

当代小型二胡创作作品集

——创作与演奏访谈

宋飞 主编

高等教育出版社

当代小型二胡创作作品集

——
创作与演奏访谈

宋飞 主编

Dangdai
Xiaoxing Erhu Chuangzuo
Zuopinji

高等教育出版社·北京

图书在版编目(C I P)数据

当代小型二胡创作作品集:创作与演奏访谈/宋飞
主编. — 北京:高等教育出版社, 2014.6
ISBN 978-7-04-039648-5

I. ①当… II. ①宋… 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(2014)第095702号

策划编辑 雷 铮 责任编辑 张卓卓
书籍设计 张申申
责任印制 朱学忠

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,
请到所购图书销售部门联系调换
版权所有 侵权必究
物 料 号 39648-00

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
印 刷 北京信彩瑞禾印刷厂
开 本 890mm×1240mm 1/16
印 张 13.5
字 数 200千字
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>
版 次 2014年6月第1版
印 次 2014年6月第1次印刷
总 定 价 43.00元

目 录

<u>序</u>	5
----------	---

<u>编者简介</u>	9
-------------	---

<u>作曲家简介</u>	13
--------------	----

1. 黄海怀	14
--------	----

2. 鲁日融	15
--------	----

3. 宋国生	16
--------	----

4. 王国潼	17
--------	----

5. 陈耀星	18
--------	----

6. 刘长福	19
--------	----

7. 朱昌耀	20
--------	----

8. 周 维	21
--------	----

9. 胡志平	22
--------	----

10. 邓建栋	23
---------	----

11. 高韶青	24
---------	----

12. 陈 军	25
---------	----

访 谈 27

胡志平谈黄海怀《江河水》、《赛马》的艺术精髓与创作、演奏特色 28

鲁日融谈《秦腔主题随想曲》、《迷胡调》的创作、演奏与“秦派二胡”
特点 33

宋国生谈《豫乡行》、《冀东小曲》的创作与演奏 41

王国潼谈《奔驰在千里草原》、《翻身歌》的创作与演奏 46

陈耀星谈《战马奔腾》、《陕北抒怀》的创作与演奏 50

刘长福谈《草原新牧民》、《塞外情思》的创作与演奏 55

朱昌耀谈《江南春色》、《扬州小调》的创作与演奏 60

周维谈《葡萄熟了》、《印巴随想曲》的创作与演奏 65

胡志平谈《秋词》、《月的悲吟》的创作与演奏 69

邓建栋谈《姑苏春晓》、《吴歌》的创作与演奏 74

高韶青谈《二胡随想曲第二号——蒙风》、《二胡随想曲第四号——戈壁》
的创作与演奏 82

陈军谈《椰岛风情》、《太湖风》的创作与演奏 88

乐谱与作品简介 93

1. 江河水 94

2. 赛马 97

3. 秦腔主题随想曲 101

4. 迷胡调 107

5. 豫乡行 112

6. 冀东小曲 117

7. 奔驰在千里草原 121
8. 翻身歌 126
9. 战马奔腾 130
10. 陕北抒怀 135
11. 草原新牧民 140
12. 塞外情思 145
13. 江南春色 148
14. 扬州小调 152
15. 葡萄熟了 156
16. 印巴随想曲 160
17. 秋词 165
18. 月的悲吟 170
19. 姑苏春晓 175
20. 吴歌 180
21. 二胡随想曲第二号——蒙风 185
22. 二胡随想曲第四号——戈壁 191
23. 椰岛风情 196
24. 太湖风 201

后 记 207

序

编撰一部小型二胡创作作品的教材，是我长久以来的一个心愿。通过对近代以来二胡艺术发展脉络，特别是通过对这方面积累作品的梳理，我一直认为，其中存在着职业作曲家的创作和二胡演奏家的创作这两条脉络，并将此视为推动二胡艺术发展的两股动力，是二胡发展中的“双轮驱动”。可以说，从阿炳、刘天华直到今天的二胡创作，这样一种传统的延续或延承，是没有间断的。这是二胡发展非常可喜并且值得继承的传统。对于这部教材的编选，我根据二胡创作发展这两条脉络中的演奏家创作成果，特别选择了二胡两代演奏家中，在小型作品创作领域颇有作为的12位代表人物的二胡作品。其中在我父辈和与我同辈的演奏家中，各选了6位，每人两首，共24首作品。虽然每部作品的篇幅是有限的，但我们能由此看到，自近代以来，二胡演奏家没有间断的创作，是促成二胡艺术不断丰富、得以持续发展的重要推动力。

二胡演奏家的创作，其创作优势和自身特点是比较突出和鲜明的，这是由于演奏家对二胡的演奏技法、乐器的音乐表现性能，以及二胡特有的和鲜明音乐语汇以及表现力都非常熟悉，并且，演奏家对二胡创作的发展方向，对广大听众的审美需求也非常了解。另外，二胡演奏家的成长和生活经历，都具有一定的文化根基。他们无论来自哪一个区域，无论具有何种生活和学习经历，大多有一定的师承关系，并熟悉某一地域的传统音乐和民间音乐。这些演奏家，对于母语文化，特别是在对民族音乐语言特性、风格的把握方面，多具有深切的体悟，这也成为他们音乐创作中音乐营养的重要来源。因此，演奏家出身的作曲家，会根据自己的文化追求以及审美要求，从事二胡艺术的创作。他们用自己的作品，生动鲜活地展现了他们在二胡音乐中的体验和感受，呈现了非常鲜活、生动的不同地域的音乐风貌。

这些二胡演奏家，他们的文化背景、创作视角、审美追求乃至工作经历和事业平台，都给他们的创作提供着养分、动力，帮助他

们塑造其鲜明的音乐特色。比如军旅二胡演奏家陈耀星，他创作的作品就多为军旅题材，大多反映军旅生活、军人风貌和情怀，代表作有《战马奔腾》、《陕北抒怀》等。宋国生先生是地道的北方人，对河北、河南地方音乐的体验，有着深厚的积淀，他创作的作品，有浓郁的地域音乐风格，如《豫乡行》和《冀东小曲》，透过风格浓郁的音乐语言以及演奏技巧，表现了中原人民的生活情趣和性格。鲁日融先生的作品，反映了陕西秦派二胡的特点，在他的《秦腔主题随想曲》、《迷胡调》这两部充满了生活情趣、高亢而又诙谐的作品中，运用了西北戏曲、民间音乐素材。与我同代的优秀二胡演奏家朱昌耀和邓建栋，都是江苏籍的演奏家，在他们的作品中运用了来自江南的民歌、曲艺、戏曲中的音乐素材，生动地表现了江南秀美的湖光山色、生活情趣。周维虽然是江苏籍的二胡演奏家，但由于他在东方歌舞团工作，他的工作使得他会把眼光投到世界民族音乐中，关注不同的民族、国家具有特色的音乐，并从中汲取营养和素材进行创作。如《印巴随想曲》就是他在印度、巴基斯坦访问时，通过学习当地的音乐有所感悟，从而创作的具有异域风格的二胡作品，他的《葡萄熟了》，是用新疆少数民族的音乐素材创作而成，这也为二胡创作带来了一个全新的视角。旅居加拿大的二胡演奏家高韶青，他的二胡创作具有中西文化碰撞、交融的特点，他的二胡随想曲系列，大胆将中国音乐素材与西方音乐元素相结合，具有独特的文化品格和探索性。

二胡演奏家的音乐创作，注重对传统音乐素材的采集和选择，富有音乐情趣和意境，善于塑造生动、鲜明的音乐形象。他们的创作不是纸上谈兵式的，更不是缺乏情感和想象力的，而是和演奏经验结合在一起进行的创作。所以，这些演奏家创作的作品，我们演奏起来非常容易上手，可听性也很强，不仅具有浓郁的音乐风格 and 特点，同时带有个人的音乐性格和烙印，也由于这些作品经常被创作者亲自推出演奏，因此很容易展现其作品的风采魅力，得以广泛传播。本书呈现

的12位二胡演奏家的创作成果，是两代二胡人创作的一个缩影。这些演奏家的创作，使二胡的音乐语言、风格和个性，得到丰富多姿的呈现，并通过演奏家的演奏而广泛流传。这些短小精悍的二胡作品，篇幅小、结构紧凑、风格鲜明、易于驾驭，也使得这些作品具有易于传播的特点。

二胡艺术发展到今日，已经通过几代人的创造和努力，呈现为可以展现不同的文化品位，可以表现大江南北的音乐风貌，可以把中国和西方的音乐元素通过碰撞、交汇融合在一起，乃至可以表现世界不同国家、民族鲜明风格的音乐特点。二胡艺术就是在这样一种文化发展的过程中，遍布大江南北，走进千家万户，走向世界各地，成为民族器乐中当之无愧的具有代表性和引领性的一个乐种。

宋飞

2014年4月

编者简介

宋飞，著名二胡演奏家、教育家，国家一级演员，中国音乐学院副院长、国乐系教师、硕士研究生导师。现任中国音乐家协会副主席、表演艺术委员会主任、二胡学会会长、刘天华研究会副会长、中国民族管弦乐学会胡琴专业委员会副会长、中国国际文化交流中心理事、刘天华阿炳中国民族音乐基金会副理事长。

1989年获首届“ART”杯国际比赛二胡青年专业组一等奖。2003年获中国“金唱片”奖。2005年获中国唱片“金碟”奖。2007年获“亚洲十大发烧唱片”最佳唱片奖、最佳演奏奖。2011年授国家级表彰，被评为全国“德艺双馨艺术家”。自1995年以来，曾多次在全国各地成功举行个人独奏音乐会，首演了《竹韵》、《楚魂》、《燕赵春潮》、《野草》、《清明上河图》等大量作品，获得一致好评。为国内外电台、电视台录制了大量的音乐节目，出版了《江河云梦》、《长城随想》、《宋飞与爱乐女》、《种子灯焰》、《胡琴与胡琴》、《二胡协奏曲》和《清明上河图》等十余张独奏专辑，以及《中国二胡名曲指导》、《怎样演奏二胡》和《中国二胡考级指导》等大量教学VCD，并出版专著《胡琴家族演奏入门》。

多年来，宋飞在海内外举办了多场独奏音乐会，在极具代表性的“弦索十三弄——宋飞独奏音乐会”、“中国音画《清明上河图》——宋飞胡琴多媒体音乐会”和“无伴奏套曲《如来梦》——宋飞胡琴情景音乐会”上，宋飞演奏了十余种胡

琴，将现代的多种艺术形式与探索创新的演奏方式和独特的艺术语言相结合，被誉为民族器乐表演实践的成功探索三部曲。

多年来，宋飞作为中国音乐家的代表出访了数十个国家和地区，在纽约卡内基音乐厅、林肯中心、柏林爱乐大厅、维也纳金色大厅、悉尼歌剧院等世界音乐圣殿演奏传播中国音乐，受到海外观众的高度赞赏。

同时，宋飞在二胡教学方面开创了“双语”教学模式，即兼容传统和西方的音乐元素，让学生了解、体会东西方音乐文化的异同之处，从而更好地运用不同的音乐语言技巧来表达音乐，诠释音乐的内涵。多年来，她培养了许多优秀学生，在海内外大赛中多次获得金、银、铜奖。

宋飞的胡琴艺术集各家各派之精华，融合了传统与现代的审美；她的演奏风格着重于作品的意、情、趣，自然流畅，挥洒自如；她的演出深受各层次听众的欢迎与好评。她被媒体喻为“新一代胡琴艺术才女”、“中国当代誉满国际乐坛的二胡演奏家”、“中国民族音乐的领军人物”、“中国二胡皇后”。她是当代活跃在音乐舞台上的中国民族器乐独奏大家，也是备受中外音乐界、唱片界瞩目的顶级音乐家。

作曲家简介

1. 黄海怀

1935年生于江西省萍乡，1967年去世。当代著名二胡演奏家、作曲家。

自小酷爱音乐，广泛求教于民间乐师，不断丰富自己的演奏水平。1955年考入湖北艺术学院（武汉音乐学院的前身），学习胡琴演奏专业，后留校任教。从学生时代到留校任教期间，他常花许多时间在图书馆欣赏唱片录音，流览乐谱、书刊。他涉足非常广泛，从京剧、汉剧、楚剧、豫剧、越剧、秦腔、花鼓戏、黄梅戏等戏曲到湖北渔鼓、东北二人转等曲艺，还有各地民歌、小曲，西方古典音乐等，他对其中喜好的乐段必用笔记下，吟唱至熟。

他杰出的技艺，不仅让听众为之倾倒，而且使二胡演奏界的同行普遍为之折服。他的演奏细腻柔润、韵味独特，尤其是运弓，犹如太极拳，秀美内在，绵绵不断。闵惠芬、王国潼等二胡演奏名家对黄海怀都推崇备至。

20世纪50年代末，苏联小提琴大师奥斯特拉赫访问武汉期间，聆听了黄海怀的二胡独奏，他反复地端详黄海怀手中的琴，说：“太美了，两根弦能奏出如此动听的声音。”并要买下这把二胡，校方只好把黄海怀的琴作为礼物，送给了苏联客人。

黄海怀的艺术创造力，更直接表现在他的代表作《赛马》和《江河水》上。其实，他从没有到过内蒙古大草原，也没有参加过赛马，对牧民生活的了解仅限于书本和银幕上。但他从民歌中获得创作灵感，创作了这首精悍易奏的作品，该曲通过音乐上紧松快慢的对比，刻画了草原牧民的豪迈性格，把赛马的场面表现得酣畅淋漓。特别是拨奏的段落，给人耳目一新的感觉。他对二胡曲《江河水》的改编、移植成功，使得二胡表现凄楚哀怨之情的影响，更居于所有中外乐器之首。