

当代大学生丛书

中国名曲欣赏

张鸿懿 张静蔚 主编

北 京 出 版 社

内 容 提 要

祖国民族音乐是一座瑰丽的艺术宝库。本书评介了其中一百二十余首曲子。它们分别是古代和近现代各类音乐体裁的代表作。读者如细细品读吟唱，不仅可以提高艺术欣赏力，陶冶情操，还能了解中国音乐的大貌。

责任编辑：杨 钢

封面设计：沈蓉男

·当代大学生丛书·

中国名曲欣赏

Zhongguo Ming qu Xin Shang

张鸿懿 张静蔚 主编

*

北 京 出 版 社 出 版

(北京北三环中路6号)

新华书店北京发行所发行

安 平 印 刷 厂 印 刷

*

787×1092毫米 32开本 11印张 230,000字

1987年6月第1版 1987年6月第1次印刷

印数：1—14,000

ISBN 7-200-00189 9/J·29

书号：8071·557 定价：1.95元

“当代大学生丛书”前言

八十年代的大学生，肩负着振兴中华的重任。如何不辜负时代的重托，党的召唤，成为符合四化建设需要的合格人材，这是大学生经常思考的问题。

大学生要做到德、智、体、美、技全面发展，不仅要重视课堂学习，打好专业知识的扎实基础，还需从第二课堂——课外阅读中汲取有益的精神养料。为此，我们决定编辑出版一套思想性知识性兼备的课外读物——“当代大学生丛书”。

我们期望这套丛书有助于大学生树立共产主义人生观，陶冶高尚的道德情操，掌握科学的学习方法，扩大知识面，培养各种能力，成为热爱党、热爱社会主义祖国和人民的、有创造力的人材。

出版“当代大学生丛书”是一项有意义而又艰巨的工作。我们四家出版社将通力合作，努力将书出好。希望大学生们经常向我们提出宝贵的意见和建议；同时，还希望能得到有关方面，特别是大学教育工作者的大力支持和协助。

上海人民出版社	北 京 出 版 社
天津人民出版社	广东人民出版社

目 录

序.....	李焕之 (1)
致读者.....	编 者 (1)

上编 民族传统音乐

〔民族器乐〕(3)

1. 古琴曲《流水》(4)
2. 古琴曲《梅花三弄》(8)
3. 琵琶曲《十面埋伏》(10)
4. 琵琶曲《夕阳箫鼓》(14)
5. 琵琶曲《阳春古曲》(18)
6. 筝曲《渔舟唱晚》(23)
7. 二胡曲《二泉映月》(25)
8. 二胡曲《听松》(29)
9. 京胡曲《夜深沉》(32)
10. 唢呐曲《百鸟朝凤》(35)
11. 双管曲《江河水》(37)
12. 笛子曲《喜相逢》(40)
13. 江南丝竹《中花六板》(42)
14. 广东音乐《旱天雷》(45)
15. 广东音乐《雨打芭蕉》(48)
16. 潮州音乐《寒鸦戏水》(49)
17. 福建南曲《八骏马》(52)
18. 冀中管乐《小放驴》(54)
19. 浙江吹打《将军得胜令》(56)

〔古代歌曲〕(60)

- 1.《伐檀》(61)
- 2.《胡笳十八拍》(62)
- 3.《秦王破阵乐》(65)
- 4.《阳关三叠》(67)
- 5.《关山月》(69)
- 6.《竹枝词》(71)
- 7.《念奴娇·赤壁怀古》(72)
- 8.《杏花天影》(74)
- 9.《满江红》(76)

〔民间歌曲〕(78)

- 1.《小白菜》(80)
- 2.《孟姜女》(82)
- 3.《小河淌水》(85)
- 4.

《上去高山望平川》(87) 5.《川江船夫号子》(90) 6.《黄河船夫曲》(94) 7.《玛依拉》(96) 8.《巴塘连北京》(99) 9.《脚夫调》(101) 10.《提起哥哥走西口》(103) 11.《走西口》(105) 12.《新打梭标》(107) 13.《落水天》(108) 14.《天黑黑》(110) 15.《阿里郎》(113) 16.《毛风细雨》(115) 17.《对花》(116) 18.《槐花几时开》(119) 19.《半个月亮爬上来》(121) 20.《城墙上跑马》(123) 21.《猜调》(125) 22.《绣荷包》(之一)(128) 23.《绣荷包》(之二)(130) 24.《牧歌》(131) 25.《嘎达梅林》(132)

〔说唱音乐〕(136)

1.京韵大鼓《剑阁闻铃》(137) 2.山东琴书《梁祝下山》(144)
3.苏州弹词《新木兰辞》(149) 4.四川清音《昭君出塞》(156)

〔戏曲音乐〕(163)

1.京剧《贵妃醉酒》(167) 2.昆曲《游园》(174) 3.豫剧选段《尊姑娘稳坐在绣楼以上》(选自《拷红》)(179) 4.越剧选场《楼台会》(选自《梁山伯与祝英台》)(185)

下编 近现代音乐

〔器乐曲〕(193)

1.二胡独奏曲《病中吟》(195) 2.二胡独奏曲《光明行》(197)
3.小提琴独奏曲《思乡曲》(199) 4.钢琴独奏曲《牧童短笛》(201) 5.钢琴独奏曲《儿童组曲》(202) 6.管弦乐曲《春节序曲》(205) 7.管弦乐曲《貔貅舞曲》(207) 8.管弦乐曲《瑶族舞曲》(209) 9.管弦乐曲《山林之歌》(211) 10.小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》(216) 11.交响诗《黄鹤的故事》(219) 12.交响诗《嘎达梅林》(222) 13.交响乐曲《第二交

响乐》(226) 14.交响乐曲《长征》(231) 15.交响乐曲《第二交响乐(抗日战争)》(242)

〔声乐曲〕(248)

- 1.《问》(251) 2.《卖布谣》(253) 3.《教我如何不想他》(255)
- 4.《海韵》(257) 5.《我住长江头》(260) 6.《抗敌歌》(262)
- 7.《玫瑰三愿》(264) 8.《毕业歌》(265) 9.《渔光曲》(267)
- 10.《义勇军进行曲》(269) 11.《铁蹄下的歌女》(271) 12.
- 《救亡进行曲》(272) 13.《救国军歌》(275) 14.《松花江上》
- (277) 15.《长城谣》(279) 16.《游击队歌》(280) 17.《大
- 刀进行曲》(281) 18.《在太行山上》(282) 19.《延安颂》(285)
- 20.《黄河大合唱》(286) 21.《新四军军歌》(294) 22.《大家
- 唱》(296) 23.《南泥湾》(297) 24.《团结就是力量》(298)
- 25.《跌倒算什么》(300) 26.《民主建国进行曲》(301) 27.
- 《咱们工人有力量》(303) 28.《歌唱祖国》(304) 29.《歌唱二
- 郎山》(306) 30.《清粼粼的水来蓝莹莹的天》(307) 31.《我
- 骑着马儿过草原》(309) 32.《草原上升起不落的太阳》(311)
- 33.《我的祖国》(312) 34.《草原之夜》(313) 35.《我们的田
- 野》(315) 36.《让我们荡起双桨》(316) 37.《九九艳阳天》
- (317) 38.《祖国颂》(319) 39.《克拉玛依之歌》(321) 40.
- 《洞庭鱼米乡》(324) 41.《洪湖水浪打浪》(326) 42.《看天
- 下劳苦人民都解放》(327) 43.《情深谊长》(331) 44.《全世
- 界无产者联合起来》(332) 45.《马儿啊,你慢些走》(334)

序

李 焕 之

现在，喜欢音乐的人越来越多了。从通俗歌曲到交响音乐，从“下里巴人”到“阳春白雪”，已经使我们的青年朋友从中受到熏陶，培养起对音乐艺术的鉴赏力。美好的音乐能给人以启迪，提高我们的文化素养，激发我们热爱生活的信念。它是我们生活中的亲密伙伴。生活中如果没有音乐，那将是多么难以设想的啊！

许多青年人爱听音乐，也很想“听懂”它，希望能有一副“音乐的耳朵”，能成为音乐的知音。这想法是可以理解的。但是，听音乐，不能停留于感性的欣赏阶段，只满足于“好听”，还需要有音乐基本知识。这样，才能真正地理解音乐。

音乐文化，源远流长，门类很多，犹如浩瀚的大海。我们可以到音乐之海的世界里去遨游。然而，做为炎黄子孙，也要知晓我们民族自己的音乐文化。我认为，《中国名曲欣赏》这本书为我们的遨游做了正确的向导。我们完全可以按照书中的分析，展开音乐思维的翅膀，去探求音乐的奥妙，领略我们民族音乐的精髓所在。

感谢为这本书撰稿的音乐工作者，更感谢出版社为广大青年朋友提供了这么一本有意义的好书。

1985年12月

致 读 者

近年来，人们空前地渴求知识。特别是青年，他们象海绵吸水那样如饥似渴地学习着，努力填补十年内乱造成的诸方面的文化空白。他们兴趣之广，几乎涉及一切艺术门类，音乐也在其中。据我们观察，许多青年最先接触的、或许也是最先迷恋的是流行音乐。过了一些时候，有些人就不满足了。他们发现：除了流行音乐外，还存在着一个具有更高艺术价值的音乐世界。他们开始接触欧洲古典主义和浪漫主义音乐，渐渐熟悉了巴哈、贝多芬、肖邦这些名字。视野再广阔一点的，可能还注意到了某些现代音乐。

然而，另有一个重要的音乐领域，恐怕尚未引起更多青年的重视，有的甚至对其一无所知或知之甚少。这就是我们民族的传统音乐和新音乐。如果说，欧洲音乐是伟大的艺术创造，是属于全人类的宝贵财富，她理所当然是当代青年艺术素养中的重要部分；即便是那些健康的流行音乐，也应成为青年生活中不可缺少的亲密伴侣。那么，我们对自己的，对我们中华民族在音乐方面的伟大创造，不更应该有深入的了解吗？对那些伴随着我们的民族走过五千年历程、倾诉着他们的苦难和欢乐的心声，不更应该去强烈地热爱吗？有学者认为：当前世界文明的中心正在由西方向东方转移。我们东方人应该如何看待自己的文明？这问题引起越来越多的人的思考。文学家在“寻根”，画家在“寻根”，音乐家也在“寻

根”。他们都是为了在祖先耕耘过的大地深层汲取历史文化精髓，以再造今日的文明。作为未来主人的青年一代，要做国家和民族的栋梁，也应寻找自己文化的“根”。我们几位从事民族音乐和中国音乐史教学的中年人，有义务向青年朋友介绍民族音乐文化，共同来寻“根”。这是我们拿起笔，编写本书的初衷。

本书分民族传统音乐、近现代音乐上下两编。

民族传统音乐，指存见的历代音乐和现今遍布全国各地的民间音乐。尽管无数未被记载的传统乐曲已在漫长的流传过程中消失，许多有过记载的名曲（如表现图腾崇拜的原始乐舞、使孔夫子深受感动的《韶乐》等等）难以追寻，但保存到今天的传统乐曲仍数量惊人，民间乐曲更是浩如烟海。其中有许多是具有极高艺术价值的珍品。因为篇幅所限，本书只能精选各种体裁形式中少量优秀曲目作代表，力求使读者通过对它们的了解（最好能听一下乐曲本身），获得对中国民族传统音乐概貌的认识。

本书介绍的近现代音乐，指五四运动以来，由作曲家创作的各种形式的乐曲。本书选择的代表作，有许多是在群众中广泛流传的作品，有些还在伟大的民族解放运动和社会主义建设中产生过一定影响，并具有较高的艺术水平。总的来说，这些作品在不同程度上既继承了我国音乐文化的优秀传统，又借鉴了欧洲音乐的表现手法。下编中，除歌曲部分为便于读者认识作品与时代的关系而按历史时期划分外，其它作品皆按体裁编排。

本书上编由张鸿懿、修海林、李文珍撰写；下编由张静蔚、甘亚梅撰写。

由于我们研究水平有限、掌握资料不足，书中肯定存在错误，希望读者批评。我们衷心感谢中国音乐研究所乔建中和苗晶同志，他们审阅了部分书稿，并提出了宝贵意见。

编 者

1985年12月

上 编

民 族 传 统 音 乐

民族器乐

1978年湖北随县曾侯乙墓大型编钟出土后，世界为之震惊。中外各界人士为中华民族在青铜器时代的伟大创造赞叹不已。有的外国学者面对博物馆的编钟恭恭敬敬地鞠躬，表达自己对我国古代文明由衷的景仰；有人听了用它演奏的乐曲后，感动得潸然泪下……

战国编钟标志着两千四百年前，我国乐器制作和音乐艺术发展上的辉煌成就。其实，编钟只是我国民族乐器发展史中一个阶段的产物。早在新石器时代，我国人民就已创造了骨哨和陶埙等乐器；商代又出现了编铙、铎、磬、和（小笙）、竽（大笙）、簫（排箫）等乐器；西周时期，仅见于《诗经》的乐器就有二十多种；春秋战国时期又有了很大的发展，仅湖北曾侯乙墓一处出土的乐器就有八种、一百二十四件之多。这时的乐器，除编钟外，还有琴、瑟、笙、笛等；魏晋隋唐时期，经丝绸之路又由西域传来了大量乐器，如曲项琵琶、五弦琵琶、凤首箜篌、羯鼓、羯磬等；宋元明清时期，由于戏曲艺术的发展，拉弦乐器等也相继出现。伴随着上述乐器的产生与发展，浩瀚的民族器乐作品也随之出现，其发展程度之高，在世界上是罕见的。

本书所说的民族器乐，是指一切用民族乐器演奏的传统乐曲的总称。既包括纯器乐作品，也包括由声乐曲脱胎而来的器乐作品。民族器乐一般分为独奏曲和合奏曲两大类。独

奏曲以乐器分类，如古琴曲、琵琶曲、筝曲等；合奏曲主要以乐种分类，如江南丝竹、潮州音乐、广东音乐等。

1

古琴曲《流水》

〔乐器介绍〕 古琴原称琴，因其历史久远，现代人一般称古琴。古琴是弹拨乐器的一种，体长，木制，无品，有七根丝弦，所以又称七弦琴。据传说，古琴早在尧舜时代就产生了，在我国古代人民生活中占有重要地位。《诗经·关雎篇》中有“窈窕淑女，琴瑟友之”的诗句，就以琴瑟来比喻男女青年爱情的谐和、融洽。历史上的文人孔子、司马相如、蔡邕、嵇康等也都以善弹琴著称。自西周到西汉，琴的形制不断得到改进。古琴的演奏手法多样，表现力丰富，右手拨弦可发出散（空弦音）、泛（泛音）、按（左手按弦发音）三种不同音色，左手按弦能奏出各种滑音、颤音或其它装饰音。

古琴音乐文献浩如烟海，其中大量虽已失传，但保留至今的谱集仍有上百种，琴曲数千首；曲谱产生的年代据考可推至唐宋以前，这些都是我国传统音乐文化的宝贵财富。

早在战国时代，就流传着这样一个动人的故事，善弹琴的俞伯牙与钟子期在汉阳江口邂逅相遇。钟子期能够深刻地领略伯牙在琴曲中表达的艺术境界。伯牙弹一曲《高山》，子期感慨地说：“峨峨兮若太山”；伯牙弹一曲《流水》，子期又心领神会道：“洋洋兮若江河”。两人因此结成知音好友，约

定来年此时再度相会。不料别后不久，子期亡故。伯牙因失去知音，悲痛欲绝，将琴摔碎，发誓不再弹琴。这个动人故事，作为“知音难寻”的例证，被千古传诵。

琴曲《高山》和《流水》在唐以前是一首曲子，到了唐以后才发展成两首独立的乐曲。最早收录《流水》一曲的谱本是明代朱权编纂的《神奇秘谱》(1425年)，后经历代琴人不断加工、琢磨，遂成为一首意境生动，广为流传的中国古代名曲。现存不同版本的《流水》有五十余种，这里介绍的是我国当代著名琴家管平湖根据川派琴家张孔山的《天闻阁琴谱》(1876年)演奏的谱本。

古琴曲《流水》全曲由九段组成，曲式是多段体。乐曲表现了由淙淙小溪汇成浩荡江河，继而汇成汪洋大海的自然界的壮丽景象。

第一段是全曲的引子，音乐空旷而舒缓，把听者带进了深山峡谷的清幽画境：

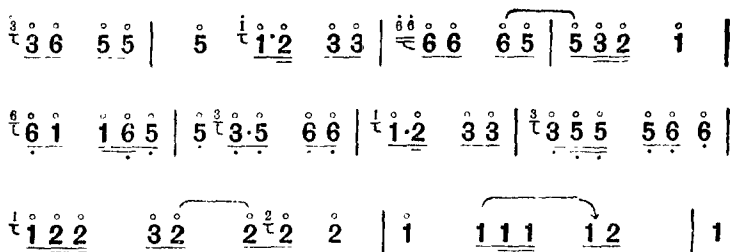
1 = F
♩ = 44
节奏自由

5 5 5 | 5 3 5 6 5 5 | 5 ⁵ 5 6 |

^{1.2} 2 [>] 7 · 6 6 6 6 6 6 | 5 6 1 5 |

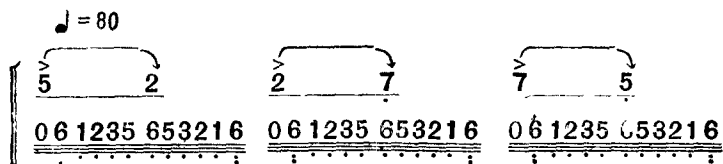
第二、三两段是同一旋律的变化重复，用了古琴特有的泛音奏法，使音乐显得格外清新、活泼、晶莹、透彻，宛若空谷滴泉，响彻青山；

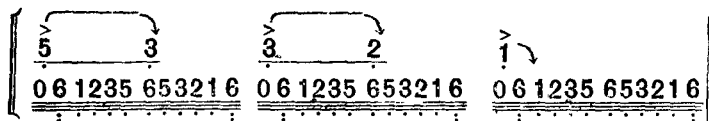
$\text{♩} = 72$

第四、五两段连成一个部分，旋律低回婉转、起伏跌宕，由中音区回环而下，犹如清泉流出峡谷后，汇成江河，一泻千里。张孔山的传人欧阳书唐在讲述他演奏这两段曲子的感受时，形象地说：“四、五两段，幽泉出山，风发水涌，时闻波涛，已有蛟龙怒吼之象。息心静听，宛然坐危舟、过巫峡，目眩神移，惊心动魄。几疑此身在群山奔赴、万壑争流之际矣。”

第六、七、八三段一气呵成形成全曲的高潮。在第七段中，前面几段偶或出现的描写流水之势的“滚”、“拂”奏法（指右手食指往复连奏数音）在这里渐渐连成一片，再配合以音高大幅度滑动的“绰”、“注”奏法，造成浊浪滔天、惊涛拍岸之势。下例是其中的一个小小的片断：

第七段是在高音区由“滚”、“拂”奏法奏出的泛音段落，令人联想到水天之际的粼粼波光。正由于川派琴家在六、七两段大大发挥了滚、拂奏法描绘水势的汹涌澎湃，被人们称之为“七十二滚拂”，甚至称川派《流水》为《七十二滚拂流水》。

经过第七段短小的穿插之后，第八段又回到以旋律性为主导，但变得更加宽广而舒展，仿佛千万条江河已汇成了一片汪洋，无限壮美、无限浩瀚。

在第九段——尾声中，变化再现了前面的一些旋律片断，速度也渐渐放缓，最后以泛音乐句结束了全曲。

纵观《流水》一曲，由静而动，由徐而疾，由婉转如歌而起伏奔涌，由点点滴滴而浩浩荡荡，充满了生命的力和节奏。既描绘了大自然的客观画境，又刻画了画境中人的主观感受，是情景交融的佳作。

也许有人在欣赏此曲时会出现疑问：为什么除滚拂奏法能明显听出“流水”的效果外，其它地方对流水的描绘却不象某些近代西欧乐曲那么逼真呢？这里面有个美学的问题。古琴曲《流水》，代表着典型的古代东方审美趣味，而古代的东方与近代西方的审美存在着很大差异。近代西方美学更注重“形似”，古老的东方美学却讲求“神似”，以“神似”而生“意境”。对不同民族、不同时代的音乐，只有用“不同的审美耳朵”去聆听，才能发现不同的美和情趣。

《流水》作为中国古曲的代表作，不仅为炎黄子孙世代传诵，而且近来随着世界文化的交流传到海外，为各国人民所

喜爱。1977年8月20日，美国发射了“航行者”号太空船到宇宙考察，太空船上除各种科学仪器外，还载有喷金的铜唱片和图片，为希望遇到的“外星人”送去人类的信息，其中就有《流水》这首琴曲和中国长城的图片。《流水》的推荐者——哥伦比亚大学周文中教授说：“这首乐曲描绘的是人的意识与宇宙的交融……”

是啊！作为寻觅友谊和“知音”的象征，《流水》一曲传流至今已经悠悠两千余载了，而今天它又被当作东方文明的信息送到无垠的宇宙中，为地球上的人类寻觅新的“知音”去了。

2

古琴曲《梅花三弄》

《梅花三弄》是又一首优秀的古琴曲。它的曲谱最早见于明代的《神奇秘谱》。关于这首曲子的来源，《神奇秘谱》的“解题”中记载：晋代的王子猷听说桓伊的笛子吹得很好，但一直未能见面。有一天在途中偶然相遇，子猷向他请教。桓伊便取出笛子，为他吹了一段《梅花三弄》。据《晋书》载，桓伊“善音乐，尽一时之妙，为江左第一。”依此看来，琴曲《梅花三弄》可能是由同名笛曲移植改编而成。《神奇秘谱》附有各段的小标题，现抄录于后，它有助于我们更好地理解这首琴曲表现的意境：1.溪山夜月；2.一弄叫月，声入太霞；3.二弄穿云，声入云中；4.青鸟啼魂；5.三弄横江，隔江长叹声；6.玉箫声；7.凌云戛玉；8.铁笛声；9.风荡梅花；10.欲罢不能。

《梅花三弄》在历史上又有《梅花引》、《玉妃引》等名称。