

中国音乐学院 科研与教学系列丛书

金湘室内乐作品选集

中国音乐学院 科研与教学系列丛书

金湘 室内乐 作品选集

JINXIANG SHINEIYUE ZUOPIN XUANJI

图书在版编目(CIP)数据

金湘室内乐作品选集 / 金湘著. — 北京 : 人民音乐出版社, 2014.8
ISBN 978-7-103-04856-6

I. ①金… II. ①金… III. ①室内乐—中国—选集
IV. ①J647.69

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第203944号

责任编辑：周洲

责任校对：唐逸姣

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

人民音乐出版社(上海)有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码：200434)

编辑部电话：021-55887227

E-mail: ryusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷

787×1092 毫米 8开 49印张

2014年8月北京第1版 2014年8月北京第1次印刷

定价：167.00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发生了巨大变化。在这种情况下，学校尤其是高等专业艺术学校，已经成为传承、发展民族音乐的一个重要载体。高等音乐艺术院校的民族音乐教学建设，要落实在课程建设上。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和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”建设的历史重任。在新中国成立六十周年之际，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、协同公关完成。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，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

2009年10月

前 言

室内乐，这一起源于西方16、17世纪、当时主要活跃于专业、贵族圈内的小众音乐体裁，在二三百年的发展中，愈益显示其茁壮的生命力。

在我国，近年来这一体裁特别是一旦与我国原有的民间小合奏形式（丝竹乐、吹打乐）和现代音乐观念结合之后，更是从小众范围走向大众视野，成为当代音乐生活中极为活跃的一种体裁。

室内乐以小取胜（以小见大、以小容大）；以精取胜（精而不俗、精而不杂）。其主要特点有：
1. 技法的探索性；2. 组合的开放性；3. 编制的灵活性；4. 色彩的多样性。

我从上世纪90年代出访国外开始写作《第一弦乐四重奏》起，从未与此一体裁断缘，在以后二十多年的创作实践中，陆续写出了一批各种组合的室内乐作品。如今挑出了其中十七首，在人民音乐出版社总社及上海分社的帮助下编辑成集出版，供读者、乐迷们欣赏批评。它既是求知的记录，亦是探索的脚印。

谢谢出版社的同仁们！谢谢乐坛内外一切支持我的朋友们！

金 湘

2013年10月30日于北京

目 录

《中国音乐学院科研与教学系列丛书》序 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	赵塔里木
前 言 ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	金 湘
一、第一弦乐四重奏 1991 (Op.45) ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	1
<i>STRING QUARTET NO.1 (Op.45)</i>	
二、形与神 (木管八重奏) 1991 (Op.48) ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	25
<i>THE SHAPE AND SPIRIT (Op.48) Woodwind Octet</i>	
三、杜鹃啼血 (箫鸣筝和) (原型) 1996 (Op.73 No.1) ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	43
<i>BLOODY CUCKOO (Op.73 No.1) Zither & End-blown Flute</i>	
四、杜鹃啼血 (笛子与打击乐) 2000 (Op.73 No.2) ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	53
<i>BLOODY CUCKOO (Op.73 No.2) Dizi & Percussions</i>	
五、杜鹃啼血 (民乐九重奏) 2001 (Op.73 No.3) ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	65
<i>BLOODY CUCKOO (Op.73 No.3) National Instruments Nonet</i>	
六、杜鹃啼血 (弦乐三重奏) 2003 (Op.73 No.4) ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	85
<i>BLOODY CUCKOO (Op.73 No.4) Strings Trio</i>	
七、杜鹃啼血 (笛子/长笛与弦乐三重奏) 2002 (Op.73 No.5) ······ ······ ······ ······ ······ ······	99
<i>BLOODY CUCKOO (Op.73 No.5) Dizi / Flute and Strings Trio</i>	
八、幽兰散 (民乐九重奏) 2000 (Op.72) ······ ······ ······ ······ ······ ······ ······	119
<i>YOU LAN SAN (Op.72) National Instruments Nonet</i>	

九、易水寒——为十四位音乐家而作 2001 (Op.79) ······	139
THE COLD WATER OF YI RIVER——For 14 Musicians (Op.79)	
十、莲——《爱莲说》配乐朗诵 1998 (Op.68) ······	181
LOTUS——Composed by Reciting of Chinese Poem <i>Ai Lian Shuo</i> (Op.68)	
十一、龟兹夜话 (尺八与日本琵琶) 2004 (Op.84) ······	211
A NIGHT SPEECH AT QIUCI (Op.84) Shakuhachi & Biwa	
十二、楼兰散 (古琴独奏曲) 1996 (Op.57) ······	223
LOU LAN SAN (Op.57) Guqin Solo	
十三、瞬 间 (单簧管与钢琴) 1998 (Op.63) ······	233
INSTANT (Op.63) Clarinet & Piano	
十四、思 (扬琴独奏曲) 1995 (Op.54) ······	241
THOUGHTS (Op.54) Dulcimer Solo	
十五、冷 月——为箫 (或中音长笛) 和室内乐队 1995 (Op.53) ······	249
THE COOLING MOON——For End-blown Flute (Alto Flute) and Chamber Orchestra (Op.53)	
十六、室内协奏曲——为十四件乐器而作 1991 (Op.47) ······	321
CHAMBER CONCERTO——For 14 Instruments (Op.47)	
十七、中国书法 (打击乐三重奏) 1999 (Op.71) ······	363
CHINESE CALLIGRAPHY (Op.71) Percussions Trio	

第一弦乐四重奏
String Quartet No.1 (Op.45)

演奏标记说明

Performing Notes

右手手指接触着琴弦然后拨弦。The finger of right hand holding the strings then pizzicato.

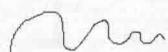
在指板上用手掌击弦。The palm beats the strings on the finger-board.

左手手指拨弦。The finger of left hand pizzicato.

用力把弓压在琴弦上制造噪音。Pressing the bow with intensity on the strings to make a noise-sound.

以不规则的频率慢速揉出四分之一音。Slow vibrato in a quarter-tone with unequal frequency.

由高滑向低。Sliding towards low.

滑向下一个音。Sliding to the next note.

滑向最高或最低音。Sliding to the highest/lowest note.

高四分之一音。Raising about 1/4 graduate.

高四分之三音。Raising about 3/4 graduate.

低四分之一音。Lower about 1/4 graduate.

低四分之三音。Lower about 3/4 graduate.

第一弦乐四重奏

String Quartet No.1

金湘
1991年
Op.45

I

1 Allegro $\text{♩} = 108$

Violin I

Violin II

Viola

Violoncello

VI.I

VI.II

Vla.

Vc.

VI.I

VI.II

Vla.

Vc.

II

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

15

pizz.
f pizz.
f

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

17

mf mp f

mf mp

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

20

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

24

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

27

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

31

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

2 **Moderato** $\text{♩} = 96$

35

Vl.I
Vl.II
Vla.
Vc.

40 | 1. | 2. | *accel.* | **Tempo I**

VI.I VI.II Vla. Vc.

45

VI.I VI.II Vla. Vc.

48

VI.I VI.II Vla. Vc.

51

VI.I VI.II Vla. Vc.

This block contains four staves of musical notation for string instruments. The top two staves are for violins (VI.I and VI.II), the third is for cello (Vla.), and the bottom is for double bass (Vc.). The music consists of measures numbered 40, 45, 48, and 51. Measure 40 shows a melodic line in VI.I followed by a harmonic line in VI.II. Measure 41 continues the melodic line in VI.I. Measure 42 continues the harmonic line in VI.II. Measure 43 begins with an acceleration (accel.). Measure 44 starts with a forte dynamic (f). Measure 45 ends with another forte dynamic (f) and an arco instruction. Measure 48 shows a continuation of the melodic line in VI.I and harmonic line in VI.II. Measure 51 shows a continuation of the melodic line in VI.I and harmonic line in VI.II.

55 [3] Andante $\text{♩} = 66$

VI.I 22 *mp esp.*
VI.II 22 *esp.*
Vla. 22
Vc. 22 *mp esp.*

VI.I p *mf*
VI.II $\#p$ *mf*
Vla.
Vc. mf *f*

(until you see the signal from Vla., then go on)

VI.I $\#p$ *fff*
VI.II $b\#p$ *fff*
Vla. $b\#p$ *fff*
Vc. $\#p$ *fff*

(when every one has finished, make a sign to the others)

(until you see the signal from Vla., then go on)

(until you see the signal from Vla., then go on)

56 [4] Sul pont *più mosso* $\text{♩} = 78$

VI.I p
VI.II p *Sul pont*
Vla.
Vc. mp *Sul pont*

(Repeat until you see the signal from the Vc., then you go on.)

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

(Repeat until you see the signal from the Vc., then you go on.)

(Repeat until you see the signal from the Vc., then you go on.)

(When every one has finished, make a sign to the others.)

Tempo I

57

VI. I

pizz.

VI. II

f pizz.

Vla.

Vc.

5 Allegro Vivo $\text{d} = 138$

61

VI. I

arco mp

VI. II

mp

Vla.

Vc.

65

VI. I

mf

VI. II

mf

Vla.

Vc.

69

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

71

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

73

VI. I

VI. II

Vla.

Vc.

75

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

78

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.

81

Vl. I

Vl. II

Vla.

Vc.