

春

自从人物和故事进入歌、舞、乐，便开始孕育出了「戏」的「胚胎」。十二世纪的时代，初步形成世世村巷之间的戏剧艺术。

唱

早期戏剧的雏形是北齐主要唱道，鼓、板、梆子等。元代中后期，北方的七声宫商角徵羽与南方的五声音阶逐渐融为一体，音韵与宫商角徵羽发生了联系，鼓、板、梆子等乐器也逐渐融合，形成了明代四大声腔：海盐腔、余姚腔、弋阳腔和昆山腔。

景

二十世纪六七十年代，我国音乐在表演、音乐、音律、音韵等方面取得了一个前所未有的高度，最明显的标志是作曲家们的创作加强了，演员、乐师的创作因素减弱了。在音乐结构方面，从传统戏剧的单一模式走向或重唱或重舞的模式创新。

和

伟大的音乐·国韵华章

Great Music · Traditional Music from a Brilliant Land

戏剧音乐

春日景和

伟大的音乐·国韵华章

主编 吴斌

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

春日景和

伟大的音乐·国韵华章
Great Music · Traditional Music from a Brilliant Land

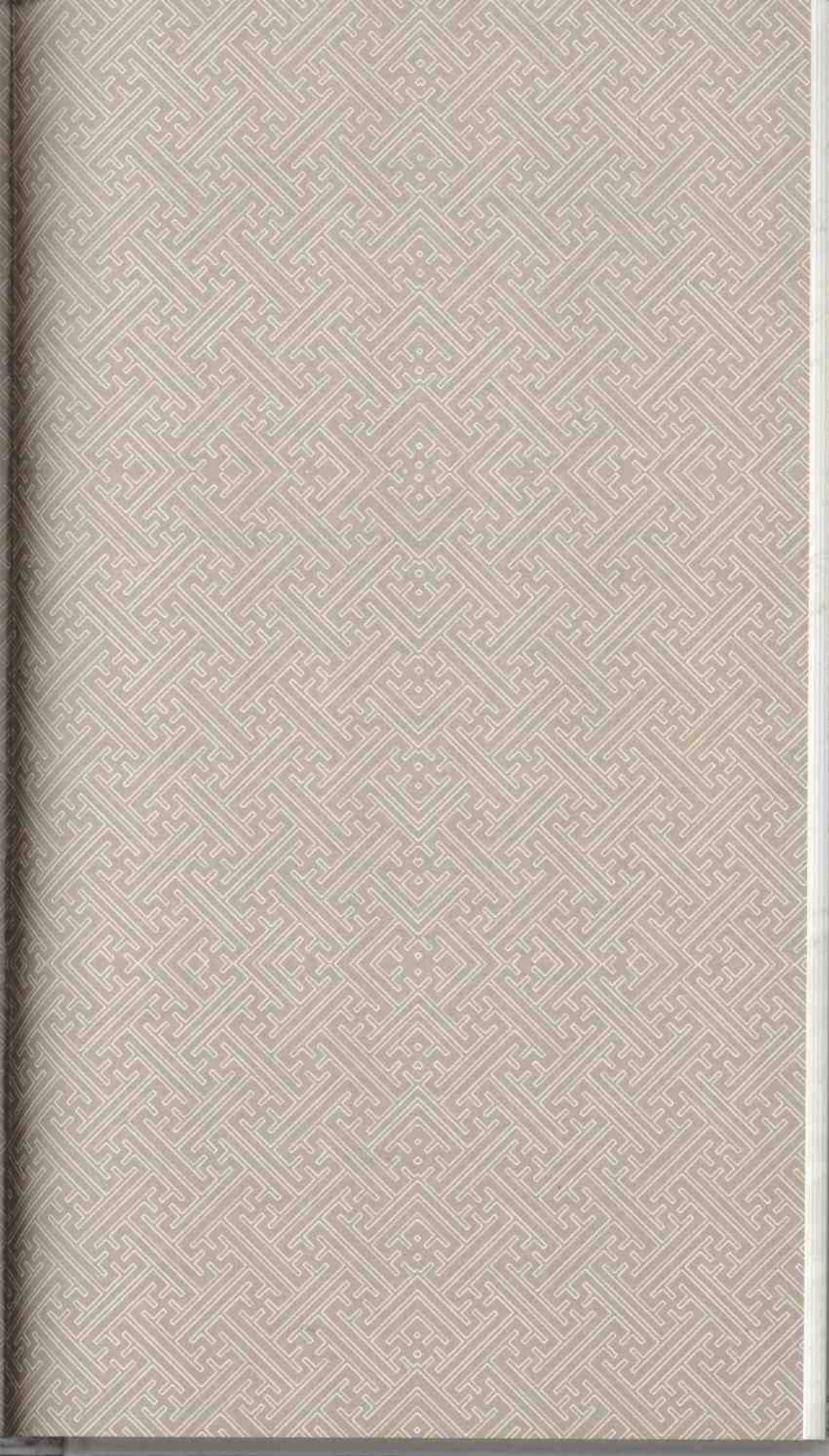
戏剧音乐

主编 吴 斌
副主编 莫蕴慧 杜晓十

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

主编寄语

泱泱中华五千年文明史，滋养着瑰丽隽永的音乐文化，这些历经沉淀的人文经典，是中华文明的精髓。经群体的历练，文化的整合，中国民族音乐以其独特的气质、品格，在世界艺术宝库中熠熠生辉。时至今日，她依然是心灵最纯净之居所，文化殿堂最神圣的一隅。

聆听中国民族音乐——她幽婉深邃，韵味悠长；百转千回，沁润心扉。然只有将其置于中国文化的包容之中，才能真正体悟到她的高远意境。

中国民族音乐之伟大不仅因其悠远的历史，她是中华民族对真、善、美最为本真的观照和诠释。从流传久远的古曲《高山流水》、《十面埋伏》，到享誉世界的名作《渔舟唱晚》、《二泉映月》，再到始于二十世纪后半期至今且融入西洋音乐元素的《长城随想》等，中国民族音乐经历了从传统的线性音乐向多声部、交响化发展的变迁，其精神内核于数千年来延续、传承和升华。

中国民族音乐的发展，离不开无数有识之士的共同努力。中华文化虽曾经历激荡与回转，然致力于传统音乐传承和保护的先辈们，从未放弃对中国民族音乐文化的担当。尤其是一九四九年中华人民共和国成立以后，这项工作的进行更是如火如荼。如果没有人民政府的支持，如果没有杨荫浏等一大批音乐学家们的努力，《二泉映月》等经典将倏忽即逝，人们将无法感知阿炳内心特有的凄婉、缠绵；如若没有中华人民共和国建国后一代代音乐工作者前赴后继的探索，中国民族音乐的迅速发展将步履维艰。

植根于中国文化土壤中的人民音乐出版社，视传承音乐文化为己任，在音乐界同仁的帮扶下，风雨兼程。恰逢共和国成立

六十周年之契机，人民音乐出版社将精心策划的中国民族音乐系列《伟大的音乐·国韵华章》作为献礼，以中国民族音乐经典的整理和品评，表达对经典的珍视及对中国文化的敬意。这套系列可谓厚重而凝练，前溯文人音乐《高山流水——古琴》，后顾西式手法《长城随想——民族交响乐》；不仅有民族器乐代表《渔舟唱晚——古筝》、《十面埋伏——琵琶》、《二泉映月——胡琴》、《百鸟朝凤——吹管乐》，还有复调音乐形态的《丰收锣鼓——吹打乐合奏》、《花好月圆——丝竹乐合奏》；此外还包括《春日景和——戏剧音乐》、《弦织七彩——民族风》等独特的音乐形式。

中国民族音乐之伟大还因其海纳百川的宽容与广博，它的发展始终浸润在与不同文明的交融之中。中国民族音乐的传承与创作更是在本土文化基础上不断吸取西方文化精华的发展过程。因此，中国民族音乐不仅是中国的，也应该是世界的，中国民族音乐走出国门对于世界文明的交流与融合意义深远，只有超越于国界、种族和文化的对话，才能真正促进文明的相互理解。我们相信，《伟大的音乐·国韵华章》系列，能够成为中国的文化使者，传递中华民族的精神追求，为世界音乐文化宝库增添新的和弦。

从五千年积累的音乐珍品中再甄选出最具代表性的文化符号实为不易，而这丝毫不影响人民音乐出版社孜孜以求传承中国民族音乐精髓的初衷。策划这样的精品是需要勇气的，然弘扬中国民族音乐是人民音乐出版社的使命，唯当此任，才不枉我们被赋予的期许。

致力于以音乐实现中华文化复兴的音乐学家王光祈曾满怀激情地写道：“吾将登昆仑之巅，吹黄钟之律，使中国人固有之音乐血液沸腾。吾将使吾日夜梦想之‘少年中国’灿然涌现于吾人之前。因此之故，慨然有志于中国音乐之业……”先辈的愿念声声在耳，唯有笃行以承其志，我们要继续坚持对传承和弘扬中国民族音乐这一使命的热衷和求索，循着中华文化的漫漫足迹，一路歌去。

吴斌

二〇〇九年九月

目录

乐颂国风	08
飞花点翠	38
舞影氍毹	50

CD1

1	小开门	李慕良	京剧曲牌	02' 53"
2	傍妆台	李慕良	京剧曲牌	03' 50"
3	新八岔	李慕良	京剧曲牌	03' 50"
4	八 板	王鹤文	京剧曲牌	02' 54"
5	柳摇金	王鹤文	京剧曲牌	11' 49"
6	春日景和	王鹤文	京剧曲牌	03' 57"
7	哪吒令	迟彦春	京剧曲牌	03' 35"
8	春 来	迟彦春	京剧曲调	08' 00"
9	鹧鸪天	燕守平	京剧曲牌	02' 39"
10	山坡羊	燕守平	京剧曲牌	03' 33"
11	寄生草	杨柳青	京剧曲牌	01' 50"

CD2

1	乱云飞	中国广播
民族乐团	彭修文	09' 14"
2	京 调	高 海	顾冠仁	03' 17"
3	夜深沉	姜克美	王志伟	05' 24"
4	春闺梦	王彩云	马 骏	06' 08"
5	紫禁城 (《京风》第一乐章)	姜克美	莫 凡	08' 43"
6	琴 韵	王彩云	吴 华	05' 16"
7	贵妃吟	迟彦春	京剧曲调	06' 30"
	虞美人 (组曲)	张素英	吴 华	
8	楚汉争			02' 31"
9	散愁情			03' 18"
10	闻楚歌			03' 27"
11	虞姬恨			03' 18"

CD3

	白蛇情 (组曲)	王彩云	吴 华	
1	游湖相爱——抒情的慢板			08' 09"
2	端阳惊变——喜庆的中板			05' 30"
3	水漫金山——战斗的快板			05' 42"
4	断桥情愫——苍凉的行板			05' 41"
5	倒塔团圆——战斗的急板、光辉的中板			05' 55"
	古都情丝 (组曲)	张素英	吴 华	
6	京华气韵			09' 49"
7	跃龙门			04' 24"
8	卢沟醒狮			07' 40"

乐颂国风

简

日

景

金

●“浩浩乎平沙无垠，复不见人。”在中国民族音乐的海洋中，如果说戏剧音乐是一脉重要支流、一束激越浪花似乎很缺公允，因为在众多的民族器乐作品中，相当一部分源自戏剧音乐，其或就是戏剧曲牌音乐的直接沿用或改编，故而称戏剧音乐为民族音乐之源、之大海似不为过。中国戏剧是一门综合艺术，它的本体特质就是“无曲不成戏，曲为戏之魂”。

新石器时代舞蹈纹彩陶盆

图 1-1-1 扶城东晋白瓷陶楼

●从源头说起，中国戏剧历史悠久，可以说是先有曲后有戏，以音乐为重。最早可追溯到原始时代，歌、舞、乐三位一体，演化出秦汉时期的俳戏、百戏以及唐代的参军戏。自从人物和故事进入歌、舞、乐，便开始孕育出了“戏”的“胚胎”。十二世纪的宋代，初步形成相对独立的戏剧艺术。南宋杂剧，音乐丰富，吸收了唐代的歌舞大曲及说唱音乐，如《诸宫调》等。元代的杂剧，其音乐大多采用北方地区流行的音调，掺杂少量南方或少数民族音乐元素。曲体结构由若干同宫系统的乐曲依照一定逻辑关系连缀而成，形成一个有机组合的套曲。中国传统戏剧在宋元时期逐步成熟，宋词和元曲皆有曲谱，剧作家依声填词或依字行腔，从而产生了千变万化的戏剧。中国十大古典喜剧与十大古典悲剧，因只留下了文本未留下音乐而十分遗憾。但从宋代《白石道人歌曲》，元初《事林广记》，明代《太古遗音》，清代《九宫大成南北词宫谱》、《碎金词谱》等零散的古籍文献中，仍然能够看出戏剧音乐闪动的印迹与光影。

东汉 乐舞百戏画像石

●早期戏剧的伴奏乐器主要用笛、鼓、板、锣等。元代中后期，北方的七声音阶与南戏的五声音阶逐渐融为一体，为其后昆腔的兴起奠定了基调。其时，南戏日趋兴盛，杂剧渐趋衰微，形成了明代四大声腔：海盐腔、余姚腔、弋阳腔和昆山腔。大约在十六世纪，明代嘉靖年间，经魏良辅提炼修整，昆腔一举超越其他三种声腔而雄踞鳌头，独领风骚。值得一书的是，在江西弋阳产生的弋阳腔，因其音调高扬、一领众和，独立于管弦、锣鼓之外的徒歌形式，许多剧种（如川、湘、滇、浙、粤等）均借鉴套用，并与当地语音结合，演化出不同的音乐风格，统称“高腔”。“高腔”音乐属于曲牌联缀体式，在曲牌中常插入五言或七言富有吟诵性的“滚唱”，使戏剧内容表现更加丰实。

