

Chinese Ethnic Music
and Culture Series

| Chinese Instrumental Music

中国 乐种

中国民族音乐文化丛书

杨和平 陈 军 编著

 SMPH

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

中国民族音乐文化丛书

中国 乐种

杨和平 陈 军 编著

上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (C I P) 数据

中国乐种 / 杨和平, 陈军编著. — 上海: 上海音乐出版社, 2011.1

(中国民族音乐文化丛书)

ISBN 978-7-80751-462-6

I. ①中… II. ①杨… III. ①民族音乐—简介—中国
IV. ①J607.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 035686 号

书名: 中国乐种

编著: 杨和平 陈 军

出 品 人: 费维耀

项目负责: 杨海虹

责任编辑: 张治远

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 74 号 邮编: 200020

上海文艺出版(集团)有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社论坛: BBS.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

印刷: 上海书刊印刷有限公司

开本: 787×1092 1/18 印张: 5 图、谱、文: 90 面

2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80751-462-6/J·412

定价: 50.00 元

读者服务热线: (021)64315066 印装质量热线: (021)64310542

反盗版热线: (021)64734302 (021)64375066-241

中国民族音乐文化丛书编委会

主 编 杨和平

编 委(排名不分前后)

费维耀 王家祥 杨海虹

杨和平 翁持更 池瑾璟

中国乐种简介

中国乐种,取中国传统器乐的视角,通过对其历史与特征、主要类别——丝竹弦索、吹打乐、锣鼓乐等的提炼与分析,伴以相关图片、曲谱的佐证,从而昭示出中国乐种的内在神韵,旨在弘扬民族音乐文化,向世界展示中国乐种的艺术魅力。

Introduction of Chinese Instrumental Music

Chinese Instrumental Music takes the view point from Chinese traditional instruments. With the aid of refinement and analysis of its history & characteristic and main category — Chinese traditional string and woodwind instrumental music, percussion music and etc. , corroborated by the evidences of relevant pictures and scores, it reveals its internal spirit to carry forward the ethnic musical culture and display the artistic charm of Chinese instrumental music to the world.

| 总 序 |

中华民族有着源远流长、汪洋恣肆的文化传统。在这滚滚向前、奔腾不息的历史长河中，广大劳动人民不仅是物质财富的创造者，也是精神产品的创造者。千百年来，勤劳智慧的我国各族人民，在世界的东方创造出了极其灿烂的民族文化，成为世人皆知的文明古国。而民族音乐，就是这民族文化中的一颗光辉夺目的明珠。它经过历代人民的不断传承、不断加工改造、不断丰富完善，为我国民族音乐的发展提供着丰富多样的精神食粮，并成为新时代音乐再创作取之不尽、用之不竭的源泉。从河南舞阳贾湖出土的骨笛，到先秦诸子丰富深刻的音乐理念，可以证明：中国民族音乐已有 8 000 年可考的历史；湖北随县擂鼓墩出土的战国初期曾侯乙墓编钟，《诗经》、《楚辞》等，昭示出我国民族音乐在其发展进程中曾有过的光辉灿烂；汉魏琴乐琵琶的高度发展，唐宋大曲诗词，相和歌及隋唐燕乐，宋元杂剧南戏、明清戏曲曲艺——所有这一切，都凝聚着广大劳动人民的血与汗、灵与肉、心与物、形与神、文与质……它再次确证了中华民族音乐文化，在世世代代修养生息的辽阔大地上，曾激起过无数绚丽的浪花，她的乳汁哺育过我们多少祖先，像涓涓细流浸润着人们的心田，陶冶着人们的情操。长期积累起来的我国民族音乐文化的精髓，铸成了中华民族的音乐灵魂，她积淀着奋发向上、自强不息的民族艺术精神。

《中国民族音乐文化丛书》是一套着眼于普及中国民族音乐知识，弘扬民族文化精神的通俗读物。丛书由《中国歌种》、

《中国戏种》、《中国曲种》、《中国乐种》系统组成,从每个系统中又精选出5种最流行、影响最大的小乐种。如:《中国歌种》之《小调》、《山歌》、《劳动号子》、《少数民族歌舞》、《民间歌舞》,《中国曲种》之《弹词》、《京韵大鼓》、《河南坠子》、《单弦》、《二人转》等。丛书共有24册,每册运用浅显易懂的文字、丰富多彩的图片、典型的曲例伴以音响。内容涉及各个乐种的历史发展、艺术特征、各种流派、代表人物、乐队乐器、经典作品演唱(奏)与赏析等内容,其阐述科学准确、清晰明了、图文并茂、声谱对应,容易普及,利于流传,显现出编写者“普及民间音乐,弘扬传统文化”的理念。新中国成立后,党和国家非常重视搜集、整理保护我国民族音乐文化,先后出版《中国民族民间器乐集成》(民间歌曲、戏曲、民族音乐、曲艺)、《中国曲艺志》、《中国戏曲志》、《中国音乐词典》等著作,大量的民族音乐分门别类予以研究,如《汉族民歌研究》、《民族乐器》等,为我国民间音乐文化的传承与发展起了重要的奠基作用。乐由心生,民族音乐犹如鲁迅先生笔下的“过客”,永远在走,走向未知,走向未来。它以坚守人类对真善美的信念,用自己的话语同步思考并讲述着世界性、历史性和时代性的艺术感悟。文化是一个国家的根,民族的魂。但是,如果没有民族音乐的良好普及,如果我们不能够很好的保护民间音乐,弘扬民族音乐文化就是一句空话。从这个意义上说,这套丛书的出版是符合我国民族音乐现实需要的,定能受到国内外读者的喜爱和关注。

丛书主编 杨和平

2010年4月

前 言

以音乐(器乐、声乐、吟诵)为其表现主体,并在某一地域(或宫廷、寺院、道观)具有历史传承,有严密的组织体系、典型的音乐形态构架、规范化的序列表演程式等各种艺术形式,均可称为乐种。中国乐种,就是古往今来繁衍在中国这片土地上的各民族,在悠久历史文化基础上创建的表现本民族传统文化内容与精神的音乐。

古代中国地方乐种有如下的特点:(1)编制不同,由特殊的乐器编配而成;(2)曲目不同,在常年的传承中形成了一套固定的曲目,如广东音乐常用的曲目是《旱天雷》、《步步高》等;(3)在传承中产生一大批职业的或半职业的从业者。最早很多音乐家聚集在寺院中,寺院是古老乐种保存最重要的地方之一。

中国传统器乐乐种,若按其演奏形式进行分类的话,大致可分两大类,即:(1)独奏音乐,包括管乐器独奏、拉弦乐器独奏、弹弦乐器独奏、打击乐器独奏和其他乐器独奏;(2)合奏音乐,包括弦索乐、丝竹乐、鼓吹乐、吹打乐、锣鼓乐。由吹管、打击两类乐器演奏,民间俗称锣鼓或鼓吹,如“十番锣鼓”、“潮州锣鼓”、“西安鼓乐”、“山东鼓吹”等。吹打乐历史悠久,在一些流传至今的民间吹打乐中,可以看到在乐曲形式及曲牌名称方面与唐、宋音乐的联系。吹打乐的演奏者多为农民、城市手工业者和僧人、道人。僧、道所演奏的乐曲虽来自民间,但后来的发展自成一派,如吹打曲《普庵咒》、《五声佛》等。吹打乐的主要演奏场合为庆典、节日、婚丧和农闲季节的迎神赛会等。在

演奏曲目和演奏风格上,又分为粗吹锣鼓和细吹锣鼓两类。粗吹锣鼓多用唢呐、管、长尖等乐器,声势浩大。代表曲目如“十番锣鼓”中的《将军令》、“晋北鼓乐”中的《大得胜》等;细吹锣鼓则常用竹管主吹,有时辅以丝弦。代表曲目如“浙东锣鼓”中的《万花灯》、“十番锣鼓”中的《满庭芳》等。吹打乐的演奏有坐乐、行乐两种。坐乐演奏于室内,常演奏需时间较长的全套曲目;行乐演奏于室外,经常在道路行进时边走边演奏。行乐一般只演奏全套曲目的一部分。中国民族器乐具有与声乐紧相关联、与习俗密切结合、注重旋律的横向发挥和乐器之间的音色组合等特点。

文人琴乐主要表现在琴歌、琴曲、琴论和琴谱等四个方面。琴乐注重“弦外之音”,要求通过可感可闻的音响,传达出不可穷尽的意蕴;通过外在的、表面的形式,体现内在的本质的精神。它不追求对所咏之物的音响特征进行刻意地外在模拟,而是借助炽烈的投入使之升华为艺术形象;集中体现于古琴艺术“清、微、淡、远”的含蓄之美。沈括说,琴“艺不在声,其意韵萧然,得于声外”(《梦溪笔谈》),苏璟的“鼓琴者心超物外”;陈世骥的“琴与书参,音与意参”等等,都体现了这种艺术观。

中国音乐犹如中国传统黑白两色写意的水墨画,形式凝练、简洁。正因为只是黑白两色,才能包容所有的颜色;正因为形式凝练、简洁,才更有充分的自由,概括出更为丰富的内容,表现出深意和意境。因此,欣赏中国传统音乐,不能要求像欣赏西方音乐那样,单以形象鲜明、结构典型、戏剧高潮和色彩丰富来衡量其艺术价值。当然,随着社会的进步和发展,传统审美理念和思维习惯不可能是僵死不变的东西,尤其在世界文化之间相互渗透、逐渐走向融合的今天,已发生很大的改变,但祖先留下的丰富音乐文化遗产,需要我们认真研究,不断挖掘、总结,这样才能保持住民族音乐的特色和根基,弘扬和发展好中国自己优秀的音乐文化。本书旨意即在于此。

Contents

目录

<u>总 序</u>	▶ 001
<u>前 言</u>	▶ 001
<u>第一章 乐种历史与艺术特征</u>	▶ 001
一、乐种历史	▶ 001
二、艺术特征	▶ 014
<u>第二章 乐种类别</u>	▶ 020
一、丝竹乐种系统	▶ 020
二、弦索乐种系统	▶ 024
三、吹打乐种系统	▶ 025
四、锣鼓乐种系统	▶ 028
<u>第三章 乐种体裁</u>	▶ 030
一、独奏乐种	▶ 030
二、合奏乐种	▶ 060
<u>参考文献</u>	▶ 077
<u>后记</u>	▶ 078

第一章

乐种历史与艺术特征

我国的民族器乐有着悠久的历史传统。我们的祖先在长期的音乐实践活动中,创造出了品种繁多的乐器和丰富多彩、形式多样的器乐演奏形式,以及大量优秀的器乐曲,积累了丰富的艺术经验。民族器乐自它诞生起就与人民的生活紧密相连,无论古代的宫廷歌舞、宗教典礼,还是民间的婚丧喜庆、迎神赛会,都少不了民族器乐的演奏。它真实地反映了广大劳动人民的思想感情和审美趣味,并成为人民群众喜闻乐见的音乐形式。

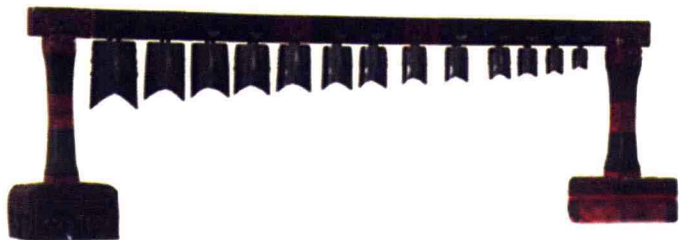
一、乐种历史

我国音乐文化的历史可上溯到新石器时代初期。1986—1987年间在河南舞阳县贾湖出土的贾湖骨笛,经碳十四和树轮校正,距今约有8000年的历史。其中保存最完整的一支

七孔骨笛,可以奏出一些五声性的民歌曲调。奴隶社会时期生产技术的进步促进了乐器制作技术的发展。现代出土的商代的钟、磬等乐器,不仅乐器制作非常精美,而且有了固定音高,并出现了按音列组成的编钟和编磬。到了周代,见于记载的乐器已有 70 多种,出现了琴、瑟、箫、笙等多种乐器,根据乐器制作材料的不同,分为金、石、土、革、丝、木、匏、竹八类。

■ 浙江余姚县河姆渡遗址出土的骨笛

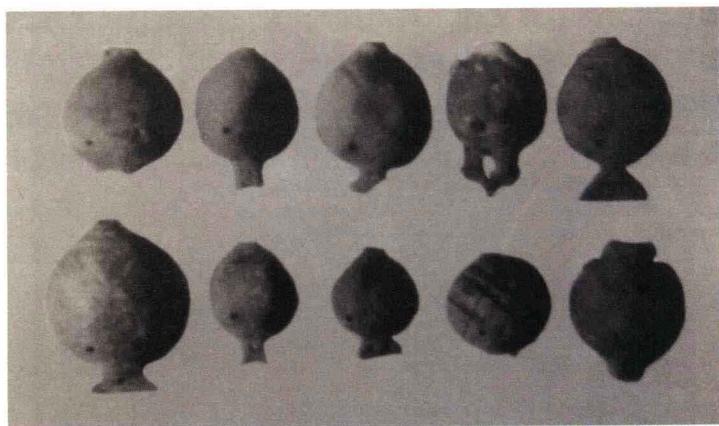
■ 河南信阳长台关一号楚墓出土的编钟

■ 湖南崇阳出土的铜鼓

■ 河南安阳武官村商代晚期墓葬中出土的虎纹石磐

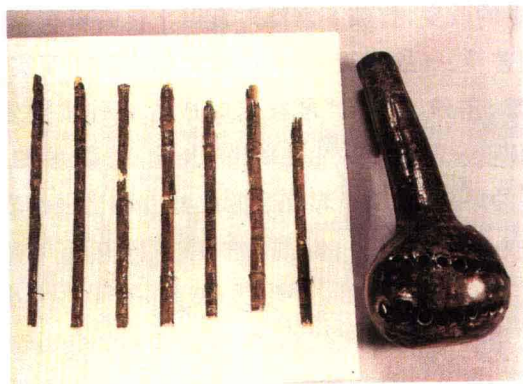
■ 甘肃玉门火烧沟文化遗址出土的陶埙

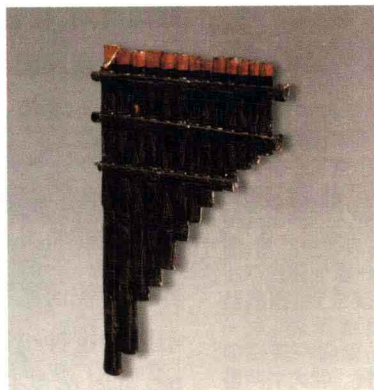
■ 曾侯乙墓出土的十弦琴

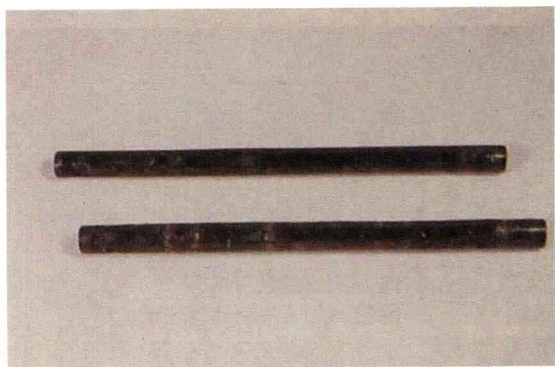
■ 曾侯乙墓出土的瑟

■ 曾侯乙墓出土的笙

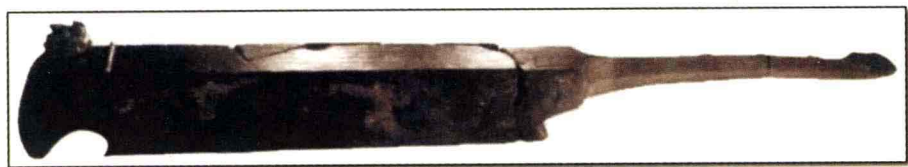
■ 排箫

■ 簫

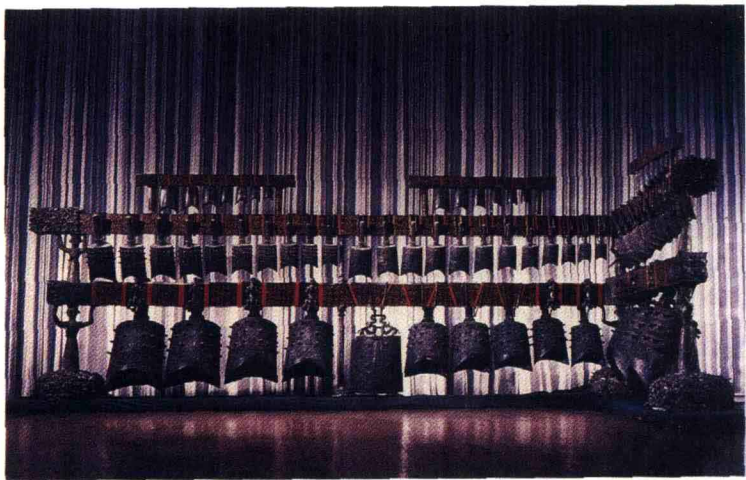

■ 竽

■ 马王堆三号汉墓出土的筑

统治阶级无限度地追求音乐享乐,组织了规模庞大的宫廷乐队,为垄断音乐生活,制定了严格的礼乐等级制度。至春秋战国时期,社会关系的改变,打破了宫廷对音乐文化的垄断,音乐活动在民间得到普及。《战国策·肌》记载:“临淄甚富而实,其民无不吹竽;鼓瑟、击筑、弹琴。”琴在当时成为一种重要乐器,涌现了师涓、师旷等著名琴家和《高山》、《流水》等琴曲。“伯牙鼓琴遇知音”的故事,说明了琴在当时已具有相当强的表现力。1978年在我国湖北随县,发掘出一座战国初期的墓葬——曾侯乙墓。墓中出土了124件乐器,特别是64件大小不同的铜钟组成的编钟更是不同凡响,编钟总音域跨五个八度,可以在三个八度内构成完整的半音阶。更为惊人的是,每个编钟都可以奏出两个音。这套编钟向人们证实了早在两千多年前,我国的音律就已经采用十二律,可以自由转调,这是我国音乐史中光辉的一页。

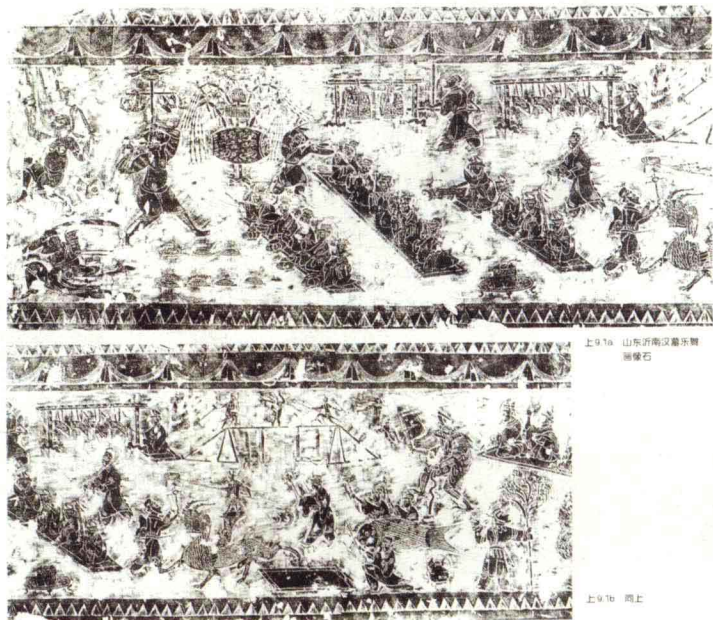

■ 曾侯乙墓出土的编钟

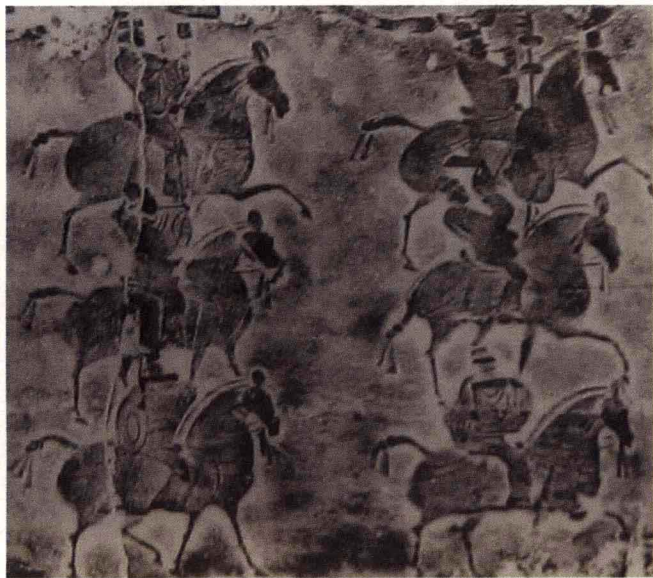
秦汉以来,各民族文化交流日渐增多,促进了器乐的发展。当时的器乐,常与歌、舞结合。汉代的“鼓吹乐”,就是以吹奏乐器和打击乐器为主的器乐合奏形式(经常和歌唱结合)。

汉魏时期的“相和歌”,也是用各种管弦乐器伴奏来演唱的。此后,器乐随着歌舞规模的扩大也逐渐复杂起来,除了伴

奏外,还演奏前奏、间奏之类的音乐,独立性越来越明显。当时的器乐独奏形式称为“但曲”。隋唐时期,音乐文化非常发达,呈现出一派繁荣景象。

■ 古代乐舞图(中图是上图的清晰版):第一排是击小鼓的女乐,共五人。第二排有四人吹排箫,最右一人吹竽。上方最前面置一大型建鼓,鼓旁站立一人,执槌敲击。中间有一钟架,上悬两件大钟。旁立一人,双手扶抱一根从梁上用宽带平挂的钟槌,作撞钟状。最后是一架编磬,有四个带纹饰的磬。旁有一人坐小方席上,执槌敲击。

■ (下图)古代乐舞图:两排六骑。自上而下,前排第一人吹笛或角,中间一匹马的马鬃上方立一鼓,骑马者双手持槌敲击。第三人吹排箫;后排第一人击铙,中间一人吹笛或角,第三人吹排箫。