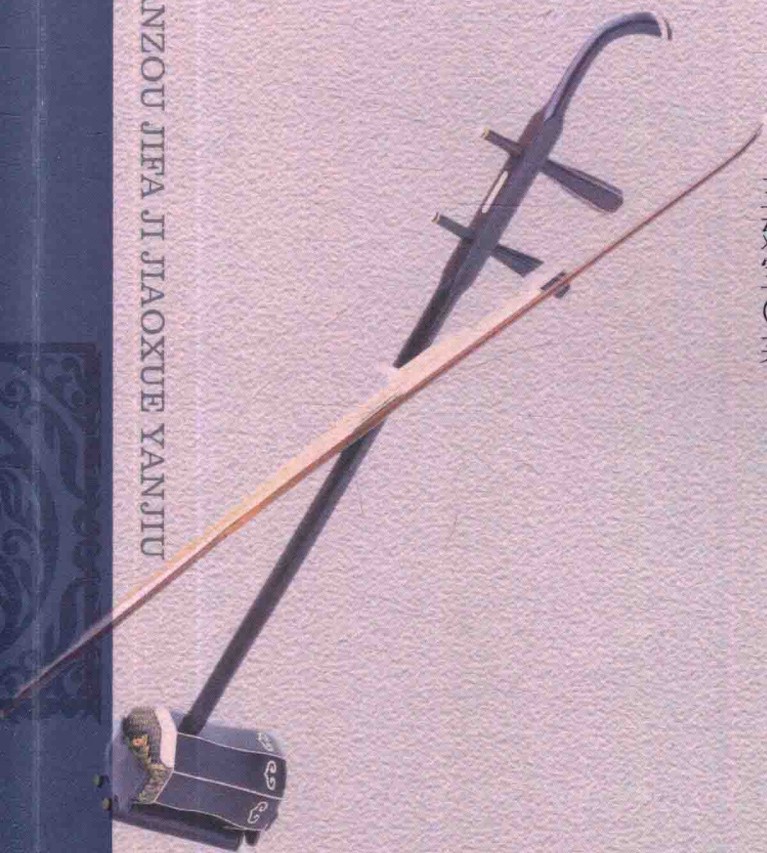

民族器乐

演奏技法及教学研究

王建宝◎著

MINZU QIYUE YANZOU JIFA JI JIAOXUE YANJIU

“国家一级出版社”

中国纺织出版社

“全国百佳图书出版单位”

民
族
器
乐

演奏技法及教学研究

王建宝◎著

中国纺织出版社

图书在版编目(CIP)数据

民族器乐演奏技法及教学研究 / 王建宝著. -- 北京 :
中国纺织出版社, 2018.3

ISBN 978-7-5180-4092-6

I. ①民… II. ①王… III. ①民族器乐—奏法—教学研究—中国 IV. ①J632.06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 231827 号

责任编辑:姚 君

责任印制:储志伟

中国纺织出版社出版发行

地址:北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码:100124

销售电话:010-67004422 传真:010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@e-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://www.weibo.com/2119887771>

虎彩印艺股份有限公司印刷 各地新华书店经销

2018 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开本:710×1000 1/16 印张:16

字数:256 千字 定价:69.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

前 言

民族器乐是中国古代器乐及其当代遗存,让人们感叹于古代器乐的历史悠久、成熟辉煌,也骄傲于现代民族器乐的种类繁多、精彩纷呈。诚如一代音乐宗师、二胡演奏家刘天华所说,对于民族器乐:“一方面采取本国固有的精粹,一方面容纳外来的潮流,从东西的调和与合作之中,打出一条新路来”。中国民族器乐就是在对古代民族器乐继承和发展的基础上,保持了器乐中的特色内容,并吸收和引进了大量的外来乐器和技法,创作出新的民族器乐乐曲,形成了中国民族器乐的特色。

在发展传承民族器乐的进程中,继承传统的演奏技法 and 相关的乐理知识是首要前提。中国的民族器乐有自己的发展轨迹,从远古至先秦,再到隋唐大一统的歌舞盛世,直至清末以戏曲为中心的器乐时代,虽然近代以来民族器乐受西方音乐的影响巨大,许多音乐家投身民族器乐的改革浪潮中,运用大量的西方作曲技法,使得民族器乐显现出许多“新音乐”的特征,但是它们都承载着中国人的思想情感与文化内涵,也是现代中国社会生活的反应。在此基础上笔者撰写了《民族器乐演奏技法及教学研究》一书,探讨了民族器乐演奏技法与教学的相关内容,以期为中国民族器乐艺术的发展做出一些贡献。

本书从民族器乐的历史现状等方面入手,对吹奏类乐器、弹拨与击弦类乐器以及以二胡为主的拉弦类乐器的演奏技法做了论述,并以二胡为代表做出了教学的研究分析。全书分为六章,第一章为民族器乐的概述,包括对民族器乐的乐种界定、历史及现状,还有艺术特征的论述;第二章是吹奏类乐器演奏技法及教学的相关论述,包括笛子、箫、笙、唢呐;第三章是弹拨与击弦类乐

器的演奏技法及教学的相关论述,包括古琴、古筝、琵琶、扬琴、阮;第四章是二胡的演奏技法,详细论述了二胡的弓法、指法及把位;第五章是对二胡教学法的具体研究内容;第六章则是经典的民族器乐作品的欣赏鉴定,包括笛子、笙、唢呐、二胡。

本书最大的特点首先是将演奏技法与教学内容相结合,在教学的过程中,突出乐器的演奏技法,对民族器乐各种类型的代表乐器,在结构特点、演奏技法和教学方面都进行了详细的分析论述;其次,全文结构安排合理,做到理论与实践相结合,图文并茂,简洁易懂,在开篇总论民族器乐后,就分类对民族器乐进行具体乐器的演奏技法论述,最后以二胡为主进行教学方法的论述,最后一章则是作品的鉴赏;最后,专业性的语言与通俗性的语言相结合,使读者更容易理解本书的内容。

本书所涉及的内容丰富,在撰写的过程中参考和借鉴了大量的相关理论著作,力求理论清晰、观点创新,但由于本人水平有限,在撰写时难免会出现问题和不足之处,还请广大读者批评指正。

编者

2017年7月

目 录

第一章 民族器乐概述	1
第一节 器乐与乐种界定	1
第二节 民族器乐的历史及现状	8
第三节 民族器乐的艺术特征	13
第二章 吹奏类乐器演奏技法	20
第一节 笛子	20
第二节 萧	28
第三节 笙	39
第四节 唢呐	46
第五节 吹管乐器演奏的共通技法	58
第三章 弹拨与击弦类乐器演奏技法	62
第一节 古琴	62
第二节 古筝	70
第三节 琵琶	80
第四节 扬琴	98
第五节 中阮	117
第六节 弹拨与击弦乐器的演奏教学	122
第四章 二胡的演奏技法	126
第一节 二胡演奏基础	126
第二节 二胡演奏的弓法技巧	128

第三节	二胡演奏的指法技巧	149
第四节	二胡演奏的把位技法	158
第五章	二胡教学法研究	166
第一节	二胡教学内容的制定	166
第二节	二胡教学方法的选用	173
第三节	二胡教学计划的制定	178
第四节	二胡教学评价	188
第六章	经典民族器乐作品鉴赏	196
第一节	经典笛子曲鉴赏	196
第二节	经典笙曲鉴赏	205
第三节	经典唢呐曲鉴赏	211
第四节	经典二胡曲目鉴赏	220
参考文献		248

第一章 民族器乐概述

民族器乐是中国音乐艺术的重要组成部分,在中国音乐艺术漫长的发展历史中,器乐可以分为两部分:中国古代器乐和当代的遗存——中国现代民族器乐。它们都有丰富的文化内涵,在包容并蓄中国传统文化中传承发展,是文化、宗教、审美等的缩影,活跃于各种舞台,展现出强大的艺术生命力。本章是对民族器乐的概述,包括对民族器乐的乐种界定、历史及现状及其艺术特征的论述。

第一节 器乐与乐种界定

一、民族器乐

器乐,是指用乐器演奏的乐曲。民族器乐是中国文化艺术的综合体现,也是文化精神的体现。乐器是有生命、有灵性的,乐器和它所发出的声响,作为一种音乐文化形态,更是具有强大的生命力。

(一)地域性

文化的地域特征在民族器乐中得到了充分展示,民族器乐中的不同乐种产生和发展于不同地区,故均呈现出鲜明的地域性,显露出独特的地域文化色彩,或者说是不同地区具有不同的地域文化色彩,进而孕育出不同的乐种。

比如南方广东、珠三角一带的“岭南文化”，浙江、上海一带的“吴越文化”，山东吹奏乐兴盛的“齐鲁文化”，陕西有名的八大套被人们称为“三晋文化”。这些地方因不同的民族特色文化而出名，反过来想，这些地区也是有了不同的文化，而产生了相应的器乐文化和各具特色的乐种。

地域文化特征还体现在独奏民族器乐之中。比如，古筝音乐就有各种流派的分类，南北等地各不相同，在指法、技巧等方面有各自的特点；扬琴音乐也有地域的不同，像是广东扬琴、四川扬琴、江南丝竹扬琴、东北扬琴；笛子音乐也有南北之分，其音色及音乐形态各不相同；二胡音乐中也存在基于地域文化差异的派别，像是“江南派”“秦派”等。这些都体现了民族器乐在地域上的特点。

（二）民族性

民族器乐就是多个民族的器乐艺术的总和，是中国不同民族的器乐艺术相互交融的结果。如汉魏鼓吹器乐形式，即中原仪仗音乐与北方游牧民族音乐相融合的产物，隋唐的“燕乐”是不同民族的器乐艺术的总和。

中国各民族都有其代表性的器乐艺术，一直到今天都保持着少数民族文化精神。比如纳西族“白沙细乐”“洞经音乐”中的器乐，景颇族的“文崩音乐”，土家族的“打溜子”，维吾尔族的手鼓音乐，彝、哈尼、侗等族的巴乌音乐，哈萨克族的冬不拉音乐等。

（三）世俗性

中国传统民族器乐大多属于民间音乐的范畴，依靠民间文化的土壤培育出来。具有浓郁的世俗性的精神，因而具有了更广泛的社会性。

这些乐种可分为两大类，一类是娱乐性的，另一类则是用于民间的各种仪式与祭祀的音乐。大多数民间吹打乐、鼓吹乐都与民间的“红白喜事”相关，在民间的各种农事日、祭祀节中，民间吹

打乐、鼓吹乐承担了重要的角色。无论是用于娱乐的,还是用于祭祀的,表达的都是一种世俗性的精神。

(四) 宗教性

中国传统器乐中不乏产生于寺庙、道观的器乐形式,这种作为宗教文化形式的器乐,作为中国宗教音乐的重要组成部分,无疑也充满了宗教文化精神。

中国主要的宗教音乐是佛教音乐与道教音乐,在中国的宗教音乐文化中占有重要的地位。无论是佛教音乐中的器乐还是道教音乐中的器乐,主要都是笙管乐,作为主奏乐器的乐种。在某种程度上,宗教中使用的器乐其实也是宗教的一部分,在许多的法事的场合中都会有,宗教音乐作为必须出现的规定程式,也进一步促进了民间笙管乐的发展。

(五) 现代化

现代文化的器乐艺术,即“五四”以后在中国现代文化氛围中产生的“中国现代民族器乐”。

“中国现代民族器乐”首推刘天华的二胡曲。因其二胡曲借鉴了小提琴的一些演奏技巧,并在音乐创作中吸取了西方专业音乐的作曲手法,具有了新音乐品格,其现代文化精神显而易见。刘天华的“国乐改进”使中国传统器乐局部实现了现代转型。

20 世纪后,民族器乐在西方文化的冲击下,展现出了前所未有的新面貌,历经几千年的传统中国器乐,在历史的长河中缓慢地改变着自己的形态,却又在 20 世纪初发生了巨大的变化,比如说笛子、琵琶、笙、阮、筝等多种民族乐器都进行了“改良”,一些乐器还产生了“系列化”,以适应重奏、合奏的需要,像是胡琴经过改造,就出现了高胡、二胡、中胡、低胡等“系列胡琴”。虽然这样的改变将乐器的性能变得更加优良,使乐器的音质更加细分和专业化,增加了乐器的艺术表现能力,但是对于乐器本身所具有的文化性和审美意蕴却都受到了影响。

还有的民族乐队基于西方管弦乐队的编制和舞台摆放形式进行“重组”，这种方式完全仿效了西方管弦乐队。中华人民共和国成立后作为专业音乐创作的民族器乐创作，在极大程度上借鉴了西方作曲技法，这种为适应现代化而进行的器乐的“改良”“重组”“创新”，使民族器乐在 20 世纪局部实现了现代转型，进而具有了现代文化精神，也是中国现代民族器乐中现代文化精神之所在。

（六）宫廷文化

在中国音乐历史上，宫廷文化的器乐艺术，曾写下了壮丽辉煌的一笔，是中国民族器乐中一个独特的文化类型。

先秦时代，钟鼓乐作为一种礼乐，完全展现出宫廷器乐的辉煌，并且钟鼓乐在宫廷政治生活中具有重要地位，与“礼”紧密地联系在一起，是一种典型的宫廷文化形式。到了汉魏时期的鼓吹乐大都以合奏形式呈现，具有浓郁的宫廷文化色彩。而随后的隋唐五代至宋元明清，鼓吹乐得以继续发展，民间也有不少形式，但作为宫廷文化的性质未变。直到清王朝结束，宫廷鼓吹乐才消亡。

另外一种宫廷文化是歌舞音乐中的器乐演奏，汉魏六朝的相和大曲、清商大曲中的器乐就已十分可观；到隋唐时期，以唐代大曲为代表的歌舞艺术可谓登峰造极，宫廷文化精神显而易见。这种能够谱写盛世辉煌的乐章被永久地记载于宫廷文化之中，在后世的发展中，辉煌如隋唐的宫廷文化不再有，但是它跟随着历代王朝的统治者，依然展现着宫廷文化的特征。

（七）文人阶层

琴乐无疑是文人文化的器乐艺术的杰出代表，自琴乐诞生距今已有三千多年的历史，但其发展和传播却局限在中国历代的文人知识分子阶层。

琴乐的演奏有多种风格，并且有其各自的艺术观点，这样就

致使中国的历史上出现了许多琴派,自唐代声名显赫的“沈声”“祝声”,到宋元明清时期极具威望、形成派别的浙派、虞山派、广陵派,还有近代以来的浦城派、泛川派等诸派。琴是知识分子表达情感的一种方式,琴乐就成了典型的文人音乐。魏晋时期有名的“竹林七贤”,就是典型的文人团体,其名声之大,不仅仅是文采出众,志向高雅,还有他们对于音乐的领悟,嵇康的《广陵散》、阮籍的《酒狂》无不表现出“竹林七贤”的“弘毅”。并且历代流传下来的大量琴乐都显露出“出世”“忘世”的人生态度,营造一种“空灵”的艺术精神,体现出对简约与自由的推崇。因此,琴乐作为民族器乐的一种表现形式,表现出了文人文化精神,在本质上揭示了道家“虚静”“心斋”的文化心理,也显露出道家“出世”“忘世”的人生态度。

二、乐种界定

关于民族器乐的界定,在许多权威书籍中均没有提及关于器乐及乐种的条目。在1964年出版的《民族音乐概论》中有提到关于乐种的界定:不同乐器的组合,加上不同曲目和演奏风格,形成了多种多样的器乐乐种^①。而在袁静芳老师的《民族器乐》中对器乐的乐种界定是从乐器的物质性能特征出发,结合表演者演奏技巧的运用与发挥,表现一定情绪与意境的音乐作品,并且给出了一种乐种的界定:历史传承于某一地域(或宫廷,寺院、道观)内的表演,具有严密的组织体系,典型的音乐形态构架,规模化的序列表演程式,并以音乐(器乐,声乐,岭诵)为其表现主体的各种综合艺术,音乐形式,均可称为乐种^②。

乐种的表现形式又是多样的,主要有纯器乐、综合音乐形式、综合艺术形式。对于中国民族器乐的乐种分类,在音乐学术界已经有了许多的分类方法和体系。按照不同的标准将民间器乐进

① 中央音乐学院中国音乐研究所. 民族音乐概论[M]. 北京:音乐出版社,1964.

② 袁静芳. 民族器乐[M]. 北京:高等教育出版社,2004.

行划分,会产生出许多不同的乐种体系。

中国的器乐分为两大类,独奏与合奏,二者相互促进、相互依存,也是器乐发展的规律,直到 20 世纪下半叶,民族器乐表演中才体现出了重奏的特点。

(一)独奏

独奏在民族器乐艺术中占有重要地位。

在古代,许多乐器就已成为独奏乐器,进而有了各种器乐独奏,纵观古代器乐,主要的独奏形式还是古琴独奏、琵琶独奏。

近代以来,在新的历史条件下古老的独奏艺术焕发出新的生机,而古筝独奏、扬琴独奏、二胡独奏等多种新的器乐独奏形式也开始散发其艺术魅力,并且出现了一些富有个性的风格和流派。这一时期的一些独奏形式还充分借鉴了西方音乐的表现手法,故显露出“新音乐”的文化特征。当然,作为器乐独奏曲的不仅是琴曲、琵琶曲、筝曲、扬琴音乐和二胡曲,还有笛曲、笙曲、管子独奏、唢呐独奏等,甚至还有打击乐。

到了当代独奏器乐更是展现出百花齐放的效果,一派繁荣的局面,并且从理论上来说,各种乐器都有成为独奏器乐的可能性。

(二)合奏

合奏可以根据乐队的不同编制,进行进一步的划分,基本上分为丝竹乐、鼓吹乐、吹打乐,这三种类型形成齐头并进的发展形式。还有不同地区流传的民间多样化的合奏音乐。

1. 丝竹乐

丝竹乐以弦乐器为主,加上吹管乐器竹笛组成。早在两千多年前的先秦典籍《礼记·乐记》中就已经提到丝竹乐,宋代的“清乐”“细乐”“小乐器”等更是丝竹乐繁盛的象征。20 世纪,丝竹乐发展迅速,成为中国社会、文化、经济发展在音乐领域中的一个重要表现。比较有名的是福建南音、江南丝竹、纳西族白沙细乐、广

东音乐。

江南丝竹的演奏自由灵活,在主旋律基础上各人可以自由加花,大约在明朝江南丝竹就已流行,到了清代中叶,江南丝竹在江南的大小城镇都可以听到。江南丝竹中的所谓八大曲,在当时已很流行。除了八大曲之外,还有古典名曲,如《春江花月夜》《霓裳曲》等;也有民间俗曲,如《柳青娘》《倒扳桨》等。

2. 鼓吹乐

鼓吹乐是由吹管乐器和打击乐器组成,各地都有不同的鼓吹乐队形式,各自运用不同的鼓吹乐作为主奏的乐器。鼓吹乐的历史至少可追溯到汉魏时期,至近代,鼓吹逐渐走向了民间,并且在民间十分活跃和兴盛。20 世纪上半叶,鼓吹乐已成为中国北方代表性的民间器乐种类,包括多个乐种,并均确立了各自的主奏乐器和定律乐器。

3. 吹打乐

吹打乐是管弦与打击乐器并重的器乐合奏形式,在中国也是种类繁多,主要特点是规模庞大的套曲结构形式以及丰富多彩的锣鼓乐的运用。

在中国传统器乐合奏音乐中,吹打乐的套曲结构形式最为典型。像“锣鼓牌子”“锣鼓段”这种都是有固定节奏、有严格演奏程式的锣鼓乐,其中有名称的就是锣鼓牌子,没有名称的就是锣鼓段。吹打乐的历史较为悠久,主要有“十番锣鼓”“十番鼓”“浙东锣鼓”“潮州锣鼓”“西安鼓乐”等。

(三)重奏

在中国传统音乐中也不乏“重奏”或“室内乐”的特点,纵观中国音乐历史,由少数人演奏、近似于西方早期的室内乐演奏性质的小型器乐合奏形式其实由来已久。比如周代的房中乐;汉代的相和歌的琴箫合奏;唐代燕乐的坐部伎;宋元时期的细乐、清乐、

小乐器；明清时期的弦索十三套等都有重奏的形式，以至现今民间仍存在的各地丝竹乐都有与西方的室内乐演奏形式存有某些外在的相似性的地方。

当然，中西有别，中国的小型器乐演奏形式更重视“主旋律”的支声织体形式。例如，王沛伦根据古曲改编的板胡与二胡二重奏《青莲乐府》，以及张定和的古琴四重奏曲《数花名》。这些作品都可以作为中国较早的民族器乐重奏曲，也可以认为是一种不同于传统器乐的重奏曲。

第二节 民族器乐的历史及现状

一、民族器乐的历史

（一）远古先秦

中国乐器种类繁多，历史悠久，从我国的考古活动中就可以断定出来。河姆渡发掘出七千多年前埋藏地下的 160 件用鸟禽肢骨制成的骨哨，有的至今还能吹奏出简单的音调，这些简单的乐器都可以丰富我们对远古时期的音乐想象。

中国乐器所演奏的乐曲，内涵丰富，形象生动。春秋战国时期，中国器乐的艺术水平已达到相当高度，著名的典故高山流水遇知音，就是发生在这一时期的故事。春秋战国之际的教育家孔子，也是一位出色的音乐家。

在中华人民共和国成立后的考古活动中，湖北随县发现了一座公元前 433 年入葬的曾侯乙大墓，发掘出 124 件乐器，有鼓、瑟、笙、排箫、编磬等，还有一套巨大的编钟，这套编钟现在仍能敲奏出美妙的乐音，这是 20 世纪最重要的音乐考古发掘。至周代，见于文献的乐器有鼓、鼗、铃、磬、编磬、钟、编钟、缶、埙、龠、言等

近 70 种。

（二）秦汉魏晋

中国音乐在秦汉魏晋南北朝时期开创了新篇章。器乐已具有一定规模,鼓吹乐、琴乐作为新兴器乐品种出现。这时期的“相和歌”是汉代在“街陌谣讴”的基础上继承《诗经》和“楚声”传统而形成的歌舞音乐。

（三）隋唐五代

隋唐五代歌舞音乐中,器乐的数量相当可观,根据文献记载和考古发掘,我们得到了令人叹为观止的数据。琵琶艺术、琴乐和承接汉魏的鼓吹艺术在隋唐五代的器乐合奏、伴奏中形成了独立的形式,脱离了歌舞,成为独奏的乐器,并完整的保存了下来。更重要的是,整个隋唐五代政治、经济、文化的强大,中外文化的交流频繁,使得乐器发展演变,品种增加。

隋朝继承了南北朝的文化艺术和南方的音乐,继承了汉族的传统;北朝由于五胡十六国的割据,少数民族的胡乐占了主要地位,为唐朝的文艺繁荣打下了基础。以至唐朝音乐展现出一派灿烂的景象。

燕乐是一种作为宫廷音乐的歌舞音乐,隋初包括七个不同国家或地区的音乐,即所谓“七部乐”。之后又将“七部乐”扩展为“九部乐”。唐代燕乐承接隋代燕乐,亦称“九部乐”,至贞观年间又将“九部乐”变为“十部乐”。

（四）宋元明清

宋、元直至明、清器乐的发展一般从三个方面进行,包括器乐单独发展;器乐与歌舞相结合;器乐与曲艺、戏曲的结合。宋、元许多为曲艺和戏曲伴奏的器乐曲都可在音乐会上以独奏的形式出现,例如《将军令》《闹场》等;还有一些独立演奏的器乐曲是从曲艺和戏曲唱腔中演化出来的,如《茉莉花》《柳青青》《夜深

沉》等。

琴乐在宋以后进入一个快速发展时期。宋朝重文轻武,历代皇帝都打压武将,自朝廷到民间都提倡文学,琴棋书画便成为文人墨客的最爱。到了宋末的时候,琴乐出现了浙派等一批琴乐的流派,并且对后世产生了重要的影响。从这一时期开始初步形成了一种以流派为中心的琴乐发展格局,在之后的元明清三代流传延续。

宋元明清四代的合奏音乐也较为可观。宋代,出现了专事器乐演奏的民间乐社。曾有“清音社”及其“清乐”,还有在茶楼、酒楼等消费场所“挂牌儿”传授器乐和演奏器乐的。这些民间器乐合奏就是“细乐”“清乐”“小乐器”“鼓板”。

在南方流行的传统“细乐”,就是一种福建南音、江南丝竹等形成的合奏乐队。南曲的器乐部分古朴幽雅,所用的乐器及演奏姿势(横抱琵琶、五木拍板)完全与五代前蜀王建墓中浮雕乐伎及南唐顾闳《韩熙载夜宴图》中一样,其中尺八(形似洞箫)和奚琴早已失传,但在南曲中还略有保留。国内外专家们称南曲为中国古代音乐的活化石。

二、民族器乐的现状

1949年以来,民族器乐多元化发展,焕发出新的生机,我国加大了对传统器乐的保护力度。传统器乐的保护和发展成为一项持续展开的工作。国家有关部门对传统乐种进行了普查,对一些重要的乐种进行了搜集、挖掘、整理的工作,出版了一大批田野报告式的音乐著作及乐谱。

民族器乐创作和表演人才得到了充分的重视和系统的培养,一些器乐演奏流派的代表人物被请到专业文艺团体或音乐院校,进行教学、表演、创作等工作,在此基础上,民族乐器民乐队的组合形式就变得多样化了。随着对古乐器的研究,一些在古代已绝响的乐器重新出现在当代民族乐队中,极大地丰富了乐队的音