

中國國粹藝術讀本

中石錄

中國 器樂

Chinese
Music
Instruments

白庚勝◎主編 張金娣◎編著

中國文联出版社



中國國粹藝術讀本

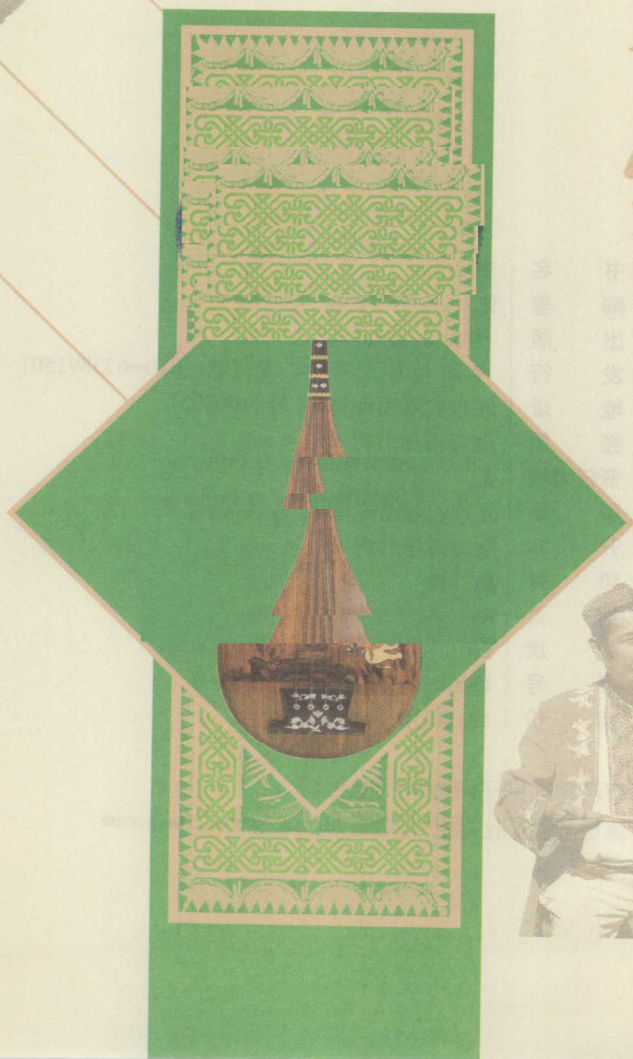
中石



中国 乐器

Chinese
Music
Instruments

白庚胜◎主编 张金娣◎著



中國文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国器乐 / 张金娣编著. — 北京: 中国文联出版社, 2010.7
(中国国粹艺术读本)

ISBN 978-7-5059-6767-0

I. ①中… II. ①张… III. ①民族器乐—中国—普及读物
IV. ①J 632 — 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 091772 号

书 名	中国器乐——中国国粹艺术读本
编 著	张金娣
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部 (010-65389150)
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100125)
经 销	全国新华书店
责任编辑	胡 笋
印 刷	北京艺辉印刷有限公司
开 本	690×1000 1/16
印 张	11
插 页	1 页
版 次	2010 年 12 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-5059-6767-0
定 价	43.00 元

您若想详细了解我社的出版物

请登陆我们出版社的网站 <http://www.cflacp.com>



编委会名单

- 主 任：孙家正（全国政协副主席、中国文联主席）
胡振民（中国文联副主席、党组书记）
- 副 主 任：覃志刚（中国文联党组副书记）
李 牧（中国文联党组副书记）
冯 远（中国文联党组成员、书记处书记）
杨志今（中国文联党组成员、书记处书记）
廖 奔（中国文联党组成员、书记处书记）
白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 委 员：董 伟（中国戏剧家协会副主席、分党组书记）
康健民（中国电影家协会副主席、分党组书记）
徐沛东（中国音乐家协会副主席、分党组书记）
吴长江（中国美术家协会副主席、分党组书记）
姜 昆（中国曲艺家协会副主席、分党组书记）
冯双白（中国舞蹈家协会副主席、分党组书记）
罗 杨（中国民间文艺家协会副主席、分党组书记）
李前光（中国摄影家协会副主席、分党组书记）
赵长青（中国书法家协会副主席、分党组书记）
林 建（中国杂技艺术家协会副主席、分党组书记）
黎 鸣（中国电视艺术家协会副主席、分党组书记）
赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
宋建民（中国文联出版社负责人）

编纂工作委员会名单

- 主 编：白庚胜（中国文联党组成员、书记处书记）
- 执行主编：宋建民（中国文联出版社负责人）
- 副 主 编：赵克忠（中国文联出版业改革领导小组副组长）
奚耀华（中国文联出版社副总编辑）
朱辉军（中国文联出版社副总编辑）
王利明（中国文联出版社副社长）
- 策划、项目执行人：张海君（中国文联出版社重点项目室主任）
- 项目责任编辑：张海君、冯善雅、邓友女、周劲松、胡笋、侯亚静
- 编 审：潘光武、贺新辉、孙雁行、吴若竹、任杰

序

中国粹艺术读本

为了共享而展示（代序）

白庚胜

21 世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

不管是否愿意，每一个国家，每一个民族，乃至每一个人都被这个时空一网打尽；

无论是否承认，每一种文化传统，每一种文化元素，甚至每一种文化基因都面临着决定性的选择。

因为，凭借科学技术原创而生发的文化创新正在超强提速，伴随全球一体化而弥散的文化消费令人眩目。

当此考验，开放的中国生机焕然，不仅实现了国民经济的高速度增长，科学技术的迅猛发展，而且重视和谐文化的建设，既立足于本土、传统、民族，又面向世界、现代、未来，弘扬中华文化，共享人类文明，致力于推动和谐世界的进程，引起全球性的关注。

在实现社会转型，以及工业化、城市化、后工业化等现代化过程中，我们没有惊慌失措，我们没有麻木不仁，我们更没有放弃责任，而是登高望远，审时度势，科学决策，精心部署实施，解决了观念、人才、技术、资金、市场等方面的困难，进行了各民族文化的保护、传承、转型、创新、开发等实践，发展了文化生产力，协调了文化生产关系，实现了文化转型，确保了国家文化安全，参与了当代世界多元文化的创造与共享。

其中，最值得大书特书的便是我国始自20世纪80年代响应联合国教科文组织的倡导、对中华优秀传统文化所进行的保护行动。由于党和国家的正确领导，文化艺术界的坚守与躬行，全民族的积极参与，至今，我们已经建立起文化遗产保护的领导体制，制定了文化遗产保护的全面规划，采取了包括国际保护、国家保护、民间保护、教育保护、法律保护、学术保护、产业保护在内的一系列举措，实施了中国民间文化遗产抢救工程、中国民族民间文化保护工程、国家口头与非物质文化遗产保护工程，开展了对文化遗产杰出传承人的命名，建立了国家遗产日制度，公布了一批国家文化遗产名录，申报成功了数十个世界遗产项目，加速了文化遗产立法的步伐。

由此所引发的文化盛事不可胜数，但见孔子学院大大方方走向世界，满足了各国人民揭示“中国奇迹”的语言需求；以“百家讲坛”为代表的文化讲古深受欢迎，对华人社会的历史传统“充电”及增强文化认同起到了“润物细无声”的作用；传统节日的恢复如雨后春笋，城乡人民的文化生活日趋丰富；整理国故正在拓展其广度与挖掘其深度，使儒学的第四次重振雄风渐成可能；各少数民族的文化受到前所未有的保护与利用，多元

一体的精神家园多姿多彩；与世界各国的文化交流不断加强，中华文明日益显现出“和谐万邦”的魅力。

这一切，昭示了这样一个光辉灿烂的文化前景：一次中华民族的伟大复兴已经悄然开始，一个以大繁荣、大发展为标志的文化建设新高潮正在兴起，一场中西文化的平等对话正式开启。

越过高山，跨过险滩，蓦然回首积淀五千年的文化传统，我们慨叹先人的惊人智慧、伟大创造、博大胸怀。

保护遗产，反思历史，我们终于发现它们并非是前进的障碍、发展的负担，反而是精神的支撑、知识的宝藏，更是政治建设、经济建设、社会建设、文化建设的不竭资源与永久动力。

展望未来，拥抱世界，我们确信中华文明是中华民族的根本标志，也是中国与世界互相理解的唯一桥梁。我们与它相伴始终。

基于这样的认识，我们历时两年创意出版了这套“中国国粹艺术读本”丛书。其目的是向国人、尤其是青少年传承我们民族艺术创造的结晶，也向世界展示中国文化的精粹。对于这项工作，中国文联极为重视，不仅给予资金支持，而且孙家正主席、胡振民副主席亲任编委会主任具体指导；国家新闻出版总署的关心具体表现在为其特批立项，并保障出版书号；中国文联出版社将之确定为精品工程，力求精心设计、精心组织、精心实施，宋建民、奚耀华、朱辉军、王利明等社领导及张海君主任等堪称鞠躬尽瘁，编辑和作者们不计名利和精益求精的态度更是令我感动。

庚胜不才，却参与和见证了世纪之交启动中华文明复兴及其遗产保护的全部过程，还非常荣幸地担任这套“中国国粹艺术读本”丛书的主编。这虽非我的能力与地位所及，却是我不可推辞的使命。

我所期待的是：通过这套丛书，中国的国粹艺术能为广大读者所认识、珍爱、传承，中国的文化遗产能得到社会各界的关注、保护、利用，中国的精神财富能为全人类所共有、共赏、共享。

如果因为这套丛书的问世而使国人更加自尊、自信、自爱、自立、自强，我将感到十分欣慰；

如果由于这套丛书的存在使世界了解中国更加客观、全面、理性、准确、人文，我将感到非常愉悦。

21世纪，人类文明跨入一个全新的时空。

这个时空不排斥古老，它秉持“推陈出新”。

这个时空不拒绝外来文明，亦主张“中为洋用”。

要么，御新时空如神骏；要么，被新时空所异化、吞没。

是为序。

2007年12月30日

（作者为中国文学艺术界联合会书记处书记）



【中国器乐】 目录

目录

概述

1

一、会说话的竹木——吹管乐器

7

1. 能吹出多音的竹管——和音之笙

12

(1) 姐妹情缘——笙的史话

12

(2) 此曲只应天上有

人间那得几回闻——笙音乐艺术

19



2. 扑朔迷离——富于传奇色彩的箫

25

(1) 吹箫引凤的传说

25

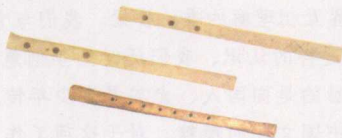
(2) 笛箫之混沌——箫名乱史记

27

(3) 五声的主宰

八音的领袖——箫音乐艺术

33



3. 月色朦胧 柔情似水——葫芦丝乐话

40

(1) 葫芦丝的浪漫传说

40

(2) 面纱后的葫芦丝之史

42

(3) 内心也有那丝温柔——葫芦丝音乐艺术

48



二、弦丝飞弓胜于竹——拉弦乐器

53

1. 胡琴的起源

58

2. 脱颖而出的帅哥——板胡

64

(1) 陈子昂买胡琴

64

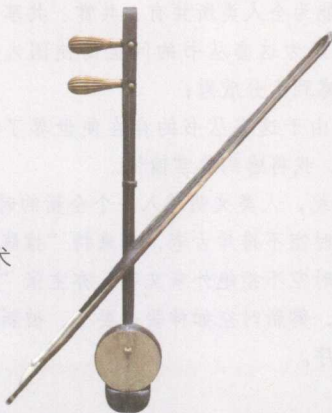
(2) 独占鳌头——板胡史说

66

(3) 弦上万里江山

弓中风土人情——板胡音乐艺术

74



3. 极具穿透力的小个儿——京胡

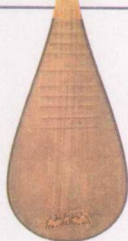
- | | |
|-----------------------|----|
| (1) 京胡的磨难经历 | 79 |
| (2) 跟垫托裹 浑然一体——京胡的演进史 | 82 |
| (3) 力拔山兮气盖世——京胡音乐艺术 | 86 |



三、形如其名喻其声——弹拨乐器

1. 大珠小珠落玉盘——琵琶

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 琵琶“擂台赛” | 98 |
| (2) 辉煌的一生——琵琶盛史录 | 99 |
| (3) 金戈铁马铿锵声 | 100 |
| 秋月汉宫愁思容——琵琶音乐艺术 | 108 |



2. 落盘珠历历 摇佩玉铮铮——阮

- | | |
|--------------------|-----|
| (1) 乌孙公主与阮 | 114 |
| (2) 竹林七贤知音律 | 114 |
| 并驾齐驱琴阮咸——漫话阮 | 116 |
| (3) 手纹隐起红如线——阮音乐艺术 | 125 |



四、恢宏气度 激越声响——打击乐器

1. 双捶巧刻青琅玕——形如扇面的扬琴

- | | |
|--------------------|-----|
| (1) 扬琴慢聊 | 136 |
| (2) 说唱音乐的代言人——扬琴乐史 | 136 |
| (3) 短暂的生涯 | 139 |
| 卓越的成就——扬琴音乐艺术 | 144 |



2. 姿态万千——鼓世界的风采

- | | |
|-----------------|-----|
| (1) 唐代羯鼓神技 | 150 |
| (2) 富有神秘色彩的鼓史 | 151 |
| (3) 举足轻重——鼓音乐艺术 | 152 |
| | 160 |



概述



龠

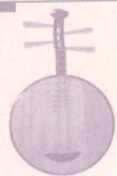
說文：龠，樂之竹管，三孔以和衆聲也。

甲骨文作，正象編竹之樂器，四孔，東管

端之孔。此即樂器笙之初形。卜辭用為祭名，蓋

用樂以祭也。後世增示作榆。



【概述】

在远古时期的黄河岸边，我们的祖先在那里创造出让世人叹为观止的华夏文化。作为华夏文化中的一员——音乐文化一分子的乐器随着历史的河流一起，经历了多次的民族大融合，源源不断的异域文化的流入，形成今天诸多文化下的乐器大家族。从远古时期的吹奏乐器、打击乐器的始出，到古时期的弹拨乐器、近古时期的拉弦乐器的形成，及至后来乐器的发展，凝聚了数千年中诸多民族人民的智慧。

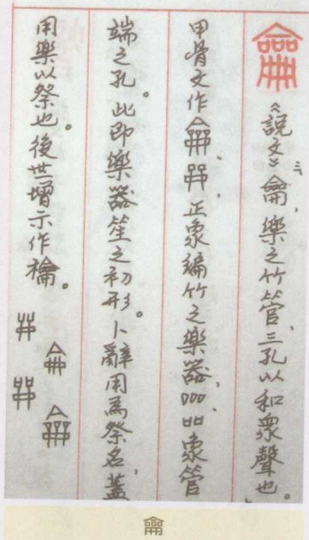
早在西周时期，古人便创造出了世界上最早的乐器分类法，即“八音”分类法。“八音”是指金、石、土、木、丝、竹、匏、革这八种类型。“八音”分类法是以制作乐器的材质来进行分类的乐器分类法。同时，它还具有音色归类的作用，以及音色选择的导向作用。在七千年前，我们的祖先就已经创造了骨

笛、骨哨，但在“八音”中却没有“骨”这种材质，这说明我们的祖先在材质选择及音色选择上是有着一定审美规范的。像瑟和扬琴，如果用“八音”分类法来分乐器，那么瑟和扬琴则归属弦乐器类，而这两种乐器从音色、音乐的角度来看应是更接近于弦乐器。这也说明，“八音”分类法的分类准则是以人的听觉感受为准则的，即音色的美感是分类的标准。虽然现在我们常以“吹拉弹打”分类法用之，但对“八音”分类法应给予思考的空间。

一件乐器的出现，不仅仅只为用来演奏音乐那么简单，在它的背后有着许多的故事以及隐含着许多的文化。在乐器中，吹奏乐器与打击乐器是最早出现的两大类乐器，因此，在它们身上更显示出神奇及神秘色彩。在吹管乐器中，除外来乐器以外的属本国固有的这部分乐器里，大

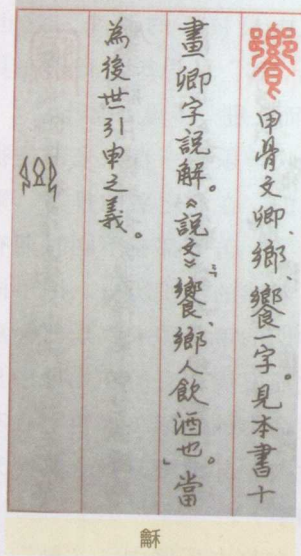


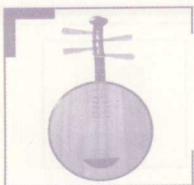
多数都与一种上古时期出现的乐器“龠”有着渊源关系，而“龠”与华夏文化却又是紧密相连的。



“龠”是一个用芦苇创造的吹管乐器，不仅仅如此，它还拥有着其他的功用：它是律度量衡的标准，它是量古器的尺度，

它是数的概念及文字，“启龠见书”就因龠而来。除此之外，因龠而出的“稣”同“和”，不仅是一种能发出“和声”之音谓之“和”的“笙”乐器，“和”还引申为美学范畴及政治、道德、饮食等诸多领域中的“和”——性之和、人之和、物之和、天地



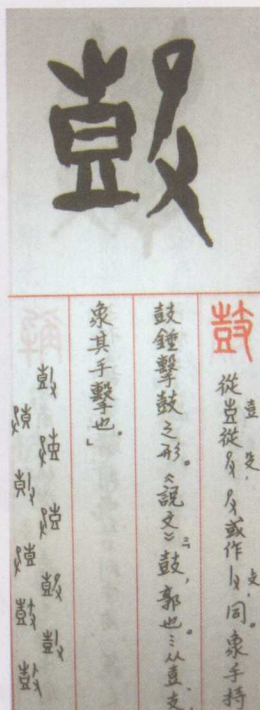


《三才图会》箫

之和、自然之和等等。“和”使天地万物间皆有了灵性，“和”的深层的内涵使“和”升华成了一种精神、一种思想、一种华夏文化中最核心的灵魂。这也因此，“和”的思想使音乐在其作用下而又进一步得到提升。

吹管乐器一直以来都是很受欢迎的，在龠之后的排箫、箫、笙、竽、笛等都在不同时期有着自己辉煌的一段历史。因不同历史时期的审美需求，乐器会随之变化而发展，有的在发展中显示着生命力的旺盛（如笛），有的在发展中却渐渐衰微，甚至衰退（如竽）。

在打击乐器中，“鼓”承载



鼓



着许多的文化内涵，并与后来出现的弹拨类、拉弦类乐器有着隐秘的关系。

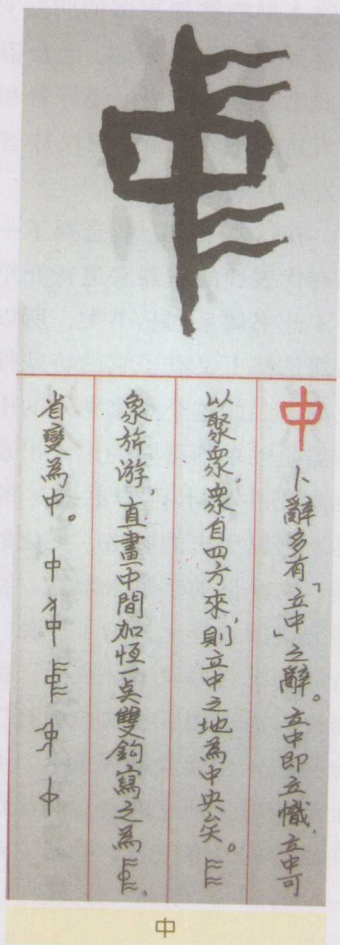
鼓也是在上古时期出现的极为古老的打击乐器。鼓在历代的各阶层中都极受重视，因为鼓不仅能奏乐，更重要的是鼓的更

多为人所用的功能。鼓是军队的指挥，鼓是传信的使者，鼓是人与天的媒介等等，鼓几乎应用到人类生活的每一个细节中。不仅如此，鼓还具有鼓动、鼓舞之意，同时鼓和中国之“中”字也关系甚密。鼓中隐含着居中之“中”的含意，其引申之意是四方疆土以华夏之地为中心，八方文化以华夏文化为核心。

“中”文化象征着一种亲和的力量，鼓就如同“中”的代言人，成为一种神权、一种威力、一种核心之位。

在打击乐器中，除鼓之外还有锣、钹、板、扬琴等，它们和吹管乐器一样，在不同时期的发展中，有的消失了（如羯鼓），有的广泛应用至今（如锣）。

继吹管乐器和打击乐器之后出现的，是弹拨乐器和拉弦乐器。因这一时期的流变之因，缘起一直以来是备受争议的问题，始终萦绕笼罩着许多迷雾，在溯源中彰显扑朔迷离。弹拨乐器与拉弦乐器都属弦乐器类，只不过演奏形式不同而分。其实，在这类乐器中还有其他演奏形式，比如，古老的瑟和现在的扬琴都





是打奏形式。但在弦乐器中，“弹”与“拉”的形式因富有更丰富的表现力应用更为广泛，因此，弹拨乐器与拉弦乐器的队伍越来越壮大，在乐器上、音乐上的发展都有着自己不同的辉煌时期。其中，在历史后期阶段的说唱、戏曲等的兴盛带动下，拉弦乐器的发展更是尤为突出，而“打”的形式相形之下生命力却显微弱，瑟在后期中渐渐衰退，后起之扬琴替代了它的乐队位子。

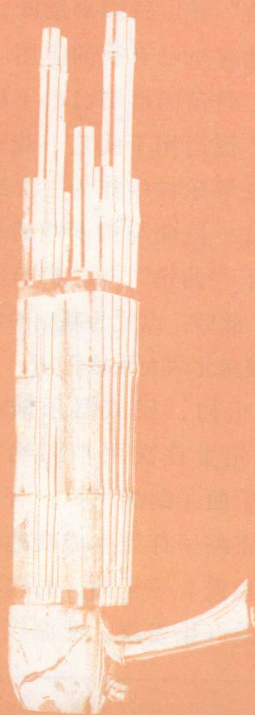
弹弦乐器的发展一直以来都是很受关注的。尤其是琵琶经历了几次发展高峰，对其他弹拨乐器的发展起到了推动作用。拉弦乐器的出现虽较晚，但后来者居上，以腾飞的趋势超越了前者，像二胡、板胡、高胡等许多拉弦乐器在众多乐种中占据主要地位。

在源远流长的乐器河流中，中国乐器的品种之多、数量之多堪称世界之最。以本书有限的文字是不能够囊括的，也是笔者的文笔有限的。自幼要读于管仲故里的本人，受到的是更多的中原文化的熏陶。幼时对艺术的痴爱使我对二胡这一具有人声魅力的

传统民族乐器更有着不解之缘，成长的历程中记写了我的点点滴滴思想，直至今日成为我为此不懈努力而上下求索的工作方向。正源于此，对中国民族乐器与器乐这种特殊的情感，促使我执笔写下了这本“中国器乐”的书，愿这本书能够使更多的朋友了解和喜爱中国民族乐器，也希望通过此书与更多的音乐爱好者和工作者成为朋友，为中国民族音乐的发展共勉之。

在这本书里，我选择了一些具有代表性的乐器来进行介绍。由于此书属系列丛书类，所以在乐器选择上又有了它的特殊性。比如，二胡这个大家熟知的中国乐器是以单列著写的形式出现，在本书中就不再作更详尽的叙述。书以历史的脉络、文化的内涵、文学性的手笔来叙述，在乐器分类的选择上，为了避免“八音”的沉与厚及“萨克斯”的板与冷，而选用了“吹拉弹打”的分类法，让读者从视觉上、心理上都能感受到它的动感与活泼及洋溢着青春气息，我给它起了一个名——“动态”分类法。

一、会说话的竹木 ——吹管乐器





吹奏管乐器是指靠口或鼻吹出的气流激发振动而发出声音来完成音乐演奏的乐器。如按气流振动的媒介来区分，吹管乐器又可分簧振动如笙、竽，以及气柱振动如箫、笛。吹奏乐器的历史比较悠久，我国目前发现最早的吹奏乐器是河南舞阳的贾湖骨笛，距今已有七千多年的历史，此外，还有埙、骨哨等。

经历了数千年的历史演变，我国的吹奏乐器队伍越来越壮大，有两百多种，音色丰富多彩，形制各异，从一管单音到一管多孔音的具有语言特征的旋律乐器如笛、箫、巴乌，以及复音的具有纵向立体特征的和声乐器如笙、葫芦丝等。这些乐器中有些是本土固有的如笙、排箫，有些是异域流入的如管、唢呐。无论是本土固有的，还是异域流入的，都经历了时间的洗刷，相互融合而成为一家了。

此外，在文化的相互传播过程中，我们的吹管乐器及其文化也流传到了其他国家，并对其产生了深远的影响，如笙、排箫。尤其是笙对欧洲乐器的贡献尤为突出，管风琴及手风琴等的制作

皆引用笙簧的发声原理。

笛、唢呐、管在我国民间极为盛行，许多地方乐种中都离不开它们。

笛是带有膜的一种吹管乐器，素有“横吹笛子竖吹箫”，此言使笛箫之混沌在器乐史河中有了界定。有关笛的来历，有说西域传来，有说是本土吹管乐器演变而来，无法用定论来说明白，但知道笛在汉魏时期称“横吹”。从“大横吹”“小横吹”之名来看，那时的笛制作工艺已很发达。唐代刘系制作七窍横吹之“七星管”并以竹膜来助吹，也以显示此时早已有膜的应用。宋元以后，竹笛的形制已趋于稳定，并且广泛运用于曲艺、戏曲与民间音乐等乐种中作为主奏或伴奏。元代，昆曲与梆子戏的形成则产生了“曲笛”与“梆笛”的新形式，此后，以此为基础的竹笛演奏形成南北两大风格派别。

20世纪初，民族器乐演奏家卫仲乐先生首次用中国响笛独奏民间乐曲《鹧鸪飞》，著名竹笛演奏家冯子存先生成功地独奏了《喜相逢》等乐曲，竹笛独奏艺术就此开始发展。北派以冯



南派笛子演奏家赵松庭

子存、刘管乐为代表，其代表作《鹧鸪飞》《放风筝》《荫中鸟》《卖菜》等；南派以赵松庭、陆春龄为代表，其代表作《鹧鸪飞》《小放牛》《欢乐歌》等。北派的艺术风格以火爆粗犷见长，南派的艺术风格以细腻委婉取胜。北南两大流派将中国竹笛独奏艺术的发展推向了高峰。

80年代后，一大批中青年笛子演奏家脱颖而出，新作品也不断涌现。竹笛的形制进行了革新，研制出“多音孔竹笛”“加键笛”“排笛”“口笛”“弯管笛”“巨笛”等，使竹笛家族成

员逐渐增多。

当代的竹笛艺术发展渐渐又从民间俗乐向雅乐方面展衍，更体现了中国儒文化的思想特征，像乐曲《冷月》意境深邃，使听者如同审视一幅中国山水画。

唢呐属世界性乐器，广泛流传于亚、非、拉、欧等三十多个国家。它经由波斯传入我国，大约16世纪在我国民间流传，流布于全国大部分地区和民族，成为人们喜闻乐见的民族吹管乐器之一。在新疆克孜尔石窟寺的西晋时期的壁画中就有唢呐演奏的绘画，在清代的纳西族“神路图”中也有喇叭。唢呐的嗓门大，音色亮，圆锥形木制管身，上带哨子，下套铜制喇叭口，所以也称喇叭。台湾民间称为鼓吹，广东地区称为“八音”。高亢、嘹亮而不失圆润的唢呐易振奋人心，激发情感，因此，在民间擅用于红白喜事、吹歌会、秧歌会、鼓乐班和地方曲艺、戏曲的伴奏。

唢呐的地域性、民族性特点非常强，多用于地方小调、小曲、戏曲曲牌等。比如鲁西南、河南的唢呐音乐具有豫剧风格特点，技巧性强，采用单唢呐以笙

中国乐器