

第六章 作品赏析及艺术实践

第一节 中国器乐独奏曲作品赏析

中国器乐作品

独奏曲

吹管乐器

拉弦乐器

弹拨乐器

器乐合奏曲

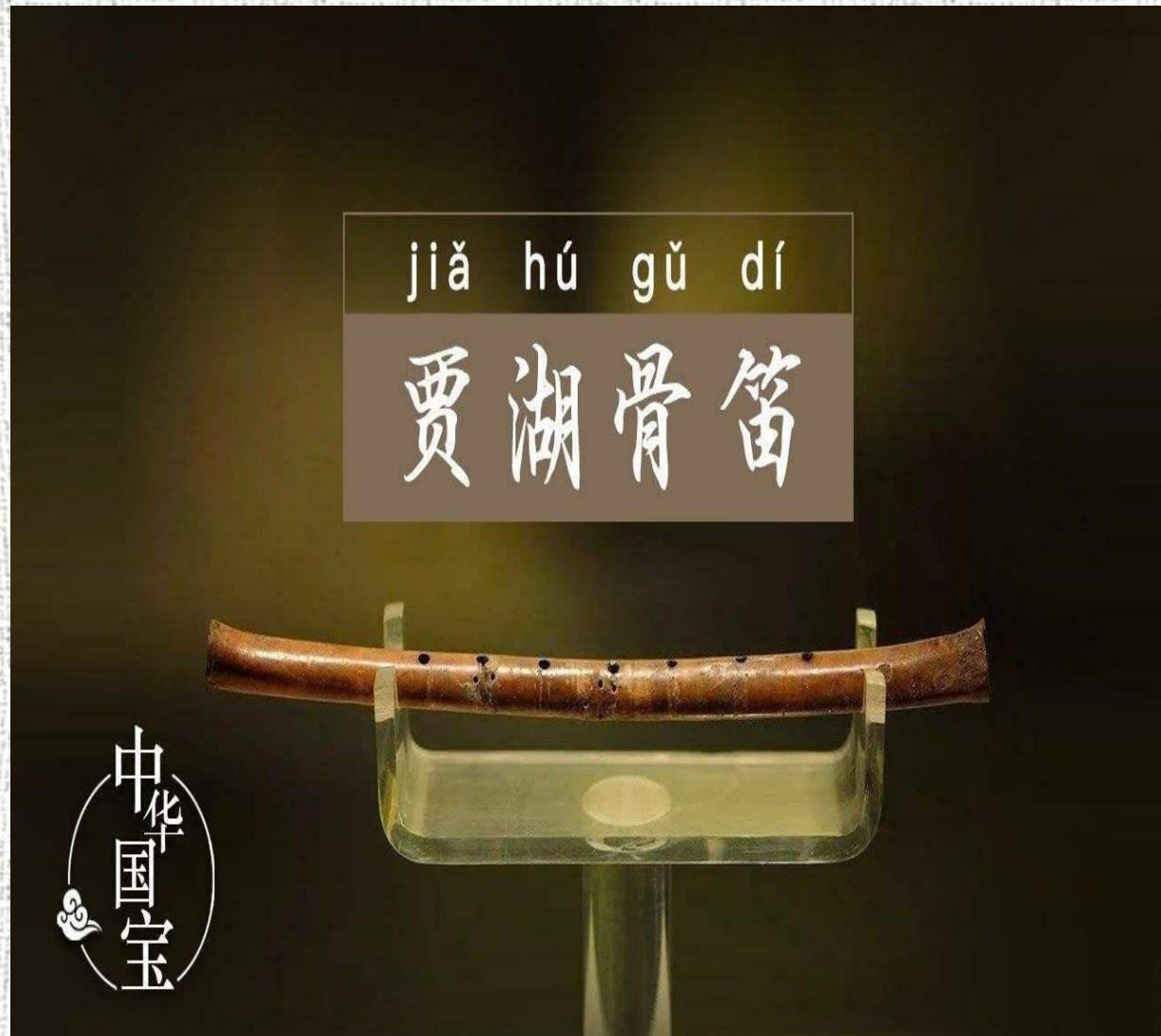
丝竹乐

吹打乐

器乐合奏

中国管弦乐曲

贾湖骨笛：出土于中国河南省舞阳县贾湖遗址，距今7800~9000年，是迄今为止中国考古发现的最古老的乐器。该骨笛是用鹤类尺骨管制成。磨制精细，7孔。1986-1987年间，贾湖遗址出土20多支精致的骨笛，分别有5孔骨笛、6孔骨笛、7孔骨笛和8孔骨笛，贾湖骨笛能够演奏传统的五声或七声调式的乐曲，能够演奏富含变化音的少数民族或外国乐曲。

如果

国宝

100*5'

会讲

羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关

这是唐朝诗人王之涣的《凉州词》，根据这首词人们一直认为笛子是西域之物，并不是我们中原本来就有的东西，于是“胡笛”、“羌笛”应运而生。

在1986年，这一历史被改写，贾湖遗址出土了两件带有穿孔的骨管。这两件骨管，不仅改写了中国音乐史这么简单，还对我国古代闻名于世的礼乐制度、道家、道教文化，甚至中国文化文明的影响。这只笛子是中国河南博物院镇馆之宝的榜首，是世界出土年代最早、保存最为完整、现在还可用以吹奏的乐器，它的出土在当时轰动全国，甚至轰动全世界，是当之无愧的国之重宝。经专家鉴定，贾湖骨笛大都使用鹤类翅膀的尺骨作为原材料制作而成的，鹤类的尺骨壁薄中空，骨壁也非常规则，去除两端的骨关节就是一个理想的发音管。

我国吹管乐器主要是竹、木制片，大部分属于木管性质。声音响亮，色彩鲜明，能够演奏流畅的旋律，在民乐合奏中占有重要的地位，常用于主旋律和独奏。由于发音原理不同，所以吹管乐器的种类和音色极为丰富多彩，个性极强。加之各种乐器的演奏技巧不同以及地区、民族、时代和演奏者的不同，使民族器乐中的吹管乐器在长期发展过程中形成极其丰富的演奏技巧，具有独特的演奏风格与流派。

根据其起振方法不同，可分为三类：

第一类，以气流吹入吹口激起管柱振动的有箫、笛（曲笛和梆笛）、口笛等。如曲笛曲《姑苏行》和梆笛曲《喜相逢》。

第二类，气流通过哨片吹入使管柱振动的有唢呐、海笛、管子、双管和喉管等。如唢呐曲《百鸟朝凤》和双管独奏曲《江河水》。

第三类，气流通过簧片引起管柱振动的有笙、抱笙、排笙、巴乌等，如笙曲《凤凰展翅》。

唢呐：又名喇叭,公元3世纪在我国出现。据1506年, 明代古籍记载, 唢呐当时在我国已经普遍流传, 是深受广大群众欢迎和喜爱的吹奏乐器, 音量大, 管身木制, 成圆锥形, 上端装有带哨子的铜管, 下端套着一个铜制的喇叭口, 共有8个音孔, 演奏时分别由右手的食指, 中指, 无名指, 小指以及左手的大拇指, 食指, 中指和无名指来按。唢呐音色高亢、嘹亮, 极似人声, 是我国民族乐器中最具特色和感染力的乐器之一。

鉴赏唢呐独奏曲《百鸟朝凤》

唢呐独奏曲《百鸟朝凤》：为原流传于山东、河北等地的民间唢呐演奏曲目，它可被称之为——一首美丽的百鸟盛会图，但是这“图画”不是用笔和颜色勾画出来的，而是音乐家们用唢呐演奏的美妙旋律构成的。其曲旋律热情，节奏欢快，巧妙地利用唢呐的不同声线模仿出大自然中各类鸟虫的鸣叫声，不仅展现了大自然的美好，更显浓郁的乡土韵味，成为了一首雅俗共赏的佳作。

抖音号: lin_shenli

百鸟朝凤

吴天明导演遗作《百鸟朝凤》插曲

作曲：张大龙 唢呐：林、大力

谨以此曲，献给奶奶

鉴赏唢呐独奏曲《百鸟朝凤》

唢呐独奏曲《百鸟朝凤》：为原流传于山东,河北等地的民间唢呐演奏曲目，它可被称之为—首美丽的百鸟盛会图，但是这"图画"不是用笔和颜色勾画出来的，而是音乐家们用唢呐演奏的美妙旋律构成的。其曲旋律热情，节奏欢快，巧妙地利用唢呐的不同声线模仿出大自然中各类鸟虫的鸣叫声，不仅展现了大自然的美好，更显浓郁的乡土韵味，成为了一首雅俗共赏的佳作。

二、拉弦乐器

我国拉弦乐器品种繁多，形制各异，都是在胡琴的基础上衍生发展起来的。

其音色非常丰富，有的优雅、柔和，有的清晰、明亮；有的刚劲、欢快、富于歌唱性。拉弦乐器擅长演奏歌唱性的旋律，技巧复杂细腻，表现力很强，适应性广，被广泛使用于独奏、重奏、合奏与伴奏，是民族乐器的重要组成部分。

拉弦乐器大多为两弦，少数用四弦如：四胡、革胡、艾捷克等。大多数琴筒蒙得蛇皮、蟒皮、羊皮等；少数用木板如：椰胡、板胡等。少数是扁形或扁圆形，如马头琴、坠胡、板胡等，拉弦乐器较之其他乐器出现较晚，二胡经典名作主要有《二泉映月》《光明行》《空山鸟语》《赛马》等。

鉴赏二胡独奏曲《赛马》

二胡曲《赛马》：由著名的二胡表演艺术家黄海怀先生于1959年创作的一首优秀作品，我们现在常听到的版本是由沈利群先生改编版本。

《赛马》主要是描写了内蒙古人民欢度节日时，在草原上的骑手们举行赛马比赛时激烈而热闹的场面。其乐曲旋律热情奔放，节奏强劲有力，具有浓郁的内蒙古风情，在演奏和创作技法方面，《赛马》不但运用了二胡常用的连弓、跳弓、快弓等演奏法表现音乐，还融入了新的技法。如大三度颤音，来模仿马头琴的演奏风格：借鉴小提琴的拨弦技法演奏旋律，来模仿马蹄声，乐曲还使用了模拟音效，通过模拟马嘶鸣声和马蹄声，营造出万马奔腾的场景，形象地描绘了蒙古族人民欢乐的赛马活动，这些技法的使用使乐曲独树一帜，并将二胡的表现力提到新的高度。

抖音

抖音号: SHIly0512

鉴赏二胡独奏曲《赛马》

二胡曲《赛马》：由著名的二胡表演艺术家黄海怀先生于1959年创作的一首优秀作品，我们现在常听到的版本是由沈利群先生改编版本。

《赛马》主要是描写了内蒙古人民欢度节日时，在草原上的骑手们举行赛马比赛时激烈而热闹的场面。其乐曲旋律热情奔放，节奏强劲有力，具有浓郁的内蒙古风情，在演奏和创作技法方面，《赛马》不但运用了二胡常用的连弓、跳弓、快弓等演奏法表现音乐，还融入了新的技法。如大三度颤音，来模仿马头琴的演奏风格：借鉴小提琴的拨弦技法演奏旋律，来模仿马蹄声，乐曲还使用了模拟音效，通过模拟马嘶鸣声和马蹄声，营造出万马奔腾的场景，形象地描绘了蒙古族人民欢乐的赛马活动，这些技法的使用使乐曲独树一帜，并将二胡的表现力提到新的高度。

三、弹拨乐器

弹拨乐器是用手指或拨子拨弦，及用琴竹击弦而发音的弦乐器总称。弹拨乐器琴、箏早在周秦时代就有了，我国的弹拨乐器分横式与竖式两类。

横式，如：箏（古箏和转调箏）、古琴、扬琴和独弦琴等；古琴传统曲目较著名的有《流水》《广陵散》《渔樵问答》《平沙落雁》《酒狂》等。

竖式，如：琵琶、阮、月琴、三弦、柳琴、冬不拉和扎木聂等。琵琶曲中著名的如《阳春白雪》《十面埋伏》《大浪淘沙》等。

弹拨乐器音色明亮、清脆，右手有戴假指甲和拨子两种弹奏方法。除独弦琴外，大都节奏性强，但余音短促，须以滚奏或轮奏长音。一般力度变化不大。在乐队中除古琴音量较弱，其他乐器声音穿透力均较强。多以码（或称柱）划分音高，竖式用相、品划分音高，分为无相、无品两种。除按五声音阶排列的普通箏等外，一般都便于转调。各类弹拨乐器演奏泛音有很好的效果。除独弦琴外，皆可演奏双音、和弦、琶音和音程跳跃。我国弹拨乐器演奏技巧的名称和符号不尽一致，演奏流派和风格也很多，在中国民族乐器中占有很重要的位置。

鉴赏琵琶独奏曲《十面埋伏》

《十面埋伏》最早称为《四面埋伏》，和四面楚歌一样，四面表示的是东南西北四个方向，是以刘邦的汉军和项羽的楚军**垓下大战**为背景，刘邦听从谋士张良计策，在垓下设下埋伏，引诱项羽深入埋伏圈。其中汉军通过唱楚歌来扰乱楚军军心，项羽军心尽失，大败已是必然。大战中楚军败局已定，项羽爱姬虞姬因怕连累项羽自尽，项羽痛失爱姬，突围无能，遂拔刀自刎吴江，刘邦取得了胜利。

《十面埋伏》是从汉军角度出发，记录了这一旷世之战。虽是琵琶武曲，但其中也掺杂了些许凄美的情感场景，乐曲中既有兵马嘶鸣，又有柔肠寸断、生离死别。战争是残酷的，不仅仅是通过在对大战中激烈的场面描绘来衬托，还通过人与人之间的情感来烘托战争的无情。

18:43

经典古曲《十面埋伏》，琵琶独奏：刘德海（1976年）

深冬之林

演出：中国艺术团
摄制：北京电影厂

一九七六年摄制

00:02 / 05:46

发一条友好的弹幕吧

5.4w

4753

倍速

抖音

抖音号: taolichunfen77

琵琶演奏家
方锦龙

方锦龙先生讲解
琵琶曲《十面埋伏》

抖音号: dybmvjoghn23

鉴赏琵琶独奏曲《十面埋伏》

《十面埋伏》最早称为《四面埋伏》，和四面楚歌一样，四面表示的是东南西北四个方向，是以刘邦的汉军和项羽的楚军**垓下大战**为背景，刘邦听从谋士张良计策，在垓下设下埋伏，引诱项羽深入埋伏圈。其中汉军通过唱楚歌来扰乱楚军军心，项羽军心尽失，大败已是必然。大战中楚军败局已定，项羽爱姬虞姬因怕连累项羽自尽，项羽痛失爱姬，突围无能，遂拔刀自刎吴江，刘邦取得了胜利。

《十面埋伏》是从汉军角度出发，记录了这一旷世之战。虽是琵琶武曲，但其中也掺杂了些许凄美的情感场景，乐曲中既有兵马嘶鸣，又有柔肠寸断、生离死别。战争是残酷的，不仅仅是通过在对大战中激烈的场面描绘来衬托，还通过人与人之间的情感来烘托战争的无情。

器乐合奏曲：丝竹乐

丝竹乐，指的是用**竹制吹管乐器**和**弦乐器**合奏。“丝”与“竹”是周朝的八音乐器分类的两个种类，“丝”是用丝做弦的弦乐器，如二胡、琵琶，“竹”是用竹做的管乐器，如笛子、箫等等。丝竹乐演奏风格细致，多表现优美抒情和轻松活泼的情趣。

江南丝竹 《中花六板》

國家藝術基金
CHINA NATIONAL ARTS FUND

抖音号: 880734279

雨打芭蕉

Rain Drops Falling on the Plantain

作曲: 何柳堂 体裁: 广东音乐 民族: 汉族

Composer: Liutang He Genre: Guangdong Music Ethnicity: Han Ethnic Group in China

中国音乐地图·听见广东
Musical Map of China, Hearing Guangdong

鉴赏器乐合奏曲《春江花月夜》

《春江花月夜》原先并不是由多种民族乐器演奏的合奏曲,而是一首琵琶独奏曲,名叫《夕阳箫鼓》,其演奏形式灵活,演奏人数可多可少。乐队规模大的有三、四十人的,小型的用琵琶、二胡、洞箫三件乐器也可以演奏,这说明乐曲的旋律所具有的艺术魅力。它是一支典雅优美的民族抒情乐曲,宛如一幅色彩斑斓的山水画卷,一首词情婉恰的唯美抒情诗章,在舒缓明快的旋律中,把我们带入春天夜晚那个静谧甜美天地。

抖音

抖音号: dongcangguyue520

