



中外音乐鉴赏丛书

中国民族音乐鉴赏

黎孟德 娜荷芽 编著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press





中外音乐鉴赏丛书

中国民族音乐鉴赏

黎孟德 娜荷芽 编著



上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technological Literature Press

图书在版编目(CIP)数据

中国民族音乐鉴赏 / 黎孟德, 娜荷芽编著. — 上海:
上海科学技术文献出版社, 2019

(中外音乐鉴赏丛书)

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7370 - 1

I. ①中… II. ①黎… ②娜… III. ①民族音乐 - 音
乐欣赏 - 中国 - 通俗读物 IV. ①J607.2 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 056198 号

组稿编辑: 张 树

责任编辑: 王 珺

中国民族音乐鉴赏

黎孟德 娜荷芽 编著

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

全国新华书店经销

四川省南方印务有限公司印刷

*

开本 700 × 1000 1/16 印张 14.5 字数 290 000
2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5439 - 7370 - 1

定价: 39.00 元

<http://www.sstlp.com>

作者简介

黎孟德 四川师范大学文学院教授、巴蜀文化研究中心研究员、成都文理学院书法客座教授、四川光华学院国学研究所首席研究员、中华美学协会会员、四川省美学协会会员、四川杜甫研究会会员、巴蜀书画院名誉院长，曾担任四川师范大学艺术团艺术总监、交响乐团及合唱团指挥。师从国学大师屈守元、汤炳正、王文才诸先生，长期从事文学及艺术理论、艺术史研究、教学和研究生指导工作，并从事书画音乐创作及教学，是国内知名国学专家、文学艺术史专家、诗人、辞赋家、著名书画家、音乐家。

精研国学和艺术多年，钩稽爬剔，发微索隐，著作等身。著有《中国艺术史》《唐宋音乐文学史》《中国音乐简史》《大学·中庸·论语感悟》《孟子感悟》《四书全本》《唐诗讲读》《宋词讲读》《元曲讲读》《中国音乐讲读》《中国绘画讲读》《中国书法讲读》《谜语讲读》《外国艺术名作快读》《中国艺术名作快读》《锦城丝管》《实用应用文大全》《读懂书法》《书法教师指南》《中国十大古典悲喜剧（插图故事本）》等专著数十部。发表有关文学艺术的论文上百篇。其沉潜国学之深广，探讨艺术之精审，允为一代大家，实为不可多得之良师。

前 言

华夏乐韵，源远流长；金声玉振，国乐飘香。

在中国优秀的传统文化中，音乐是非常重要的组成部分。它既是关乎政治、与礼居于同等地位，可以起到“移风易俗”的教化作用的东西，又是最为重要的了娱乐方式。

我国的音乐文化历史悠久，成就极高，数千年来，一直深受上自帝王将相，下至平民百姓的喜爱。严谨的乐律与表演理论，风格各异、种类繁多的民族乐器，大量经典的音乐作品，无一不彰显着中华民族的智慧。

音乐大致可以分为声乐、器乐两大类，当然它们不是截然分开的，尤其是声乐，一般都需要器乐的伴奏。《中国民族音乐鉴赏》一书，限于篇幅，没有介绍声乐部分，虽然从先秦时期起，中国的声乐艺术就非常发达，甚至达到了“响遏行云”“余音绕梁，三日不歇”的高度。如果把后来的戏曲唱腔也归入声乐一类，那就简直可以称得上是繁花似锦了。

先秦时期，古人按不同的制作材料，把乐器分为八类，即所谓的“八音”——金、石、土、革、丝、木、匏、竹，据古籍记载，那时的乐器已有70余种。尤其是汉代丝绸之路开通以后，受西域音乐和佛教音乐以及唐宋以后北方少数民族等音乐的影响，新的乐器不断出现，演奏技巧不断改进，大量优秀的乐曲涌现，使中国的音乐艺术既独具民族特色，又具有极高的艺术水准。

著名指挥家小泽征尔有一次在中央音乐学院听到二胡演奏的《二泉映月》，激动得流下了眼泪，他说：“这样的音乐是要跪着

听的！”其实这样的音乐在我们的民族音乐宝库中屈指不胜数，俯拾即是。

虽然众多的民族乐器就在我们身边，虽然那些优美的旋律流淌的是中华民族的情感，虽然许多乐曲我们已经耳熟能详，但是，时空的跨度太大，优秀的作品太多，各种乐器的演变历史和艺术特色也不是人人都知道的。而这些，都可能影响到你对民族音乐的欣赏。

《中国民族音乐鉴赏》对现在还活跃在舞台上的重要乐器的产生和发展，各种乐器最为著名的乐曲都作了分析介绍，对我们更好的欣赏中国的民族音乐一定会有很大的帮助。

中外音乐鉴赏丛书

中国音乐故事鉴赏
外国音乐故事鉴赏
中国民族音乐鉴赏
音乐小品鉴赏
芭蕾舞剧鉴赏
歌剧鉴赏
交响曲鉴赏
协奏曲鉴赏

目 录

- 民族音乐概说 / 1
- 泠泠七弦 悠悠古韵——古琴 / 7
- 渔舟唱晚 流水高山——箏 / 27
- 千重钩锁撼金铃 万颗真珠泻玉瓶——箜篌 / 43
- 猿鸣雪岫来三峡 鹤唳晴空闻九霄——琵琶 / 50
- 落盘珠历历 摇佩玉铮铮——阮 / 73
- 玉指双钩承弦鼗 却从绝塞识风流——三弦 / 78
- 形似柳叶 声如箏琶——柳琴 / 80
- 或在剧院 或在歌场——月琴 / 84
- 烽火耀长城 秋月照汉宫——二胡 / 87
- 两岸风光好 曲奏迷胡调——板胡 / 106
- 南国风光好 山乡春又到——高胡 / 110
- 春水流仍静 秋云断漫连——京胡 / 112
- 夸家乡 迎亲人 打渔鼓 唱丰年——坠胡 / 114
- 茫茫的草原 遥远的地方——马头琴 / 117
- 如慕如怨 古韵悠长——埙 / 120
- 参差横凤翼 搜索动人心——排箫 / 125
- 梅花已映关山月 箫声犹绕凤凰台——洞箫 / 128
- 行姑苏逢幽兰 步瑯琊闻啼鸟——笛 / 137
- 短长插凤翼 洪细摹鸾音——笙 / 156
- 曲小腔儿大 乐奏一枝花——唢呐 / 161
- 一管妙清商 纤红玉指长——管子 / 166

- 金声玉振 乐韵铿锵——编钟 / 172
- 长短参差十六片 敲击宫商无不遍——方响 / 176
- 化工重入丹青手 云璈锦瑟争为寿——云锣 / 179
- 翩翩孔雀舞 柔柔葫芦丝——葫芦笙和葫芦丝 / 183
- 编竹为乐 女舞婆娑——芦笙 / 186
- 明月映篝火 欢歌满山村——巴乌 / 189
- 湘竹翻飞 妙音迭出——扬琴 / 193
- 丝绸之路 乐韵悠悠——新疆维吾尔族主要乐器 / 198
- 城头叠鼓声 城下暮江清——鼓的家族 / 201
- 滚滚珠江水 悠悠南国情——广东音乐 / 208
- 江南风光好 丝竹奏新歌——江南丝竹 / 213
- 若珠在蚌 若玉在璞——西安鼓乐 / 219
- 丝管寥亮 谐妙入神——佛乐 / 222

民族音乐概说

中国的音乐文化历史非常悠久，但是“国乐”（也叫“民乐”）这个称谓，却是近代才出现的。

广义的国乐，是指中国的音乐，包括传统音乐和鸦片战争后受西方音乐文化影响而出现的新音乐；狭义的国乐，则是指纯粹的中国传统音乐和民间音乐（包括少数民族音乐）。我们在这里介绍的，是狭义的国乐。

我们的祖先很早就创造了音乐，虽然尧、舜以前的咏歌没有文字留传下来，但是那个时候的人们所禀怀的气韵灵性与后代的人是没有区别的，他们也会用歌舞来表达他们的情感。所以，自从有人类开始，音乐也就产生了。从此，音乐在人们的生活和传统文化中，就一直占有非常重要的地位。

中国是礼仪之邦，而乐，则是处在和礼同等重要的地位。在西周那个时



彩绘木雕管弦乐队（湖南长沙马王堆一号汉墓出土）

最早的中国七声音阶，半音在四度、五度和七度、八度之间，与现代不同，称为“旧音阶”。后来出现的半音在三度、四度和七度、八度之间的七声音阶，称为“新音阶”。

七声新音阶：宫 商 角 清 徵 羽 变 宫

角 宫

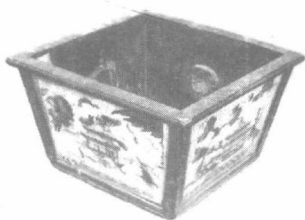
现代唱名： 1 2 3 4 5 6 7 i

两周时期的乐器已经相当丰富，出现了编制宏大的钟鼓乐队。其器乐的演奏也达到很高的水平。

这一时期，除了以马尾做弓的拉弦乐器以外，几乎所有的管弦打击乐器都有出现。古人把这些乐器按照不同的制作材料分为八种，称为“八音”，即《周礼·春官·太师》所说的“皆播之以八音：金、石、土、革、丝、木、匏、竹”。

金：钟、铸、鐃（鐃子）、铎

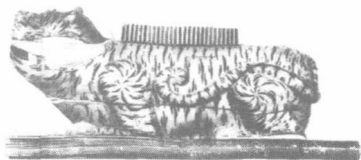
石：磬



祝



敌



敌

- 土：埙
革：鼓、鼗
丝：琴、瑟、筑、箏
木：柷、敔
匏：笙、竽
竹：箫、管、篪、箛

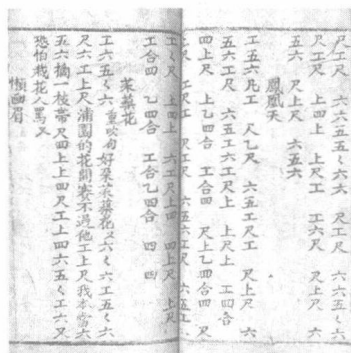
先秦的乐器，见于记载的有七十余种。仅《诗经》所载，就有二十九种之多。

此后，这个家族不断扩大，一方面是在传统的乐器上的改革与创新，一方面是从国外传入。有的乐器逐渐被淘汰了，仅在宫廷雅乐中仍有使用，如先秦时期非常重要的箛、籥、柷、敔、筑、箏等；而新的乐器又不断出现，如箏、阮、笛、琵琶、二胡、三弦等。

从远古到现在，音乐在人们的生活中占有很重要的地位，产生了许多非常优秀的音乐家，留下了许多非常经典的音乐作品，成为中国传统文化的一个重要组成部分。

音乐一般分为声乐和器乐两大部分。在中国，歌唱艺术和器乐艺术也占有同等重要的地位。

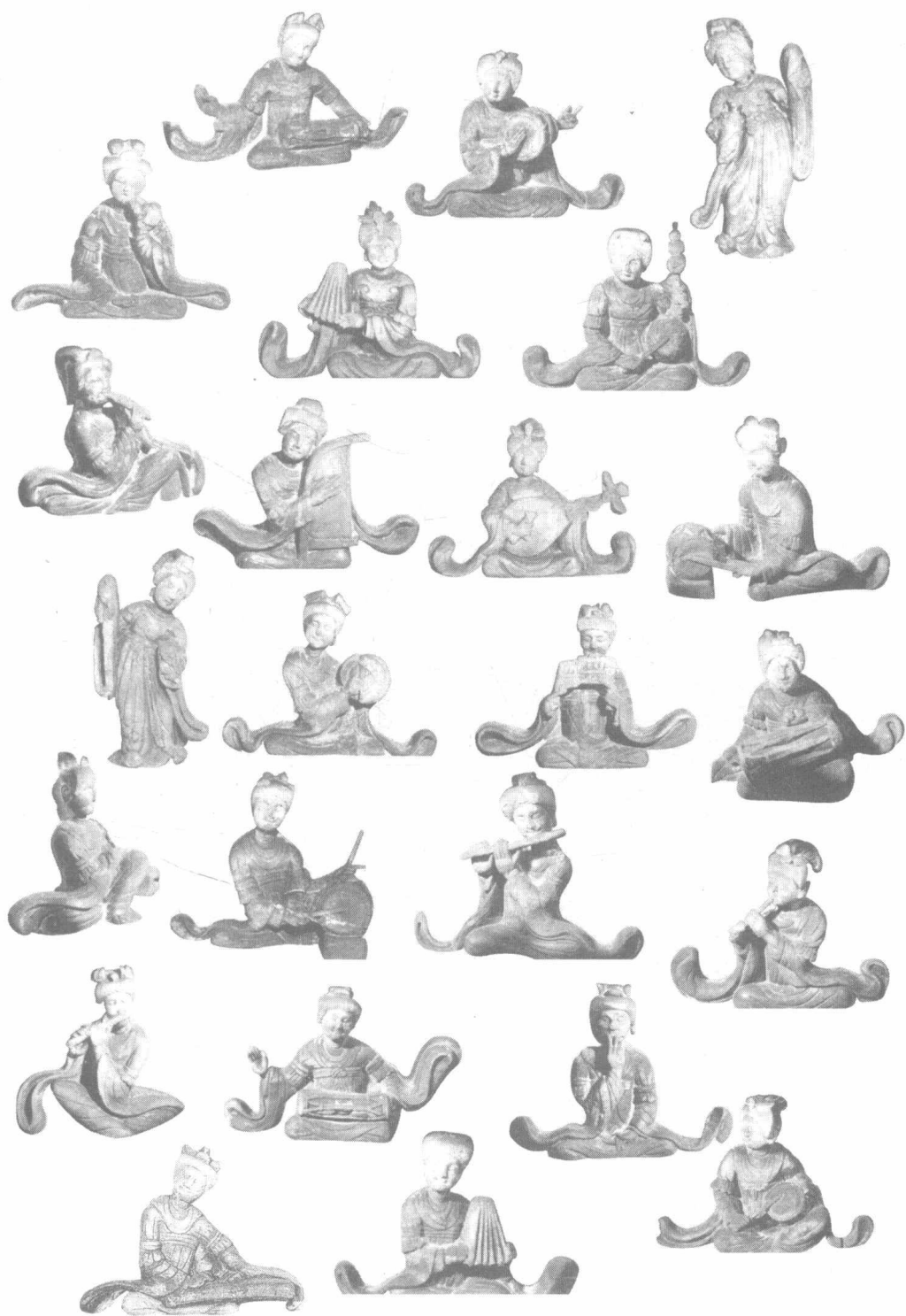
古人说“丝不如竹，竹不如肉”，就是认为人声的歌唱是胜过器乐的演奏的。在古代，几乎所有的诗词歌赋都是可以演唱的。最古老的诗歌总集《诗经》就是先秦时期用于朝野各种活动的歌词集。此后，汉代的乐府、唐代的



工尺谱

诗歌、宋代的词、元代的散曲都是用作歌唱的。唐以前的曲谱几乎都没有留传下来，但宋以后的曲谱却有许多流传至今。宋代姜夔的《白石道人歌曲集》中留下了一些“旁谱”，是用一直沿用到近代的工尺谱记录的，通过解读，使我们大致知道了宋词的演唱情况。元以后的歌谱留下来的就不少了。

在中国的音乐史中（其实西方音乐史也一

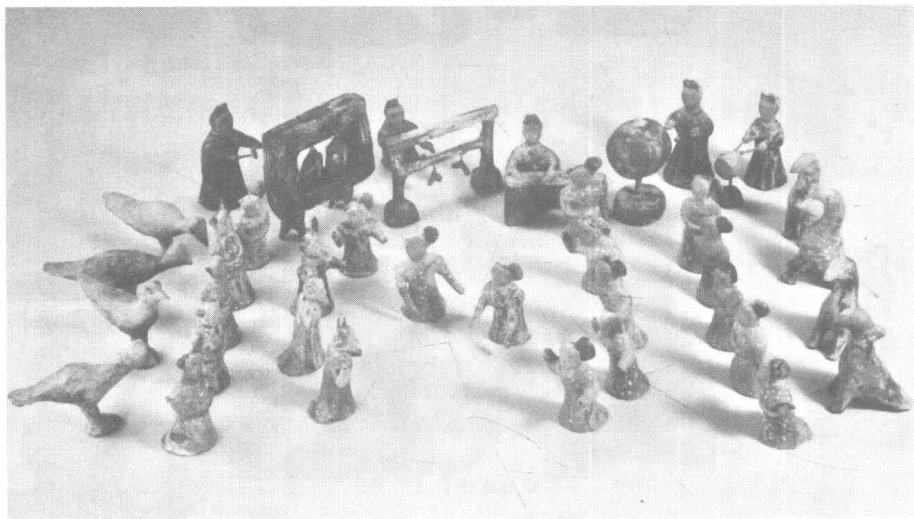


五代永陵地宫棺床侧二十四乐伎石刻

样)，把戏剧和曲艺的演唱归入声乐一类，这是一个大类。明、清以后，剧种众多，剧目也非常多，唱腔流派层出不穷，著名艺术家也非常多，是一份极为珍贵的文化遗产。但是，限于篇幅，在本书中没有作介绍，本书重点介绍的是器乐部分。

中国的民族乐器，在世界音乐文化中独树一帜，不仅种类多，风格各异，而且构造极为科学，表现力极强，有很强的民族特色。

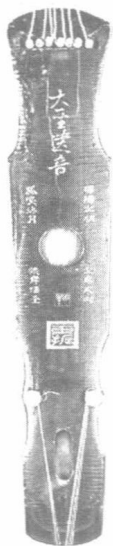
每一种乐器，都有一段曲折的历史，都有一些动人的传说，为我们留下了许多优美的传说，也留下一份份珍贵的文化遗产。要了解和学习国乐，对这些知识和传说是不应该不知道的。下面，就让我们一起徜徉在这条流光溢彩的音乐长河中，去领略一下民族音乐的风采。



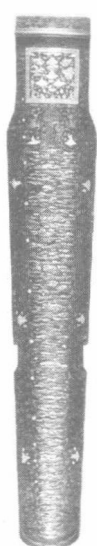
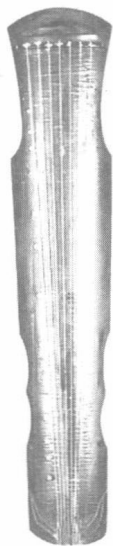
山东章丘女郎山战国齐墓出土的一组陶俑（包括表演歌舞的女俑和演奏瑟、鼓、编钟、编磬的男俑）

泠泠七弦 悠悠古韵——古琴

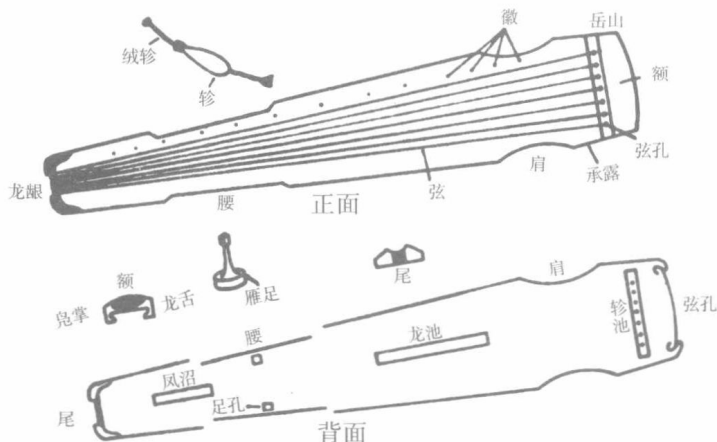
琴是我国古代最重要的弹弦乐器之一，又叫古琴或七弦琴。相传远古的伏羲氏和神农都曾经“削桐为琴，绳丝为弦”。《诗经》的第一篇《关雎》中，就有“窈窕淑女，琴瑟友之”的吟咏。最通行的说法是《礼记·乐记》所说“舜作五弦之琴”。后因周文王被囚于羑里，思念被殷纣王杀害的儿子伯邑考，添弦一根，清幽哀怨，谓之文弦。后武王伐纣，前歌后舞，添弦一根，激烈发扬，谓之武弦。这就成了流传至今的七弦琴。汉代桓玄《新论》说：“神龙之琴……虞舜改为五弦，文王武王改为七弦。”由于它的声音不愠不躁，平正冲和，很合乎儒家“中和”的音乐美学思想，所以受到许多文人雅士的喜爱，也为我们留下了许多美丽动人的故事。俞伯牙和钟子期的一曲《高山流水》，成就千古知音的美谈；司马相如和卓文君的一曲《凤求



古 琴



日本正仓院藏古琴



古琴构造图

凰》，成就一段才子佳人感人的爱情佳话。

古人把琴作为明道德、美风俗、禁淫侈和人心的修身养性之器，因此形成了对琴的古淡圆润、静远雅洁的审美要求。明末虞山派的重要琴家徐上瀛，在所著《溪山琴况》中，将琴的审美要求概括为“和、静、清、远、古、淡、恬、逸、雅、丽、亮、采、洁、润、圆、坚、宏、细、溜、健、轻、重、迟、速”二十四条，比较系统全面地表述了古人对琴的审美理想和审美趣味，对明清和现代的古琴艺术都有较大影响。当然，不同的地域，不同的社团，其审美理想和审美趣味也不尽相同，也因此形成了风格迥异的不同流派。

我国幅员辽阔，纵横千里，山川风物各异，文化传统与审美情趣也有很大差异，在艺术上形成了众多的流派，古琴也是如此。

唐代琴家赵耶利就说：“吴声清婉，绵延徐逝，有国土之风。蜀声躁急，若急浪奔雷，亦一时之俊。”可见至少在唐代，已经有琴派之分。

宋代琴家，由于演奏风格、师承渊源及个人气质的不同，已形成了偏于刚劲的京师、偏于清丽的江西与融二者之长的两浙等派别。

明、清以来，更是琴派林立。它们大致以地域划分，有广陵派、虞山派、九疑派、岭南派、江派、浙派、川派、吴派等，形成了古琴艺术百花齐放的繁荣局面。在这些流派中，成就及影响较大的，是浙派、虞山派、广陵派与川派。