

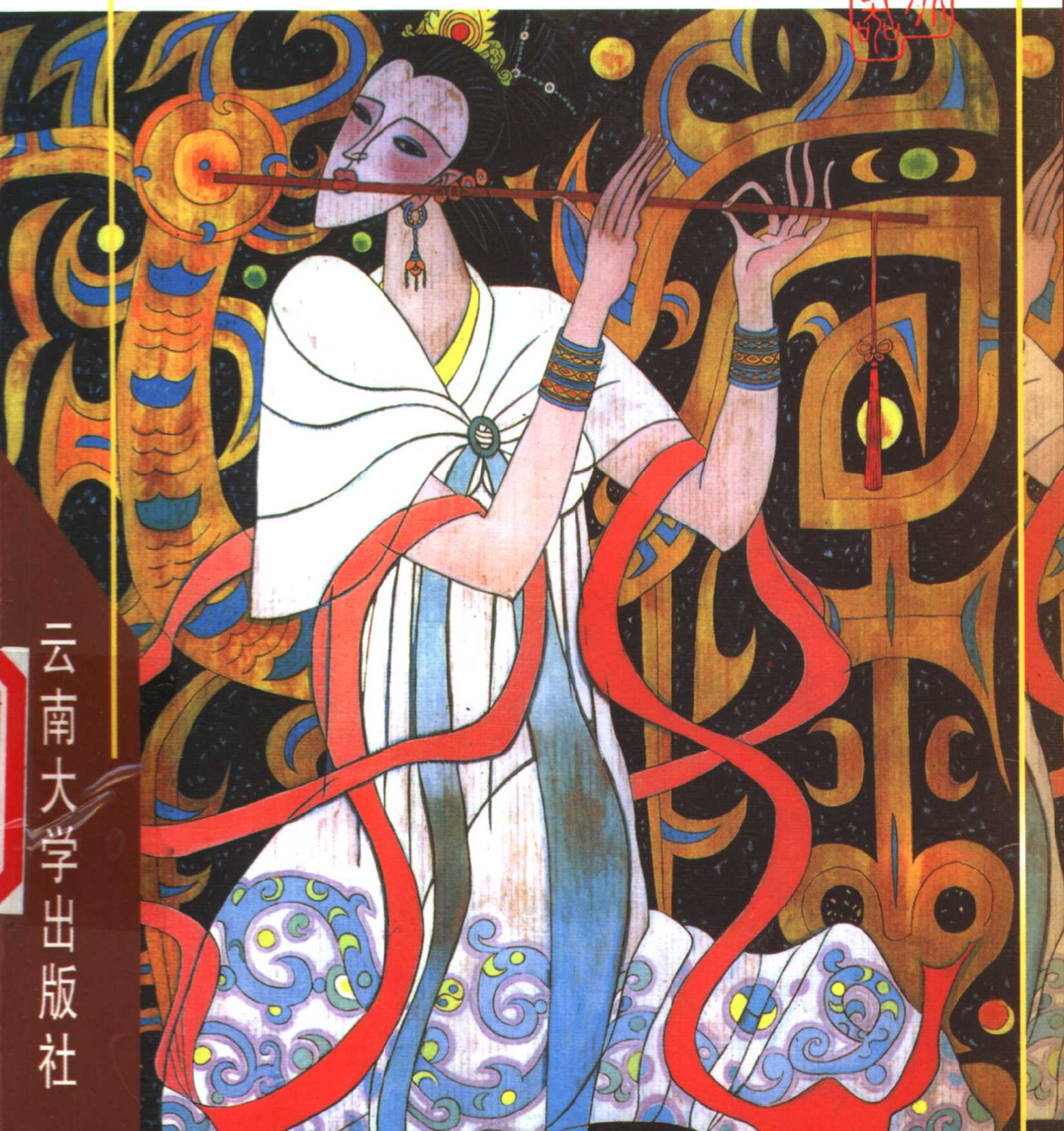

民族器乐赏析

张静波

编著

云南大学出版社

民族器乐赏析

图书在版编目 (CIP) 数据

民族器乐赏析/张静波编著. —昆明: 云南大学出版社, 2001. 1

ISBN 7-81068-224-5

I. 民… II. 张… III. 民族器乐—鉴赏—中国 IV. J632

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 81117 号

责任编辑: 徐 曼

责任校对: 张莉华

封面设计: 力 川

民族器乐赏析

张静波 编著

*

云南大学出版社出版发行

(云南大学校内)

昆明市五华区教育委员会印刷厂印装

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 24 字数: 645 千

2001 年 1 月第 1 版 2001 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—2000

ISBN 7-81068-224-5/J·20

定价: 28.00 元

目 录

第一章 概述	(1)
第一节 民族乐器的起源与演进	(1)
第二节 民族器乐的特征与发展	(2)
第三节 民族器乐的创新与新发展	(3)
第四节 乐器分类与器乐种类	(4)
第二章 乐器与独奏器乐	(5)
第一节 吹奏乐器与乐曲赏析	(5)
一、笛	(5)
《喜相逢》	(6)
《荫中鸟》	(8)
《鹧鸪飞》	(13)
《三五七》	(16)
《姑苏行》	(20)
《秋湖月夜》	(22)
二、箫	(27)
《平沙落雁》	(27)
三、埙	(30)
《追 溯》	(30)
四、管	(33)
《江河水》	(33)
《哈哈腔》	(35)
《采 茶》	(38)
五、唢 呐	(40)
《百鸟朝凤》	(41)
《一枝花》	(50)
六、笙	(54)
《凤凰展翅》	(54)
《草原骑兵》	(57)
七、芦 笙	(61)
《诺德仲之歌》	(61)
《吹起芦笙唱丰收》	(63)
八、巴 乌	(64)
《傍晚的声音》	(64)
《渔 歌》	(66)

第二节 拉弦乐器与乐曲赏析	(66)
一、二 胡	(67)
《二泉映月》	(67)
《空山鸟语》	(71)
《良 宵》	(73)
《光明行》	(74)
《春 诗》	(78)
《赛 马》	(81)
《江南春色》	(84)
二、中 胡	(88)
《草原上》	(88)
三、高 胡	(88)
《鸟投林》	(89)
四、京 胡	(90)
《夜深沉》	(90)
五、板 胡	(92)
《大起板》	(92)
六、坠 胡	(95)
《河南曲子牌曲》	(95)
七、四 胡	(98)
《赶 路》	(99)
八、马头琴	(100)
《四 季》	(100)
九、萨它尔	(102)
《乌夏克第一达斯坦间奏曲》	(102)
十、艾捷克	(105)
《古丽亚尔汗》	(105)
第三节 弹弦乐器与乐曲赏析	(107)
一、古 琴	(107)
《幽 兰》	(108)
《广陵散》	(112)
《流 水》	(130)
《梅花三弄》	(138)
《醉渔唱晚》	(144)
《潇湘水云》	(144)
二、箏	(148)
《渔舟唱晚》	(148)
《寒鸭戏水》	(151)
《出水莲》	(155)
《雪山春晓》	(158)

《战台风》·····	(162)
三、琵琶·····	(169)
《阳春白雪》·····	(169)
《十面埋伏》·····	(176)
《海青拿天鹅》·····	(192)
《龙船》·····	(209)
《彝族舞曲》·····	(218)
《天山之春》·····	(224)
四、三弦·····	(230)
《十八板》·····	(230)
《边寨之夜》·····	(234)
五、扬琴·····	(234)
《弹词三六》·····	(234)
《将军令》·····	(238)
《边寨之歌》·····	(242)
《双手开出幸福泉》·····	(246)
《节日的太湖》·····	(250)
六、柳琴·····	(255)
《春到沂河》·····	(255)
七、月琴·····	(260)
《北方民族生活素描》·····	(260)
八、阮·····	(261)
《丝路驼铃》·····	(261)
九、独弦琴·····	(268)
《寒夜孤影》·····	(268)
十、冬不拉·····	(270)
《黄河》·····	(270)
十一、热瓦甫·····	(273)
《塔那瓦尔》·····	(273)
十二、弹布尔·····	(277)
《你的天上有没有月亮》·····	(277)
十三、考姆孜·····	(280)
《不要勒紧马龙头》·····	(280)
十四、札木聂·····	(282)
《玛洽过米》·····	(282)
十五、伽倻琴·····	(283)
《呃莫里》·····	(283)
第四节 打击乐器·····	(286)
一、锣类·····	(286)
大锣·····	(286)

小 锣	(287)
云 锣	(287)
舟山锣	(288)
深 波	(288)
铙 锣	(289)
二、鼓 类	(290)
大 鼓	(290)
小 鼓	(290)
缸 鼓	(291)
定音缸鼓	(291)
排 鼓	(292)
板 鼓	(292)
纳格拉	(293)
达 甫	(293)
铜 鼓	(293)
朝鲜族长鼓	(294)
象脚鼓	(294)
三、钹 类	(295)
大 钹	(295)
小 钹	(295)
四、板梆类	(296)
板	(296)
梆 子	(296)
南梆子	(296)
木 鱼	(297)
五、其 它	(297)
碰 铃	(297)
萨巴依	(298)
编 钟	(298)
编 磬	(299)
第三章 乐种与合奏器乐	(300)
第一节 丝竹乐	(300)
一、江南丝竹	(300)
《行 街》	(301)
《中花六板》	(301)
《紫竹调》	(304)
二、广东音乐	(304)
《雨打芭蕉》	(305)
《赛龙夺锦》	(306)
《步步高》	(308)

三、福建南曲	(309)
《八骏马》	(310)
第二节 吹打乐	(310)
一、浙江吹打	(310)
《舟山锣鼓》	(311)
二、苏南吹打	(311)
《将军令》	(311)
三、河北吹歌	(316)
《小放驴》	(316)
四、山西鼓乐	(317)
《大得胜》	(317)
第三节 重奏、协奏与大型合奏乐	(323)
一、重奏乐	(323)
《春天来了》	(323)
《欢乐的夜晚》	(323)
《阳关三叠》	(324)
二、协奏乐	(324)
《长城随想》	(324)
《新婚别》	(340)
《草原小姐妹》	(346)
《汨罗江幻想曲》	(356)
三、大型合奏乐	(356)
《春江花月夜》	(356)
《金蛇狂舞》	(362)
《瑶族舞曲》	(365)
《春节序曲》	(365)
《花好月圆》	(365)
《喜洋洋》	(365)
《三六》(弹拨乐合奏)	(366)
《南疆舞曲》(弹拨乐合奏)	(366)
《鸭子拌嘴》(打击乐合奏)	(366)
第四章 民族器乐的音乐特征	(367)
第一节 民族器乐曲的类型	(367)
第二节 民族器乐曲的标题	(367)
一、标名性标题	(367)
二、标意性标题	(368)
第三节 民族器乐曲的曲式结构	(368)
主要参考书目	(370)
后 记	(371)

第一章 概述

民族乐器是各族人民用来演奏音乐以表达和交流思想感情的工具;民族器乐是通过民族乐器,以独奏、合奏等形式来演奏的民族音乐。我国的民族乐器和器乐有着极其悠久的历史。几千年来,在各族人民的文化生活中,乐器和器乐都起着重要作用,与人民生活交融在一起,是人民音乐生活中一个不可缺少的重要组成部分,也是中华音乐文化宝库中的瑰宝和世界音乐文化“皇冠”上的一颗璀璨明珠。

第一节 民族乐器的起源与演进

在我国,伴随着五千年文明史而产生的民族乐器,种类繁多,各具特色,已成为我国民族音乐不可缺少的重要组成部分。

乐器起源于劳动,是劳动人民创造的。早在远古时代,人们在集体劳动生活中,为了协调劳动动作或减少在劳动中的疲劳而发出的劳动号子,也就是最初的歌唱。人们在歌唱的同时,用手中的原始劳动工具或生活用具——石块、土块、木棒、竹筒、弓箭、陶具等敲击节奏,用以配合原始歌舞。《尚书·益稷》所载“击石拊石,百兽率舞”,以及《吕氏春秋·古乐篇》载“帝尧立,乃命质为乐。质乃效山林谿谷之音以歌,乃以糜鞞置缶而鼓之,乃拊石,击石,以象上帝玉磬之音,以致舞百兽”,这些都是传说中尧舜时代原始歌舞中以石器、陶器为乐器的生动记载。由此可见,乐器大都和劳动工具或生活用具密不可分。不同的劳动生活使用不同的劳动工具和生活用具,因而伴随各种不同劳动生活而产生的乐器也不相同。例如古代的“磬”,其最初的形状是鼓、股不分,与新石器时代的“石庖丁”十分相似。最早的弦乐器如“箜篌”之类,乃系由捕捉鸟兽的弓逐渐演变而成。而《史记》所述“击瓮叩缶,真秦之声”,更是直接以食器作乐器的明证。从后来产生的乐器中,也能找到类似的例子,如大鼓书用作伴奏的“梨花板”就是由破碎的“梨铎片”演变而来。由于最原始的乐器——劳动工具或生活用具所发出的音响,不能满足于器乐运用的范围,而乐器不一定直接伴随着劳动过程,其独立性随之加强,于是某些劳动工具就逐渐转化为独立专用的乐器。同时,人们在劳动过程中狩猎获得的角、兽骨、兽皮,采集获得的芦苇、竹管、葫芦等逐渐被用来作为制作乐器的材料。随着生产力的发展,生产工具的不断更新,制作乐器的材料也随之丰富,制作乐器的技术也日趋完善,独立而专用的乐器逐渐增加。我们的祖先经历了渔猎时代、畜牧时代到农业定居的时代,由石器时代经青铜器时代、铁器时代到学会养蚕缫丝,各种相应材料制作的乐器也先后产生。乐器经历了由不定型到定型,由不定音高到固定音高,由单音乐器到旋律乐器的发展阶段,品种日益增多,打击乐器、吹管乐器、丝弦乐器渐趋完备。从古至今见于文字记载的我国乐器名称达千余种(其中部分重名)。

根据考古学家对我国古文化遗存中发掘出的乐器实物鉴定,证实中国乐器源远流长、历史悠久。舞阳贾湖骨笛的发现,说明我国在八千年前就有了管乐的雏型。在中国原始社会出现的最有民族特色的乐器是埙。西安半坡遗址出土的陶埙,大约是六千多年前我们祖先制成的吹奏乐器(最

早的埙为石制),同时还有骨哨、陶钟、石磬等。据古文献和殷墟甲骨文记载,殷商时已有二十多种乐器名称:鼓、鼗(音 táo)、磬、钟、铃、铎、铙、缶(音 fǒu)、柷(音 zhù)、敔(音 yǔ)、埙、篪(音 chí)等,主要是打击乐器和吹管乐器。其中有三人一组的编钟和编磬,以及五孔的埙,不仅能敲出节奏,也能演奏旋律。

周代见于古书记载的乐器有七十多种,包含具有固定音高的打击乐器:编钟、编磬;簧管乐器:笙;以及弹弦乐器:琴、瑟、筑等。周代按乐器制作材料不同,将乐器分成八大类,史称“八音”:金、石、土、革、丝、木、匏、竹。“金”有青铜制成的钟、铃、铎、编钟等打击乐器;“石”有磬、编磬等打击乐器;“土”有陶土制作的埙等吹奏乐器;“木”有敔(用于起乐)、柷(用于止乐)等打击乐器;“匏”有用葫芦壳和竹管、簧片制作的笙和竽;“竹”有篪(音 chí)、篥和排箫等吹奏乐器。

自周经春秋、战国至秦,乐器进一步发展。1978年湖北省随县曾侯乙墓的挖掘,展示了战国初期诸侯国君宫廷中的乐队盛况。此墓葬于公元前433年,共出土乐器8种124件,有编钟64件,分3组,音域可跨5个八度;编磬32件;吹管乐器有13根竹根的排箫、7孔横吹的笛、12管以上的笙;丝弦乐器有琴(10弦和5弦各一)、瑟(20弦)等。

经汉至唐,中原统一,唐朝逐渐与边远地区兄弟民族以及异国建立联系。由北方“丝绸之路”通西域、经新疆,与中亚、西亚、波斯、阿拉伯来往;由南方“丝绸之路”从四川经云南,与南亚、印度等国来往。在和兄弟民族以及异国文化的交流中,先后传入大量外来乐器,主要有箜篌、曲项琵琶、五弦琵琶、横吹(笛)、羌笛(竖吹)、胡笳、角、笙、篥、铎、钹、羯鼓、方响、星、达卜等。外来乐器渐与中原固有乐器融合,经长期演变成为我国民族乐器。至此,丝弦乐器中除原有的平置弹奏类外,有了抱握弹奏类,而且在民间出现了擦弦发声的弦器轧筝(类似筝,七弦,用竹片轧之发声)、奚琴(二弦,用竹片拉奏,状似二胡)。

至宋代,唐代的“轧筝”改名为“箏”,“奚琴”改名为“嵇琴”,民间普遍流传,演奏技巧日益提高;同时,原流传在西北地区游牧民族中的马尾胡琴传入中原,拉弦乐器获得极大发展。明清以后,与说唱音乐、戏曲音乐的繁荣相应,出现了板胡、京胡、四胡、坠胡等;由波斯传入的扬琴、唢呐等也渐为我国人民吸收,化为民族乐器在民间广为流传。由明清至近代,见于我国各族民间音乐生活中的乐器约百余种,“吹、拉、弹、打”皆备。

第二节 民族器乐的特征与发展

在漫长的岁月里,我们中华民族的祖先通过生产劳动和社会实践,创造了中华民族的乐器,也创造了具有中国特点的民族器乐,对世界音乐文化的发展作出了独特的贡献。

在民族器乐发展的过程中,歌、舞、乐三位一体的综合艺术形式是最早的民族器乐特征。著名的《葛天氏之乐》“三人操牛尾,投足以歌阙”的乐舞,《伊耆氏之乐》是用土鼓和苇籥伴奏的乐舞。六代乐舞(简称“六乐”):黄帝时代的《云门大卷》、尧时的《大咸》、舜时的《大磬》、夏时的《大夏》、商时的《大濩》、周时的《大武》均有乐器伴奏。令孔子听后三月不知肉味的《韶》,主要伴奏乐器是排箫,故又称《箫韶》。歌舞乐三位一体的形式发展至唐代,成为歌舞大曲。大曲由“散序”、“歌”、“破”三部分组成。“散序”纯用器乐演奏,节奏自由;“歌”(又称“中序”、“拍序”或“排遍”)是大曲的主体部分,以歌唱为主,乐器伴奏,有时也加入舞蹈;“破”以舞蹈为主,乐器伴奏,有时也加入歌唱。

周代《仪礼·燕礼》中的“间歌”部分是笙与歌相间表演的;《琴歌》是古琴与歌唱相伴进行的。汉代《相和歌》是以丝竹乐器为歌唱伴奏的。唐宋以后相继形成并发展的说唱艺术和戏曲艺术,以及

民间歌舞,其中均有乐器演奏部分。器乐除作为歌舞、说唱、戏曲的伴奏外,还有许多独立的器乐曲牌,作为开场、前奏和间奏以烘托环境、渲染气氛,它孕育着纯器乐的演奏形式。我国民间流传的乐曲,有些是由声乐曲调、说唱音乐、戏曲音乐的曲牌演变而来,如《柳青娘》、《茉莉花》、《花鼓曲》等。至今,民间吹打乐中还有“吹歌”和“卡戏”的演奏方式。由此可见,民族器乐与其他姊妹音乐体裁相伴发展,是我国民族器乐发展的特色之一。

纯器乐演奏形式在我国出现得很早。在周代,古琴除用作歌唱伴奏外,也是独奏乐器,并拥有一批技艺高超的演奏家和作曲家。《吕氏春秋·本味篇》中记载了战国时期“俞伯牙善鼓,钟子期善听”,二人结为知音的故事。其中提到《高山流水》的艺术效果,“巍巍乎,若泰山”,“汤汤乎,若流水”。古琴音乐一直延续至今,具有感人的艺术魅力。琵琶本是隋唐《大曲》乐队中的主奏乐器之一,在唐代作为独奏乐器获得长足发展,并涌现出一批杰出的琵琶演奏家。唐代著名诗人白居易的《琵琶行》中写道:“轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六么》。大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。……银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。”最后达到“满座重闻皆掩泣”的强烈艺术感染力。由宋至清,琵琶名家辈出,曲目丰厚。文曲中的《夕阳箫鼓》、《阳春白雪》、《月儿高》等抒情细腻;武曲中的《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《海青拿天鹅》等雄健豪放,至今仍为我国民族器乐中的瑰宝。箏、二胡、唢呐等乐器在民间也积累了不少优秀曲目,作为独奏乐器得到不断发展。

我国民间纯器乐的合奏形式历史也颇为悠久,先秦时期的箏瑟之乐是用于宴享活动中的两类乐器的合奏。汉魏时期的鼓吹乐是打击乐器和吹奏乐器组合的器乐合奏,打击乐器以鼓、铙为主,吹奏乐器以排箫、横笛、胡笳、角为主,有的也伴有歌唱,用于宫廷、军府、官府中与仪仗、军旅、宴享等有关场合。鼓吹乐一直延续到隋唐,后渐与民间散乐融合。宋代的合奏形式更为多样,有《细乐》(据南宋灌辅耐得翁《都城纪胜》载:“细乐……以箫管、笙、箏、嵇琴、方响之类合动。”)、《清乐》(用笙、笛、篳篥、方响、小提鼓、拍板、札子等合奏)、《小乐器》(据南宋灌辅耐得翁《都城纪胜》载:“小乐器,只一二人合动也,如双韵合阮咸,嵇琴合箫管,箏秋合胡芦。”)、《鼓板》(主要用拍板、鼓和笛合奏,有时也加用札子、水盞、铎等打击乐器;至元代后期,《鼓板》也加入其他管弦乐器)。明清的弦索乐是几件弹弦乐器和拉弦乐器的合奏。十番鼓是吹管乐器、弦乐器和打击乐器组成的合奏,用于民间婚丧喜庆等场合。至近现代,各地合奏的乐种更为丰富多彩,通常分为清锣鼓、弦索乐、鼓吹乐、丝竹乐和吹打乐五类。以上各类民间合奏乐队的形成,促进了民族器乐的发展。

第三节 民族器乐的创新与新发展

我国民族器乐经历了漫长的历史发展过程,日臻完善,自20世纪50年代以来,民族器乐的发展进入了新的历史发展阶段,传统的艺术形式有所突破,新生力量、新作品、新的艺术形式不断涌现。各省、市先后成立了不少专业的民族乐团;文工团、歌舞团、电影乐团中都设有不同规模的民族乐队;全国各音乐院校中先后创办了民族器乐系,培养了大批高素质器乐人才;在城市和乡镇,各种业余民族乐队蓬勃发展;广大民间艺人在业务上有了很大提高,不少艺人参加了专业队伍,成为出色的演奏家,有的还改编和创作了不少乐曲。民族器乐呈现出一派繁荣景象,取得了可喜成绩。

音乐研究机构和专业演奏团体的设立,为民族民间器乐的收集、整理、研究和改编创造了有利条件,众多音乐工作者对我国各地流行的富有特点的乐种,进行了全面的收集、整理,如《西安鼓乐》、《山西八大套》、《苏南吹打》、《福州十番》、《浙东锣鼓》、《中国锣鼓曲》、《南曲选集》、《潮州民间

音乐选》、《广东音乐》、《上海民间器乐曲选》、《弦索十三套》、《古琴音乐》等。在收集整理的基础上，专业音乐工作者对优秀的传统乐曲进行加工、改编，使乐曲具有更加丰富的表现力。

随着大型民族管弦乐队的建立，演奏形式更为丰富多样，新颖的乐队合奏形式充分反映了新时代的团队合作精神；我国各地原有的丝竹乐合奏和吹打乐合奏、独奏等演奏形式也有了新发展，对重奏和协奏曲等外来形式也作了吸收和尝试，还涌现出各种乐器的齐奏形式和奏与歌相结合的“弹唱”形式。另外，各种乐器的性能大大增强，并出现了改革的唢呐、改良笛、十二平均律的转调笙、中低音抱笙、快速转调扬琴，低音拉弦乐器有不同形制的革胡、拉阮等，从而解决了长期存在的乐器音质不纯，音律不统一，音量不平衡，转调不便捷，固定音高乐器间的音高标准不一致，在综合乐队中缺少低音乐器等一系列难题。

伟大的时代激发了民族器乐工作者的创作热情，专业作曲家队伍的壮大，为创作反映现实生活的新作品奠定了基础。许多优秀的新作品表现出新时代人民的思想感情，如江先渭的笛子独奏《姑苏行》，胡天泉、董洪德的笙独奏《凤凰展翅》，王昌元的箏独奏《战台风》，王惠然的琵琶独奏《彝族舞曲》，黄海怀的二胡独奏《赛马》，刘文金的二胡协奏《长城随想》，张晓峰、朱晓谷的二胡叙事曲《新婚别》，刘明源的民乐合奏《喜洋洋》，吴祖强、王海樵、刘德海的琵琶协奏曲《草原小妹妹》等。这些器乐曲早已蜚声世界乐坛并迸发出令人瞩目的艺术光彩。

第四节 乐器分类与器乐种类

中国民族乐器以品种丰富、独具特色、自成体系而闻名于世。中国民族乐器按乐器演奏方法和发音特点，可分成吹奏、拉弦、弹弦、打击四大类。

吹奏类：笛子、箫、管子、唢呐、笙等；

拉弦类：二胡、中胡、高胡、京胡、板胡、坠胡等；

弹弦类：古琴、箏、琵琶、阮、三弦、扬琴等；

打击类：鼓、板、钹、大锣、小锣、云锣、钟、磬等。

源远流长的中国民族器乐，经数千年的传承、拓展、创新，形成了当今绚丽多彩的格局。从中国民族器乐的体裁、品种来看，通常可归纳为独奏器乐和合奏器乐两部分。

独奏器乐按所奏乐器分类。在前述4类乐器中，前三类乐器大多可作为独奏乐器。其中一部分打击乐器也可独奏，但需较高的演奏技巧。通常情况打击乐器主要用于合奏。

合奏器乐，包括重奏、齐奏、合奏等器乐，分丝竹、吹打（包括清锣鼓）、重奏、协奏、合奏5类。前二类多见于民间器乐，还可细分为各地的民间乐种和专业半专业等不同类别；后三种多见于专业的创作和演奏。

丝竹合奏乐：河南曲子板头曲、山东碰八板、潮州弦诗乐、广东小曲（即粤曲）、福建南曲指谱乐、江南丝竹、北方弦索乐、内蒙二人台牌子曲、四川扬琴牌子曲等。

吹打合奏乐：浙东锣鼓、苏南十番锣鼓、福州十番、泉州笼吹、闽西南十班、山东鼓乐、河北吹歌、辽南鼓吹、四川十番锣、四川闹年锣鼓、陕西鼓乐、山西鼓乐、潮州大锣鼓等。

重奏乐：丝竹五重奏、琴箫重奏等。

协奏乐：二胡协奏、琵琶协奏等。

合奏乐：大型管弦乐、弹拨合奏乐等。

第二章 乐器与独奏器乐

第一节 吹奏乐器与乐曲赏析

吹奏乐器亦称吹管乐器,是以气振而发声的有关陶、管乐器。

我国吹奏乐器是民族乐器中起源最早的种类之一。它以色彩鲜明、个性突出、善于演奏流畅旋律而独具特色,并常被作为独奏乐器出现在乐坛。吹奏乐器按发音特点和构造不同通常可分为三类:

以气息吹孔,引起空气柱振动发声的:笛、箫、埙等;以哨子振动发声的:管子、唢呐等;以簧片振动发声的:笙、芦笙、巴乌等。

一、笛

笛的历史非常久远,周代一管多孔的“箛”和汉代的“横笛”(又名“横吹”),距今都有二千多年的历史。笛是我国流行最广泛的一种乐器,它以体积小,携带方便,发音清脆嘹亮,表现力丰富而深受人们喜爱。在古代诗人的作品中有关笛乐的描写都十分动情,如:李白的“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。此夜曲中闻折柳,何人不起故国情”,杜甫的“三年笛里关山月,万国兵前草木风”,白居易的“江上何人吹夜笛?声声似忆故园春”等。

传统的笛是由竹子制作的,上有六个按音孔,一个吹孔和一个笛膜孔。

笛不仅能独奏,还常用于多种戏曲音乐的伴奏,因而被分出梆笛与曲笛两种。梆笛以伴奏梆子戏而得名,音域稍高,为 $d^2 \sim e^4$,音色明亮,常用舌上的技巧,富于节奏、装饰音型的变化,善于表现活泼轻快、刚健豪爽的情绪,具有北方音乐的特点;曲笛以伴奏昆曲而得名,音域稍低,为 $a^1 \sim b^3$,音色醇厚丰满,讲究用气的技巧,富于力度和音色变化,善于表现内在含蓄、柔润婉约的气质,具有南方的特色。

笛的吹奏技巧丰富,常用的有:花舌、滑音、垛音、历音、叠音、打音、颤音、吟音、吐音等。

笛的主要独奏曲有:《喜相逢》、《荫中鸟》、《鹧鸪飞》、《三五七》、《姑苏行》、《秋湖月夜》、《早晨》、《喜报》、《今昔》、《帕米尔的春天》、《五梆子》、《小放牛》、《百鸟引》等。

《喜相逢》

梆笛曲《喜相逢》是一首北方梆笛的代表性传统乐曲,是著名笛子演奏家冯子存(1904~1987)根据内蒙民间乐曲改编而成。冯子存,河北阳原人,从小学吹竹笛,十七岁到包头谋生,同时学习和掌握了“二人台”的音乐风格特征,建国后参加察北宣传队,1953年参加全国民间音乐舞蹈会演,后调中央歌舞团任独奏演员,曾出访芬兰、瑞典等国及港澳地区,后任中国音乐学院民乐系教授。他的演奏高亢、嘹亮,具有典型的北方梆笛特色,曾出版《冯子存笛子曲选》。本曲原为戏曲[山西梆子]和[二人台]中的过场曲牌,经改编后的梆笛曲主要表现亲人依依惜别和别后重逢的喜悦心情。乐曲结构为变奏曲式,共变奏三次。主题保持了原曲牌的特色:首句的句句双结构、曲调的起承转合结构以及以核心音调为中心的变化展衍手法等。第一段呈示主题,采用散起,缓慢的速度和大幅度滑音的运用表现惜别之情;第二段为第一次变奏,速度加快,采用 $\times \times \times \times \times | \times \times \times \times$ 轻快活泼的节奏,表现重逢的喜悦;第三段为第二次变奏,速度进一步加快,大量使用吐音和 $\times \times \times$ 节奏型的反复出现,使情绪更趋欢快;第四段为第三次变奏,采用固定音型的穿插、花舌音的多次使用、以及越来越快的速度,情绪更为热烈地将音乐推向高潮。

谱例 1

喜相逢

冯子存 演奏

The musical score is written in G major (one sharp) and 2/4 time. It consists of six staves of music. The first staff begins with a tempo marking of $\text{♩} = 44$ and a dynamic marking of *mf*. The second staff has a tempo marking of $\text{♩} = 56$. The third staff has a tempo marking of $\text{♩} = 96$ and a dynamic marking of *mp*. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and trills (tr).

The musical score consists of ten staves of music in G minor (two flats). The notation includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Dynamics markings include *mf* (mezzo-forte), *f* (forte), and *mp* (mezzo-piano). Tempo markings include "渐快" (ritardando) and specific tempo values: $\text{♩} = 100$ and $\text{♩} = 112$. A section marked with a triple bar line and $\text{♩} = 120$ indicates a change in tempo. The score concludes with a final cadence on the tenth staff.

Musical score for 《荫中鸟》. The score is written in a single system with ten staves. The key signature is three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The tempo is marked as quarter note = 138. The score includes various dynamics such as *f* (forte), *mf* (mezzo-forte), and *mp* (mezzo-piano), and a *rit.* (ritardando) marking. The music features intricate rhythmic patterns and melodic lines typical of traditional Chinese flute music.

《荫中鸟》

《荫中鸟》是刘管乐以冀中民间音乐为素材而创作的。它以富有北方民间色彩的音乐语汇，描绘了茂林成荫、百鸟啼鸣的景象，寄托了作者热爱生活和向往未来的情怀，成为北方梆笛音乐的代表曲目之一。全曲由引子和3个段落构成。引子以充满活力的呼唤乐句揭开了树林里欢腾活跃的序幕。第一、三段展现了树林兴旺茂盛、百鸟欢跃的景象。活泼、跳跃的节奏，风趣、对称的旋律，灵巧的颤音、历音、抹音等演奏技巧的运用，均体现了浓郁的北方梆笛音乐的特征。第二段则表现了百鸟竞技的生动景象。其中滑音、吐音、花舌音和多指颤音的运用，既是对多种飞鸟鸣叫声的模拟，又是对梆笛传统演奏技巧的继承和发展。

谱例 2

荫 中 鸟

I=G(G调笛筒音作5)

刘管乐

【引子】 小快板

$\frac{2}{4}$ $\underline{5.5}$ $\underline{5.5}$ | $\underline{3.5}$ $\overset{4}{\text{tr}} \underline{6}$ | $\overset{5}{\text{tr}} \underline{6}$ - | $\underline{6}$ - | $\overset{3}{\text{tr}} \underline{3.3}$ $\underline{5.5}$ | $\overset{6}{\text{tr}} \underline{6.5}$ $\overset{4}{\text{tr}} \underline{6}$ | $\underline{5}$ -

【一】 快板 活泼地

$\underline{5.}$ $\overset{4}{\text{tr}} \underline{6}$ | $\overset{f}{\text{tr}} \underline{0.3}$ $\underline{2.1}$ || $\overset{i}{\text{tr}} \underline{6.3}$ $\underline{2.1}$ | $\overset{i}{\text{tr}} \underline{6}$ $\overset{i}{\text{tr}} \underline{6}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{5.6}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{5^{\#}6}$ | $\underline{0.3}$ $\underline{2321}$

pp

$\overset{i}{\text{tr}} \underline{6.3}$ $\underline{2.1}$ | $\overset{i}{\text{tr}} \underline{6}$ $\overset{i}{\text{tr}} \underline{6}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{5.6}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{5^{\#}6}$ | $\underline{0.3}$ $\underline{2321}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{5.6}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{5^{\#}6}$ | $\underline{0.2}$ $\underline{2.3}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{5.6}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{5^{\#}6}$

$\underline{0.3}$ $\underline{2321}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{5.6}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{5^{\#}6}$ | $\underline{0.2}$ $\underline{2.3}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{5.6}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{5^{\#}6}$ | $\underline{0.6}$ $\underline{1.5^{\#}6}$ | $\underline{0.6}$ $\underline{1.5^{\#}6}$ | $\overset{tr}{\underline{0.6}}$ $\underline{5.3}$

$\overset{tr}{\underline{0.3}}$ $\underline{2.1}$ | $\overset{tr}{\underline{0.6}}$ $\underline{5.}$ | $\overset{tr}{\underline{0.6}}$ $\underline{5.}$

$\underline{5.6}$ $\underline{1.1}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{50.6}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{5^{\#}6}$ | $\overset{tr}{\underline{0.6}}$ $\underline{5^{\#}6}$ | $\overset{tr}{\underline{0.6}}$ $\underline{5.3}$ | $\underline{5.6}$ $\underline{1.1}$ | $\overset{v}{\text{tr}} \underline{50.3}$ $\overset{v}{\text{tr}} \underline{2.1}$ || $\underline{5.6}$ $\underline{1.1}$

|| $\overset{i}{\text{tr}} \underline{6}$ $\overset{i}{\text{tr}} \underline{6}$ | $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{0.6}$ $\underline{1.}$ | $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{6.0}$ $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{6.1}$ | $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{0.6}$ $\underline{1.}$ || $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{4.6}$ $\underline{1.}$ | $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{0.6}$ $\underline{1.}$ || $\overset{4v}{\text{tr}} \underline{6.6}$ $\underline{1.}$

$\overset{4v}{\text{tr}} \underline{6.6}$ $\underline{1.}$ | $\overset{tr}{\underline{0.2}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{0.2}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{0.2}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{0.2}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{0.2}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{1.2}}$ $\underline{1.5}$

渐弱

$\overset{tr}{\underline{1.2}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{1.5}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{1.5}}$ $\underline{1.5}$ | $\overset{tr}{\underline{1.5}}$ $\underline{1.5}$ | $\underline{1.0}$ $\underline{1.0}$ | $\overset{th}{\underline{1}}$ - | $\overset{th}{\underline{1}}$ -