱和，並肩舞蹈，終日不倦”的生動描繪。

LUSHENG (Mouth Organ)

(*lu*: reed; *sheng*: a mouth organ)

The instrument is popular, with variable sizes and numbers of pipes, among the Miao, the Yao, the Dong, the Yi, the Zhuang minority people of south-west China. In the villages of these peoples *lusheng* orchestras are often seen. These instruments are all related in keys, with lengths from 20-30cm to 2 metres or more, voices from treble to bass, and pipes from 8 to 5 (the lower, the fewer; the lowest with only one pipe). The pipes on the instrument are encased in a bamboo resonating tube called *mangtong*. The *lusheng* is played as a dance accompaniment by the dancers themselves in festivals or other happy events. On some grand occasions *lusheng* players as many as a hundred or two tend to form a heating sight. One of the texts of the Ming dynasty (1368-1644) stated that in the first spring month every year the Miao people danced in the moonlight all the night, men playing the *lusheng* and women joining in by shaking bells with songs.