

中国音乐赏析

杨和平 主编

苏州大学出版社

人文教育普及丛书

中国音乐赏析

主编 杨和平

副主编 池瑾璟 李一 吕鹏

编委 杨和平 池瑾璟 李一

吕鹏 王晨 葛兆远

吴紫娟

苏州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国音乐赏析 / 杨和平主编. —苏州：苏州大学出版社，2013.9

(人文教育普及丛书)

ISBN 978-7-5672-0619-9

I. ①中… II. ①杨… III. ①音乐欣赏—中国 IV.
①J605.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 213133 号

中国音乐赏析

杨和平 主编

责任编辑 周建国

苏州大学出版社出版发行
(地址：苏州市十梓街 1 号 邮编：215006)

苏州市大元印务有限公司印装
(地址：苏州市三香路 998 号 邮编：215000)

开本 700 mm×1 000 mm 1/16 印张 13.5 字数 240 千

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5672-0619-9 定价：28.00 元

苏州大学版图书若有印装错误,本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话：0512-65225020

苏州大学出版社网址 <http://www.sudapress.com>

目 录

前 言	(1)
第一章 中国吹管乐	(7)
第一节 概述	(7)
第二节 经典赏析	(8)
一、笛笙音乐	(8)
(一) 喜相逢	(8)
(二) 鹳鹤飞	(10)
(三) 凤凰展翅	(13)
(四) 三五七	(15)
二、管子音乐	(17)
(一) 江河水	(17)
(二) 柳叶青	(18)
三、唢呐音乐	(19)
(一) 百鸟朝凤	(19)
(二) 小开门	(21)
(三) 一枝花	(23)
第二章 中国弓弦乐	(29)
第一节 概述	(29)
第二节 经典赏析	(30)
一、二胡音乐	(30)
(一) 二泉映月	(30)
(二) 光明行	(32)
(三) 豫北叙事曲	(35)
(四) 赛马	(37)
二、板胡音乐	(38)
(一) 红军哥哥回来了	(38)
(二) 大起板	(40)

三、京胡音乐	(42)
(一) 夜深沉	(42)
(二) 五字开门	(45)
第三章 中国弹拨乐	(48)
第一节 概述	(48)
第二节 经典赏析	(49)
一、琵琶音乐	(49)
(一) 十面埋伏	(49)
(二) 彝族舞曲	(52)
(三) 草原小姐妹	(54)
二、筝音乐	(58)
(一) 渔舟唱晚	(58)
(二) 闹元宵	(60)
(三) 庆丰年	(61)
(四) 丰收锣鼓	(63)
(五) 寒鸦戏水	(65)
三、古琴音乐	(66)
(一) 流水	(66)
(二) 广陵散	(69)
(三) 梅花三弄	(73)
(四) 酒狂	(76)
第四章 中国合奏乐	(79)
第一节 概述	(79)
第二节 经典赏析	(81)
一、江南丝竹	(81)
(一) 中花六板	(81)
(二) 三六	(82)
(三) 欢乐歌	(84)
二、广东音乐	(85)
(一) 雨打芭蕉	(85)
(二) 旱天雷	(86)
(三) 赛龙夺锦	(88)
(四) 步步高	(90)

三、吹打乐	(92)
(一) 小放驴	(92)
(二) 双咬鹅	(93)
(三) 舟山锣鼓	(94)
(四) 将军令	(99)
四、民乐合奏	(100)
(一) 春天来了	(100)
(二) 春江花月夜	(103)
(三) 翻身的日子	(105)
(四) 瑶族舞曲	(107)
五、管弦乐合奏	(109)
(一) 森吉德玛	(109)
(二) 春节序曲	(109)
(三) 嘎达梅林	(112)
(四) 红旗颂	(114)
(五) 梁山伯与祝英台	(117)
(六) 山林	(122)
(七) 金蛇狂舞	(126)
六、打击乐合奏	(127)
(一) 老虎磨牙	(127)
(二) 鸭子拌嘴	(128)
第五章 中国歌唱乐	(138)
第一节 概述	(138)
第二节 经典赏析	(138)
一、歌剧、舞剧	(138)
(一) 白毛女	(138)
(二) 红色娘子军	(145)
二、合唱	(150)
(一) 春游	(150)
(二) 旗正飘飘	(151)
(三) 黄河大合唱	(154)
(四) 长征组歌	(163)
(五) 祖国颂	(174)
(六) 歌唱祖国	(176)

(七) 海韵	(179)
(八) 牧歌	(184)
三、歌曲	(185)
(一) 教我如何不想她	(185)
(二) 玫瑰三愿	(188)
(三) 嘉陵江上	(190)
(四) 长城谣	(193)
(五) 梅娘曲	(194)
(六) 延安颂	(196)
(七) 松花江上	(199)
(八) 夜半歌声	(200)
(九) 橄榄树	(203)
参考文献	(205)
后记	(206)

前 言

在现代社会中,音乐已成为人们日常生活不可或缺的内容。无论在城市,还是在乡村;无论在军营,还是在工厂;无论在学校,还是在商场……处处都可以听到那各种各样的音乐。总会有一首旋律能触动你的心灵,这是音乐得以发展的必然理由。即使是在偏僻落后的山村,也有特殊的音乐生活。山坡地头,你可以听到悠远清脆的山歌、高亢有力的号子或粗犷豪放的田歌;山村的婚丧喜宴,你可以听到哀怨动人的哭嫁歌、跳丧歌或动人心魄的吹打乐声。在集市、庙会、茶馆、酒楼、剧场里,那形形色色的说唱、皮影、地方戏曲,吸引着成百上千的观众。就连刚刚出生不久的婴儿,也常常是在母亲温柔亲切的催眠歌和儿歌声中渐渐入睡……而城市中的音乐生活就更加丰富多彩。在舞厅、餐馆、酒吧和大街上,在剧院、广场和电影院,在灯光迷离的林林总总的夜总会和卡拉OK厅,在音乐厅和大型演唱会上,表演形式多样、风格流派各异的音乐,处处都可以听到。当现代化的视听媒介,如收音机、录音机、录像机、电视机、卡拉OK、激光唱片、影碟等,进入城乡千万百姓家庭后,音乐的传播就更为广泛、深入。即便是缺乏文化知识素养的人,在这种音乐环境中耳濡目染,不知不觉中也会受到音乐的感染和熏陶。可以说,人们每天都在接触音乐,自觉、不自觉地倾听音乐,音乐已成为人类生活中不可缺少的一部分。现代科学虽然对音乐的解释显得苍白和无能为力,但音乐让我们心醉神迷的魅力却有增无减。

那么,如何欣赏音乐呢?简单地说,音乐欣赏是一个由浅入深的过程,即经历了从感性(被音乐感动)到理性认识(探究音乐知识)又回到感性认识(更深层次欣赏)的三个阶段。从美学的观点来看,真正的、起良好作用的艺术,既不能跟随在艺术感受者的后面,也不应如同“象牙塔中的艺术”般凌驾于广大听众之上。如何解决这一问题呢?笔者以为,让欣赏者了解作曲家创作一部作品的时代背景,并尽可能地领悟作曲家当时的思想感情,均有助于从总体方面把握一部音乐作品。同时,弄懂作品的曲式,熟悉作品中的各个主题及其变化,都能帮助欣赏者进一步接受、消化和欣赏交响音乐,从而逐渐地变曲高和寡为曲高和“众”。在这方面,本书好比是音乐王国中的一位“导游”。此外,在学习音乐方面,希望能对专业音乐工作者起些“他山之

石”的作用。音乐具有巨大的感染力。这种感染力不仅是对刚接触音乐的年轻人,对一个饱经风霜、历尽人间艰辛的老人亦是如此。只是欣赏音乐的阶段不同,所带来的精神内涵也就不尽相同。

具体说来,赏析音乐要经历以下步骤。

首先,欣赏音乐只要你喜欢就行。常听到很多人说:“音乐好,就是听不懂。”却忘记反问自己到底要听懂什么。一首乐曲,你只要觉得好听,能让你感动就行了,不一定非去琢磨这曲子描写的是什么故事。如果你能被音乐所感动,那么在你被感动时就会去思考为什么这音乐让人感动万分。这样,你就有了进一步了解音乐的渴望。因此,在感性认识阶段,对音乐的理解还只限于感官感受。在这一阶段的欣赏过程中,需要对音乐魅力主动、积极的内心体验,进而真正去领会音乐真谛。

其次,进入到音乐欣赏的理性认识阶段,即是从被动到主动的发展过程。所有音乐都有其特定的内涵,对音乐的赏析就是对音乐内涵的认识过程。在这一阶段,我们要了解音乐史,比如不同时期的音乐有不同的表现形式,不同的作曲家在音乐创作上的风格与思想;还需要掌握音乐的基本知识,如曲式、节奏、音色、调性等;甚至连作曲家的创作观念、演奏家的风格、录音师的录音技术及爱好也要掌握,再结合聆听者的素质、阅历、情感、性格等,这样才能真正赏析音乐作品。单独去分析音乐作品中的某个部分,其实都是对音乐的肢解。结合历史背景了解作曲家的创作个性,认真聆听主题的发展变化与对比,让你全身心都得到音乐及音响的感染,让你的思想情感以及情绪都在音乐的体验中发生微妙变化。尤其是分析音乐中的主题,能提高你耳朵的聚焦能力,这样你才能在一片音乐的轰鸣声中,找到那个时刻变化的主题形象,从而领略音乐的无穷魅力。

结合本书的创作宗旨,笔者将中国音乐历史作如下阐述。从纵向说,“古曲”中包含着各个历史时期的变异,有“今”的因素;从横向说,歌、舞、诗、乐、剧、说(说唱)相互交融,难以截然分割。这也许是主要以西方逻辑体系为核心的分类方法面对以“和”、“合”、“意”、“中”为深层积淀的中华文化时必然会遭遇的困境。

本书中所说的“古曲”是一个相当模糊的概念。从字面上看,应该是泛指自古流传至今的乐曲与歌曲,实际上主要是指“琴”(即古琴)的音乐。琴在汉代已经具备比较稳定的形制,历史上记载有著名“琴家”(古代演奏家与作曲家是合为一体的)如司马相如、蔡文姬,著名琴曲如《广陵散》等。魏晋南北朝时,琴已经成为文人学士必备的修养(位列“琴棋书画”之首),因此有学者将琴曲称为“文人音乐”。最早的琴曲谱应该也就出现在这个时期。到宋以后,特别在明清,经过改进的记谱法和日益发达的印刷术相结合,据说

有多达千首的琴曲得以保存下来。但是我们要知道,这些琴曲乐谱其实很不完善、很不精确,更重要的是琴的演奏重在“意”,允许并提倡个性发挥,不同流派、不同演奏家演奏同一首曲子,区别可以是很大的。大体也是从汉魏、隋唐以后,琵琶传入中原,逐渐也成为“文人音乐”中的重要乐器,明清以来也有不少乐谱刊印、流传。现在我们比较容易听到的“古曲”,例如《广陵散》《高山流水》《平沙落雁》《水仙操》《十面埋伏》《夕阳箫鼓》,大多原是琴和琵琶的乐曲,经过现代人的诠释,有很多移植到其他乐器或者乐队合奏,有的还由当代作曲家参与再创作,与古代风味大不一样了,但是还是应该称之为“古曲”。

以琴曲为代表的中国“文人音乐”,是世界音乐宝库中一颗独特、璀璨的珍宝。联合国已授予中国古琴艺术以“人类口述和非物质遗产代表作”的称号,作为中国人,我们更应该了解和珍视。古代的琴曲经常是边演奏边吟唱,乐曲与歌曲不分家。除此之外,“文人音乐”中还有一个重要部分是“词调音乐”,即为诗词谱写的歌曲。现在我们还能听到的是宋代姜夔所谱写的《白石道人歌曲》,乐谱是历史上流传下来的,现代的演唱能不能再现历史原样,就不能苛求了。

中国民族乐器非常丰富。当前最为常见的民族乐器中,吹管乐器有笛、箫、管子、唢呐、笙、埙等;拉弦乐器有二胡、板胡、高胡、京胡等;弹弦乐器有琵琶、柳琴、扬琴、古筝、古琴等;打击乐器有各种锣、鼓、钹、板等。少数民族乐器常见的有芦笙、葫芦笙、巴乌、马头琴、热瓦甫、冬不拉、口弦等。中国民族乐器是一个历史发展的概念,不仅在漫长的历史发展过程中,容纳、吸收了外来的乐器,而且乐器的性能、工艺、演奏法也在不断地改造和发展中。许多乐器都出现了大师级的演奏家,例如刘天华、华彦钧、管平湖、吴景略、冯子存、赵松庭、刘德海等。

中国民族乐器的演奏与歌、舞、剧、说等有着密切的联系。同时,在漫长的发展过程中,自两千多年以前的西周时期开始,发展至今,逐渐形成了具有独立意义的中国民族器乐,由于地域、乐器、风格和色彩的不同,构成了不同的传统乐种。以吹打乐为主的,有十番锣鼓、潮州锣鼓、西安鼓乐、河北唱歌、绛州大鼓等;以丝竹乐为主的,有江南丝竹、广东音乐、福建南音等。每个传统乐种都逐渐形成了代表其乐种风格的精华曲目。

从明清开始,直到民国时期,西方音乐逐渐传入,与中国传统音乐发生碰撞,最终促使20世纪中国音乐发生了重大变革,揭开了中国音乐历史新的篇章。在20世纪的中国音乐史上,群众歌曲自世纪初开展的学堂乐歌运动以来,一直被广大作曲家所关注,特别是抗日救亡时期,涌现了大量优秀的群众歌曲,对实现中华民族的独立,发挥了极大的鼓舞作用。中华人民共和

国成立后的十七年，群众歌曲的数量也不少，很好地表达了人民当家做主人的良好心情。群众歌曲，凝聚了中华民族的精神，鼓舞了士气，活跃丰富了人们的音乐生活。在中国人民最为艰苦的时刻，曾产生了《黄河大合唱》这样不朽的作品。《黄河大合唱》讴歌中华民族的伟大而又坚强，其产生决非偶然。在《黄河大合唱》之前，合唱在我国已得到很好的发展，特别是群众歌曲的普及，为《黄河大合唱》的产生奠定了坚实的基础。在20世纪20、30年代，艺术歌曲曾经是我国专业音乐创作领域所青睐的主要体裁，产生了不少风格不同、个性突出的优秀作品。在我国，抒情独唱曲是从群众歌曲演化出的，是一种有时具有某些艺术歌曲特点的声乐体裁。这种体裁的产生伴随着20世纪30年代中国有声电影的发展而产生影响，直至今日，抒情独唱曲仍是一种受到广泛欢迎的艺术形式。歌剧、舞剧、音乐剧都是舶来艺术，但它们却都能在中国落地开花，它们的表现手法大胆而夸张，但却能引起人们的共鸣和震撼。笔者在本书的创作过程中，摒弃了晦涩难懂的专业术语、理论分析，也没有旁观无人地宣泄激情，置读者的感受于不顾，而是将读者视为自己相知多年的朋友，如聊天般侃侃而谈，让你轻松愉悦地走进歌剧、舞剧、音乐剧，了解其在中国和外国的简明发展史、代表人物、优秀作品及其音乐特征、文化内涵、艺术魅力，与你一起快乐地享受别有风味的文化艺术大餐。

在这个阶段的音乐审美活动过程中，首先要了解作曲家及其作品的时代背景，了解作曲家对当时现实生活的感受，把握音乐作品所表达的思想感情。如田汉词、聂耳曲的《义勇军进行曲》表现了抗日救亡年代全中国人民抗击日本侵略者的爱国热情；张寒晖词曲的《松花江上》表现了当时东北军官兵在“剿共”前线西安的悲愤之情；安娥词、任光曲的《渔光曲》表现了当时渔村渔民们凄凉悲惨的心情；刘半农词、赵元任曲的《教我如何不想她》表现了当时青年抗争封建礼教束缚，追求个性解放和真诚爱情的心境；桂涛声词、洗星海曲的《在太行山上》表现了当时游击健儿出没在高山密林中到处打击日本鬼子的必胜信念；贺绿汀词曲的《游击队歌》表现了处在敌后艰苦环境中的游击战士乐观的战斗精神……此外，在创作中融入民族特性，可说是人类艺术创造所追求的共同目标。音乐文化中的民族特征，是由不同民族和国家客观存在的文化特征所决定的。因为各民族都有其不同的语言音调、不同的生活情趣、不同的心理素质和不同特征的民间音乐文化积累。它不仅限于音乐语言和表现手法上，还表现在题材内容和体裁形式上。在音乐语言上，主要反映在民族民间音调的广泛运用或以民族民间音调为基础进行加工改编和再创造；在表现手法上，运用本民族喜闻乐见的创作技巧、表现手法；在题材内容方面，反映本民族的现实生活，赞扬人民及其英雄主

义业绩,还反映对祖国光荣历史的缅怀,歌颂祖国的大好河山,不但体现民族的愿望和性格,还表现民族传统风格和艺术爱好;在体裁形式方面,同样自觉地继承民族的传统,满足各民族的审美习惯和特殊兴趣。

最后,进入欣赏音乐的第三阶段,这并不意味着要和过去的阶段划清界限。这时候我们再来聆听音乐:当那神奇的乐音响起时,我们心中就会泛起无际的激情浪花,而音乐就像是情感的源泉。这时候你已经步入了音乐的殿堂。不管是人生征途的跋涉还是成家立业的拼搏,也不管你是年轻或年迈,落魄或得意,欢乐也罢,忧愁也罢,在音乐的殿堂里,你都是在用自己的情感去体验音乐!这时候音乐已经不再神秘,音乐也不再是高不可攀的了,音乐所表达的一切也都不再是外表的。也许主题还是那个主题,但“山远水远,你我的心不远”,现在的你聆听音乐时的内心体验已经有了更深的心潮涌动。也就在这个阶段,你已经从一个被动的聆听者转变成为一个自由的音乐爱好者了。你不会用主题分析曲式结构来约束你思绪的自由飞翔,也不会在一个标题的框框内用一个简单的音乐形象来束缚想象力的驰骋和情感的涌动。尽管有的时候也需要去分析主题、探究曲式结构什么的,但真正 在聆听音乐时你已经确确实实是用情感来体验音乐了,在这个时候你需要的是纯音乐而不是什么主题或名曲汇萃。

音乐,心怀感激地去追忆,一首旋律从耳朵贯入,流经心田,化作泪水涌出,它纠缠着我们的情感,纠结着我们的思想,反复磨励着我们的心灵,有时困惑,有时叛逆,有时狂野……它最大程度地释放人们最真实的情怀,还原人们内心的空静。不同的时间,不同的地点,不同的立场……凡是对事物真实的感受,总会在人群里找到共鸣。青春是单行线,谁也不比谁的更丰满。音乐代表的文化发展日益繁荣,历史的经验告诉我们:文化发展到一定的程度,会削弱创造力和战斗力,特别是像咱们中国这种竹节式的历史,这种事例屡见不鲜,甚至可以说每一朝繁盛的文化,最后都被战争这种野蛮的方式葬送了,所以过了宣泄情怀的年岁,放任自己可控的固执,保留自己对于社会文化发展的主动权,也是一种对生命负责的表现吧!不久的将来,这种控与失控之间你又如何选择呢?爱音乐吧!在音乐欣赏的审美过程中,内心体验与认知活动永远是结合在一起的。从感性认识到理性认识的这一发展过程永远都不会停滞不前,我们对音乐的理解也永远是无止境的。跨入那美妙无穷的宏大的音乐圣殿,让我们自由尽情地翱翔吧!珍惜生命里的每一抹色彩,特别是过了失控的年纪以后,音乐这门艺术让我们健康地参与社会,总会有一首旋律能拨动你我心弦的。丰富的经历加上艺术的修养,会让你我生活的姿态更加优雅,更加性感!

苏州大学出版社组织编写了这套“人文教育普及丛书”,其中的《中国音

乐赏析》，精辟概述了中华民族音乐的本质、起源，将人类文明中博大精深的民族音乐文化知识，作了深入浅出的归纳和描述。笔者经过资料收集、整理、筛选和劳作，涉及中国古今众多音乐家、各类乐器和各种歌唱方法的基本知识，并介绍了音乐史与音乐美学等诸多方面的常识。本书将高品位与可读性合成一体、知识性与趣味性熔于一炉，避免了一些难懂的音乐专门术语，使读者易于领悟和理解。创作此书，旨在帮助人们扩大音乐视野，充实音乐知识，提升音乐鉴赏水平，完善音乐修养，从而丰富人们的文化生活，也愿这本小书能成为广大音乐工作者和爱乐人及莘莘学子们的良师益友。

第一章 中国吹管乐

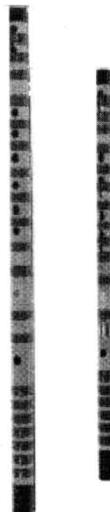
第一节 概述

笛俗称笛子或梅。我国古代把竖吹的箫和横吹的笛称为“箫”，约在南北朝以后笛和箫的名称才逐渐分开，称现在的笛为横吹或横笛。笛在我国分布很广，但主要有曲笛、梆笛两种。曲笛主要流传于我国南方，用于昆曲伴奏及南方各民间器乐的合奏。代表人物有赵松庭、陆春龄等，代表乐曲有《鹧鸪飞》《姑苏行》等。梆笛主要流传于我国北方，用于戏曲梆子腔音乐的伴奏及北方各民间器乐的合奏。代表人物有冯子存、刘管乐等，代表乐曲有《喜相逢》《五梆子》《顶嘴》等。

笙是我国古老的簧管乐器。我国许多史书对此乐器均有记载。传统笙主要用于民间器乐的合奏和戏曲音乐的伴奏，建国后独奏艺术获得了新的发展。代表人物有胡天泉、董洪德、阎海登等，代表曲目有《凤凰展翅》《孔雀开屏》等。

管子是我国古老的吹管乐器。古时称筚篥。它流传于我国南北各地，主要用于民间鼓吹乐以及僧、道等宗教音乐。代表乐曲有《江河水》《柳叶青》等。

唢呐是我国的民间吹管乐器。唢呐源于波斯、阿拉伯的双管吹管乐器苏尔奈。唢呐主要用于民间的吹鼓乐和民间的吹打乐，现在的唢呐分为高音唢呐、中音唢呐和低音唢呐三种。代表人物有任同祥、赵春亭等，代表曲目有《百鸟朝凤》《小开门》等。

笛

第二节 经典赏析

一、笛笙音乐

(一) 喜相逢

《喜相逢》原来是内蒙古的一首民歌，后流传到张家口北部一带，被吸收入“山西梆子”及“二人台”中作为过场牌子吹奏。现在流行的笛子独奏曲《喜相逢》是由著名笛子演奏家冯子存和专业音乐工作者方堃在传统曲牌的基础上改编的。他们在改编时充分运用“滑音”“顿音”“花舌”“厉音”等民间竹笛的演奏技巧，以表现亲人依依惜别和团聚时的欢乐。音乐生动活泼，具有浓厚的乡土气息。

全曲共分4段，A、A1、A2、A3。为表现乐曲内容的需要，在保持段式结构不变的情况下，它运用各种演奏技巧，改变力度、速度、节奏（有时也伴随着结构的微小伸缩）等音乐要素，使每次变奏从各个侧面发展和丰富主题的音乐形象，因而使这首短小的乐曲得到生动表现：

(a)

$\begin{array}{c} \text{3} \\ \text{2. } \end{array} \text{ 3} \mid \overset{\text{6}}{\text{i}} \text{ 2} \mid \overset{\text{16}}{\text{1. }} \text{ 6} \mid \overset{\text{3}}{\text{2. }} \text{ 3} \mid \overset{\text{5. }}{\text{i}} \text{ 6 } 5 \mid \overset{\text{16}}{\text{1. }} \text{ 6} \mid$

$\begin{array}{c} \text{2. } \text{3} \mid \overset{\text{6}}{\text{i}} \text{ i } 6 \mid \overset{\text{16}}{\text{5. }} \text{ 6 } 5 \mid \overset{\text{2. }}{\text{3 }} \text{ 5 } \overset{\text{6}}{\text{i}} \mid \overset{\text{16}}{\text{6 }} \text{ i } 6 \text{ 5 } 3 \mid \overset{\text{16}}{\text{5 }} \text{ 3 } 2 \mid \overset{\text{16}}{\text{1. }} \text{ 6 } \mid \end{array}$

(a¹)

$\begin{array}{c} \overset{\text{2. }}{\text{6 }} \mid \overset{\text{1. }}{\text{6 }} \mid \overset{\text{5 }}{\text{1 }} \mid \overset{\text{6 }}{\text{1 }} \text{ 6 } 5 \mid \overset{\text{3 }}{\text{5 }} \mid \overset{\text{3 }}{\text{5 }} \text{ 3 } 2 \mid \overset{\text{1. }}{\text{6 }} \mid \overset{\text{1. }}{\text{5 }} \mid \end{array}$

(a²)

The musical score consists of two parts, (a) and (b), separated by a vertical bar. Part (a) starts with a 6/8 time signature, featuring a variety of rhythmic patterns including eighth and sixteenth note groups, grace notes, and slurs. The tempo is indicated as (a³). Part (b) begins with a 7/8 time signature and continues with different rhythmic patterns, including eighth and sixteenth note groups, grace notes, and slurs. The tempo is indicated as (b¹). Both parts include dynamic markings such as trills and accents.

A：由六个乐句组成，它只用了两个略有对比的音乐材料a与b，一个亲切婉转，一个活泼跳跃，构成了起承转合的乐思起伏。

起句 a 由两个小分句组成(3+3),而传统曲牌《喜相逢》的起句是(1+1),它是用 $\frac{4}{4}$ 记谱。笛曲为表现亲人依依惜别的情绪,将 a 的两个小分句作了扩充,并都处理成自由节奏。在民间器乐曲中,乐曲首句采用散起形式作为引子是常见的,之后转入整板。 a^1 、 a^2 都以四小节合为一句,对 a 作加花装饰。 a^3 的第四小节巧妙地用“1 $\frac{7}{8}$ 3 $\frac{7}{8}$ 2 $\frac{7}{8}$ 1”的“句末填充”技法引出用“花舌”演奏的变宫音,增加了音乐的不稳定性和色彩上的对比,具有“转”的结构功能。a 的三次变奏手法比较简单,但手法之间却能有生动的音乐效果,这一点值得我们很好地琢磨和学习。最后的 b 与 b^1 “合”的结构部位,演奏速度再次加快, b^2 采用“句末填充”(它在第二、第三段也用同一技法)以改变段落的停顿感,迫使旋律不停地向前行进,使乐段之间前后紧相连接,一气呵成。

A1：自本段起，a句改为(2+2)。为表现喜悦的情绪，减少了第一段时滑音技巧的运用，而采用均匀的八分音符和十六分音符相间的轻快活泼。

的节奏前移,如 a²: | | | <img alt="Musical notation for measure 131 of section a^2. It shows a dotted half note followed by a quarter note, then a dotted half note followed

A2：吐音运用和“X X X”这一雀跃节奏的重复出现。如 a²

 加快，使音乐显得兴高采烈。

A3：固定音性的穿插进行，如 a³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <img alt="A musical staff with six measures. The first measure has a 6/4 time signature with a bass clef, containing notes B, G, D, A, E,

1 6 1 5 | 花舌音的多次使用,速度的逐渐加快,将音乐推向高潮。末了以非常简洁的手法,速度的减慢和以十度的下厉音进入到主音作结束。

这首短小的笛曲通过每一段分别侧重运用某种不同的演奏技巧、节奏，在速度方面采用由慢到快的“渐层发展”的布局原则，因而使全曲的音乐能富有层次地展开。这种变奏体结构和变奏手法在民间器乐曲中是较常见的，它凝结着民间艺人的集体智慧和创造力。

冯子存

冯子存(1904—1987),笛子演奏家。出生于河北省阳原县。自幼受兄长影响,学习吹笛,17岁时随兄长到包头一带谋生。在包头,他利用4年业余时间学习掌握了全部的二人牌子曲。回乡后除务农外,主要在张北一带靠演奏“二人台”为生。他自1953年开始从事专业音乐工作,曾担任中央歌舞团独奏演员,中国音乐学院民乐系教授。

冯子存的笛子演奏风格粗犷、朴实、豪放，被当地群众誉为“吹破天”。他是建国

以后第一位把笛子搬上舞台而作为独奏乐曲出现的民间音乐家，在笛子演奏艺术的发展中具有重要的影响，被称为北派风格的一代宗师。他的创作基本是以民间曲牌为基础，代表作品有：《喜相逢》《五梆子》《放风筝》等。

(二) 鹦鹉飞

《鹧鸪飞》是一首湖南民间乐曲，乐谱见1962年出版的《中国雅乐集》（严箇凡编）。该书所载《鹧鸪飞》的解题是：“箫”，小工调。本曲不宜用笛，最好用声音较低的乐器，似乎幽雅动听。

在民间流传的《鹧鸪飞》有“原板”和“花板”两种，“花板”为“原板”的“放慢加花”。陆春龄改编的《鹧鸪飞》以民间流传的版本为依据，加以改编。他将“花板”再次“放慢加花”作为乐曲的第一段，然后接快速的“花板”，这样前后两段就形成变奏关系。在改编中，将第一小节处理成散板，节奏自由，作为全曲的引子，第二小节转入整板。第一小节的4个长音，运用实指颤音和虚指颤音及力度强弱的变化，把鹧鸪鸟在天际击翅翻飞的艺术形象，在乐曲的一开始就展现出来。为分析的需要，我们摘引“原板”和“花板”以及陆春龄改编谱的有关部分加以对照：