

MUSIC

音乐论著丛书

浅草集

袁静芳音乐文集

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

音乐论著丛书

浅草集

袁静芳音乐文集

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

图书在版编目(CIP)数据

浅草集/袁静芳著. —上海:上海音乐学院出版社, 2005. 8

(音乐论著丛书)

ISBN 7-80692-178-8

I. 浅… II. 袁… III. 音乐-文集 IV. J6-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 090001 号

丛 书 名 音乐论著丛书
出 品 人 洛 秦
书 名 浅草集——袁静芳音乐文集
著 者 袁静芳

责任编辑 洛 秦
特约编辑 朱 霞
封面设计 陈 岫
责任校对 朱蓉蓉 谢轩江
电脑制作 刘晓敏 王雅敏
出版发行 上海音乐学院出版社
社 址 上海市汾阳路 20 号
邮 编 200031
电 话 021-64315769 64319166
传 真 021-64710490
经 销 全国新华书店
印 刷 江苏通州市印刷总厂有限公司
字 数 360 千
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 16.5
版 次 2005 年 8 月第 1 版 第 1 次印刷
印 数 1—2100
书 号 ISBN 7-80692-178-8/J·171
定 价 38.00 元

目 录

- 1 杰出的民间音乐家阿炳和他的二胡曲
- 21 五四时代优秀的民族器乐作曲家、革新家刘天华先生
- 34 鲁西南鼓吹乐的艺术特点
- 50 民间锣鼓乐结构探微
——“十番锣鼓”中锣鼓乐的分析研究
- 73 民间器乐曲中常用的变奏手法
- 98 吕文成对广东音乐的革新与贡献
- 104 中国民间器乐套曲结构研究
- 121 民间器乐曲地方风格的几个重要组成因素
- 139 《清故恭王府音乐——爱新觉罗·毓岷三弦传谱》序

146	乐种学构想
162	文化背景与音乐功能的演变 ——《料峭》乐目家族研究之一
187	模式分析与谱系家族梳理 ——《料峭》乐目家族研究之二
205	宫调的特质类归与历史探索 ——《料峭》乐目家族研究之三
221	乐种学导言
233	刘天华作品的时代精神
239	中国佛教京音乐中堂曲研究
269	乐种研究中的模式分析法
291	历史的回顾 ——评20世纪中国传统乐器独奏音乐创作
306	中国传统乐种曲式结构与道教法事程式结构的关系

316	河北巨鹿县道教法事科仪音乐考察与研究
353	乐种体系划分的原则与层次
373	乐种的考察步骤与方法
392	中国北方佛曲“十大韵”
422	20世纪中国乐种学学科发展回望与跨世纪前瞻
454	中国传统音乐文化中的洞箫艺术
474	对泉州南音历史源流的几点思考
485	再探泉州南音历史源流 ——泉州南音研究之一
502	附录一
504	附录二
510	附录表格

杰出的民间音乐家阿炳 和他的二胡曲

民间音乐家阿炳(1893—1950年),江苏无锡东亭小四房人。阿炳的父亲名华清和,由于家境贫困,从小到雷尊殿做道士。阿炳三岁时,取了个“法名”叫华彦钧,但阿炳一直不太愿意用这个“法名”,所以当地群众一直亲切地称他为阿炳。阿炳双目失明后,群众又称他为瞎子阿炳。

1

杰出的民间音乐家阿炳

从目前掌握的有限材料来分析,阿炳艺术成长的过程,大致可以划分为三个阶段:第一个阶段(幼年—1913年),艺术的启蒙阶段;第二个阶段(1913—1927年),艺术的发展阶段;第三个阶段(1927—1950年),艺术的成熟阶段。

在阿炳艺术成长的第一个阶段中,他的父亲华清和是他的第一个(也是影响最深的一个)启蒙教师。华清和具有较深的民

族音乐素养,精于道教音乐,会演奏多种民族乐器,其中笛子演奏得最好,被人称为“华笛”。阿炳从小就受到父亲的严格训练,学习击鼓,并学习笛子、二胡、琵琶的演奏。阿炳十三四岁时,已经向他的父亲学会演奏多种民族乐器,并掌握了梵音的演奏,熟悉了一些民间音乐。阿炳十五六岁时,已具有较高的演奏技巧,成为无锡道教界一名出色的乐师。阿炳当时还有一个特长,他口齿清晰,声音宏亮,极善演唱。这一时期,阿炳受到了民族音乐的熏陶,在民族乐器的演奏技巧上打下了比较扎实的基础。

在阿炳艺术成长的第二个阶段中,他的一只眼失明了。这时,他已继他的父亲做了雷尊殿的当家道士。在这一阶段,阿炳越来越感到道教音乐、宗教活动对他的束缚,而对民间歌曲、民间戏曲等有着强烈的爱好。他拜了不少民间艺人做老师,学习、掌握了大量的民间音乐;他不畏流言的攻击,参加了许多被道士们所看不起的民间吹鼓手的活动。阿炳高超的演奏技巧和倔强的性格,早就引起一些同行道士的嫉忌和不满;阿炳冲破道教的束缚,更加接近人民,被认为是严重地触犯了道规;阿炳奋发地学习、掌握民间音乐,也被认为是搞邪门歪道。特别在阿炳的父亲去世后(那年阿炳30岁),无锡的恶棍缪斌之流给阿炳强加上“亵渎祖师爷”的罪名,举起道教宗法的大棒,把他“议出”道门。从此阿炳惨遭迫害,流离失所,沦为街头流浪艺人。

这一时期,是阿炳在艺术上开始走自己独立发展道路的阶段。他没有受道教音乐的束缚,没有被道教宗法所压服。在被“议出”道门后,不管在生活上遇到多大困难,他没有回头向道门求救,表现出不畏宗法权势、勇往直前的坚强性格。在艺术上,他敢于突破、勇于进取,这对他以后的创作特点及演奏风格的形成,有着极其重要的作用。

阿炳艺术上的成熟时期,是以他的流浪卖艺生涯为起点。阿炳35岁的时候(1927年),流落街头,眼病加重,生活很苦。在暗无

天日的旧社会，在豺狼横行的残酷现实面前，阿炳饱尝人间的辛酸痛楚，受尽了剥削者的欺压凌辱。在反动权势的摧残迫害下，阿炳的性格磨炼得更加倔强不屈了。作为街头流浪艺人，他的生活与劳动人民更加接近，他那正直的为人和鲜明的阶级爱憎表露得更加鲜明了，这对阿炳后期的艺术成长有着决定的意义。

在这一阶段，阿炳开始用自己的艺术来揭露社会的黑暗和统治阶级的腐朽。当时无锡城里驳岸上，有个恶霸地主强奸了家中一个13岁的小丫头，阿炳知道后，马上把这件事编成唱词，到处演唱，激起群众极大的公愤，吓得这个恶霸地主逃在外边两个月没敢回家。阿炳因拒绝给汤恩伯的第十三个姨太太唱生日堂会而遭到毒打，阿炳并不屈服，马上又编了唱词痛骂他们。当地人民都讲阿炳是三不穷：“人穷志不穷（不怕权势）、人穷嘴不穷（不吃白食）、人穷名不穷（有正直的名声）”。

抗日战争期间，阿炳表现了高度的民族气节。日寇占领无锡后，他从来没有向日本人低过头。国民党一个“游击队长”章土均，投敌当汉奸，阿炳编了唱词骂他，被章土均打了一顿。后来章土均被日本人杀了，阿炳又编了唱词《汉奸的下场》来讽刺、揭露汉奸的嘴脸。阿炳还经常把一些不利于反动当局的抗日新闻及时编成唱词，到街头巷尾去宣传，遭到反动当局的多次警告和斥责。

列宁指出：“每一种民族文化中，都有两种民族文化”。“因为每个民族里面都有劳动群众和被剥削群众，他们的生活条件必然会产生民主主义的和社会主义的思想体系。”杰出的民间音乐家阿炳正是在中华民族受到深重灾难的半封建半殖民地的社会条件下，在与人民大众血肉相连的生活中，在历史悠久的民族、民间音乐的陶冶下，创作了优秀的器乐作品。

目前已出版的阿炳的器乐作品有琵琶曲《大浪淘沙》、《昭君出塞》、《龙船》及二胡曲《二泉映月》、《寒春风曲》、《听松》共六首。

这些乐曲大多是阿炳在民间音乐的基础上创作的,其中《二泉映月》、《听松》可称为阿炳艺术成熟时期的代表作品。这些作品反映了阿炳艺术成就的一个重要方面,但还不能说代表了阿炳艺术成就的一切方面。因为阿炳的器乐作品还不止于此,而且他那即兴的、具有战斗性的演唱艺术,至今还没有搜集和整理起来。

阿炳的器乐作品,大都是内容深刻、结构严谨、艺术新颖、演奏上有所创新的。这些作品不愧为我国民间音乐中最有生气、最富于生命力的一部分。

2

阿炳的三首二胡曲

毛泽东同志曾经指出:“一定的文化是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映。”因此,要研究阿炳的二胡曲,就不能脱离阿炳所经历的社会生活、所处的阶级地位以及他对社会现象的立场、态度来进行研究。

每当夜深人静,结束一天的卖艺生活以后,阿炳的思绪总是久久不能平静:为什么自己的命运这样悲惨?为什么人世间会有这种种不平?这一切究竟是什么原因?阿炳一时找不到答案。他要挣脱,想奋斗,无奈现状日复一日,毫无改变。这种愤恨、郁闷的心情,在他的二胡曲《二泉映月》中得到了充分的倾诉。

“二泉”是无锡市惠泉山的名胜游览地,全名是“天下第二泉”,游人络绎不绝,是阿炳经常卖艺的地方。阿炳双目失明后,每当忆起二泉映月的宁静画面,想到现实生活的残酷无情,激起了无限的思绪。他操起胡琴,奏出那扣人心弦的音乐。这音乐抒发了阿炳对黑暗社会的无限愤懑,表达了阿炳对无情、辛酸的现实生活的沉思,寄托了阿炳对未来的追求、向往。

《二泉映月》的音乐结构,有如单一形象的变奏曲式。它以极

轻微的但又是非常吸引人的引子作为全曲的开端，有如内心的叹息。全曲的音乐主题由三个乐句组成：

例1

[引子] [音乐主题] [a]

p 0· 6 5 6 4 3 | 2 - 2· 3 1 1 2 | *mf* 3· 5 6 5 6 5 6 i |

5 3 5 5 3 2 6 5 6 1 2 | 3· 5 2 3 5 i 6 2 3 5 | 1 - i 6 i *f* 3 3 2 |

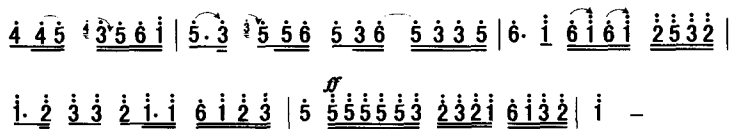
i 6 i 2 3 3 2 i i 6 i 2 3 | 5 - *pp* 5 0 3 5 *mf* 6 5 6 i | *f* 5 3 5 5 i 6 6 5 6 5 5 |

3 5 *mp* 3 4 3 5 2 3 2 i 6 i 6 | i i 2 3 5 i 2 5 3 6 | 5 -

第一乐句(上例标有[a]处)的旋律宁静、平稳，是继引子之后的一个沉思的、倾诉性的乐句。第二乐句(上例标有[b]处)突然以强的力度，翻高八度的旋律，奏出了明亮有力、奋发向上的短句，有如情绪的一个爆发。强劲的弓法、多变的节奏，显示了阿炳独特的旋律个性。这一乐句是主题性格的一个重要部分，每次主题变奏时，它几乎都保持了原型，不进行大的变化。第三乐句(上例标有[c]处)是第一乐句在低音区的发展和变化。阿炳以变换不定的重音，独特的演奏指法，特别是力度的急骤的变化，使旋律铿锵有力、富于变化、寓意深刻，进一步抒发了阿炳难以平静的思绪，达到段落的高潮。这一乐句具有极大的展开潜力，在以后各次变奏中，这一乐句得到充分的发展，先后两次把乐曲推向高潮。

如在第四次变奏中，第三乐句作了较大的发展变化，反复强调了全曲的最高音，以简炼的手法，把乐曲再一次推向高潮：

例2

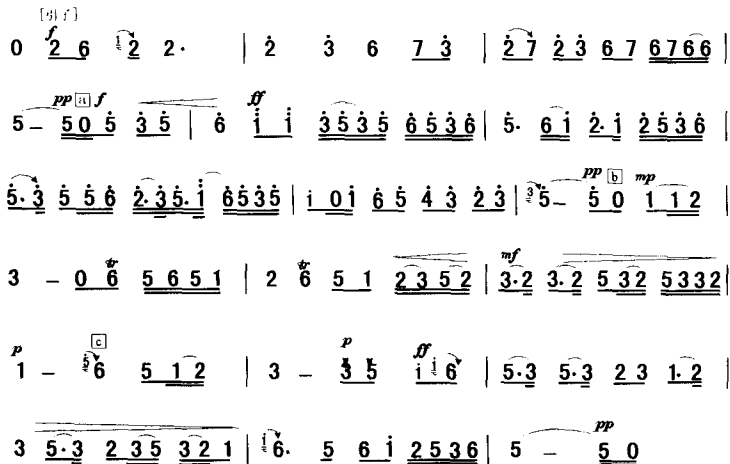

这里的音乐高亢有力,铿锵如金石之声,表露了阿炳内心深处无法抑制的激情。艰难的生活,悲惨的身世,无情的打击,残酷的现实,这一切反映在阿炳的作品里不是悲观懦弱、颓丧消沉,而是深邃的思索、愤懑的反抗和热切的探求。阿炳以战斗的姿态和乐观的精神对待他的艺术创造,这正是阿炳的作品中最积极最可贵的地方。

《二泉映月》不是一般的写景的乐曲,而是借景抒情,寓情于景。乐曲深刻地揭示了阿炳的内心世界,在一定的程度上反映了生活在旧社会最底层的劳动者的沉重呻吟和倔强不屈的性格,乐曲具有深刻的社会现实意义。它标志着阿炳的艺术思想已进入到对社会现实有深刻的体验,在艺术上有高度概括能力的成熟时期。

阿炳的另一首二胡曲《寒春风曲》,以冬去春来的意境,表现了作者对未来生活的展望和探求,旋律刚劲、明朗,色彩多变、艺术风格独特、新鲜。这首曲子的结构,也可归纳为单一形象的变奏曲式。其第一段如下:

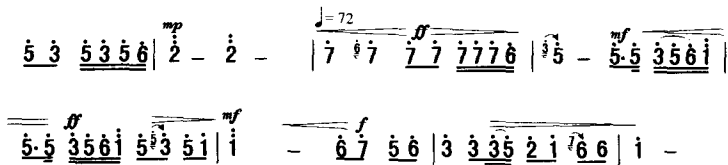
例3

第一乐句〔a〕一开始就在二胡的高音区,以极强的力度奏出激奋人心的旋律,这突发的、异常强劲的音乐,有如对美好前景的强烈追求和渴望。第二乐句〔b〕的旋律的急速下降,造成段落内情绪的急剧变化和对比。这种旋律进行的个性特点,在阿炳器乐作品中是有代表性的,这正是阿炳内心极不平静的表露。

《寒春风曲》较多地应用调式变化的色彩来丰富旋律的表现能力,如乐曲高潮时的旋律进行:

例4

自于强调商音,特别是变宫音的出现,显示了上五度宫调的旋律特征,使音乐的情绪豁然开朗,具有新的推动力。乐音清新

明亮,富有生机。

《寒春风曲》的旋律虽有一部分与《二泉映月》相似,但全曲仍不失其独特的个性、丰采和意境。

在抗日战争的烽火年代,阿炳的《听松》一曲问世了。根据阿炳自己讲,这首乐曲是描写宋朝时,金兀术被岳飞打得走投无路,十分狼狈地跑到惠泉山脚下,躺在听松石上,心惊肉跳地倾听宋朝兵马追击的情景。但在这首曲子的音乐中,听不出对这段故事情节的具体描写。阿炳实际上是借用岳飞追击金兀术的历史故事,表现他自己的抗日爱国的思想,以及在残酷的民族压迫、阶级压迫下,对黑暗势力的斗争精神和对新生活的向往,这正是《听松》一曲深刻的现实主义精神所在。

《听松》一曲由引头、尾声与三个段落组成。乐曲一开始就以猛烈的冲力,坚实铿锵、激奋奔放的音调,一浪高过一浪的磅礴气势展开了全曲的乐思(参看例10《听松》引子)。

第一段主题旋律是战斗性的号角声,使乐曲具有强烈的时代战斗气息:

例5

mf $\text{♩} = 80$

$\frac{6}{6}$ | $\frac{8}{4}$ 5 0 0 $\frac{6}{6}$ | $\frac{4}{4}$ 5 0 0 $\frac{6}{6}$ - | 5 0 0 $\frac{f}{\hat{1}}$ 3 3 2 |

$\text{♩} = 63$

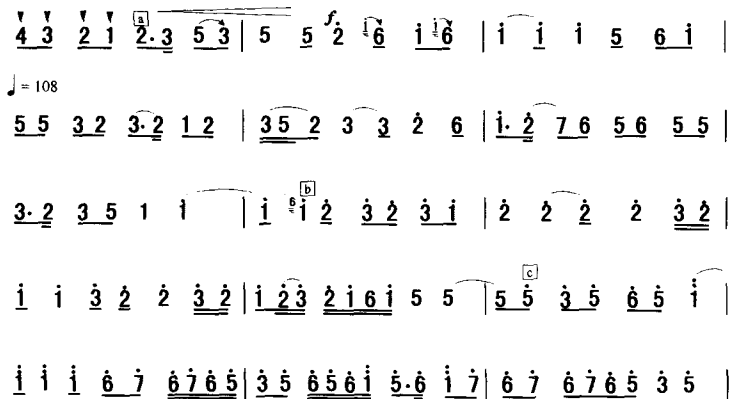
1 2 3 3 2 1 2 3 5 3 3 3 1 | 2 - 5 3 3 2 1 3 | 2 5 3 2 5 3 5 |

1 1 1 1 0 mp |

《听松》第二段旋律进行的突出特点是不断应用切分的节奏音型,形成了不断推动旋律向前发展的动力。其音调挺拔、旋律跌宕、气势逼人、扣人心弦。乐句的变奏展开,一环紧扣一环,全段旋律迸发的激情,有如昂然耸立、不畏风暴的青松,有如一泻

千里、奔腾不息的洪流：

例6

《听松》一曲气势宏伟、意境深刻、短小精悍，艺术构思新颖独特。在当时黄色小调、舞场音乐风靡一时的江南城镇，《听松》的问世，更见其难能可贵。

如果说《二泉映月》、《寒春风曲》是发自内心深处的、悲愤交集的抒情音诗，那么《听松》则是热血沸腾、气势磅礴、波涛汹涌的一支战歌；如果说《二泉映月》、《寒春风曲》是对现实生活的怨诉和探求，那么《听松》则是在残酷的现实面前，以战斗的姿态对生活作出有力的回答。它是人民群众的爱国主义、英雄主义思想在艺术创造中的生动体现。

高尔基说过：“民歌和民乐的作者生活是很悲痛的，但他们总是克服世界一切不幸的胜利者。”阿炳的生活遭遇是非常悲惨的，他正是以乐观的精神，顽强的意志，唱着社会最底层人民的战歌。阿炳的演奏和演唱，深受当地人民的喜爱。当地人民了解阿炳，熟悉阿炳，阿炳反映了他们的疾苦和心声，他们是阿炳的知音。

阿炳的二胡作品是现实主义的，他以鲜明的爱憎感情反映了一定的社会生活，表现了人民某些方面的思想感情和生活风貌。他的艺术活动(包括他的演唱艺术)，在当时的历史条件下，具有一定的反帝、反封建的战斗意义。但是阿炳对于旧社会的反抗是自发的，他还没有真正认识到被剥削、被压迫人民自身的力量和前途。因此他的乐曲往往在慷慨、激奋之中，流露出哀伤、叹息的音讯。

3 阿炳二胡曲的艺术特点和创新

“新的内容在一定程度上总在旧的形式中获得表现，因此也就必然会导致旧形式和新内容之间的冲突。”(列宁《哲学笔记》)阿炳的器乐创作正是这样，他在民族音乐的传统基础上进行创作，又由于作品中所表现的时代特点和民主思想倾向，促成了阿炳的创作中艺术手法的大胆突破和创造，从而形成了他自己的独特艺术风格。

我国民族音乐在旋律的创造上，有着悠久而深厚的传统，不同历史时期的作曲家和不同地区的民间音乐，都具有自己不同风格的旋律特点。这种特点是与不同历史时期的政治、经济、文化发展状况以及作者(演奏者)个人的社会经历、思想状况、艺术造诣、美学趣味等诸方面有着密切的关系。

阿炳二胡曲的旋律是在江南民间音乐基础上发展起来的。阿炳当时不仅对江南丝竹大都娴熟，江南流行的小曲也大部分能唱，这给他的器乐曲创作提供了大量新鲜而生动的原始材料。如《二泉映月》的主题旋律与无锡民歌、戏曲有着比较密切的联系。但阿炳创作的旋律决不是这些音调的简单组合，而是以极大的创造性区别于当时当地的民间音乐。

下面分别从阿炳二胡曲旋律线的特点、旋律的调式特点、旋律的节奏布局和力度应用特点以及演奏上的特点这四个方面，来分析研究阿炳二胡曲的旋律。

一、阿炳的二胡曲旋律线的特点

江南民间音乐的旋律线，以级进、小的跳进占主导地位，形成波浪式的旋律进行特点，节奏比较平稳，旋律流畅婉转、柔和饱满、清新秀丽，以抒情性的作品见长。这与江南一带优美清润的水乡自然风光和人民的语言音调有着密切的关系。

在阿炳的作品中，旋律的进行在保持江南民间音乐波浪式旋律线的基础上，根据乐曲内容的需要，作了很大的改造和出新。它首先表现在乐句内大跳音程的运用上。如在《听松》第二段音乐中（参看谱例6），虽然旋律线基本上是波浪式进行，但由于中间插入了五度、七度的跳进，加上八度跳进的旋律甩尾，使平柔的旋律顿生棱角，表现了奋发激昂的感情。

又如《听松》的第一段音乐（参看谱例5），这段旋律可能是吸收了流行于城镇的比较洪亮雄壮、富于战斗步伐的号音音调及小鼓的节奏音型，并使它与传统的五声音阶很自然地揉合在一起，创造出富有特色的旋律。特别是其中大六度音程的应用，别具特色。一般民族音乐旋律的音程大跳，除最常见的四度、五度外，则以小六度、小七度、八度、九度音程的跳进为多（装饰性加花除外），而阿炳在乐曲中运用了大六度的跳进，使二胡这件民族的古老乐器奏出了铿锵、豪放的号角声，赋予旋律以鲜明的时代战斗气息。

又如《寒春风曲》的引子（参看谱例3），第一小节是坚实有力的低音旋律，饱满而含蓄；第二小节则翻高八度，由于旋律音色和调式色彩的变化，使音乐清新明媚，别开新意。

其次，阿炳二胡曲旋律线的特点，还表现在乐句之间的旋律