

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 18720131153615

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

二胡音乐中“江南丝竹”风格曲目和演奏技巧分析

Analysis the repertoire and performance skills of erhu music within stringed and woodwind music of Jiangnan

严嘉澍

指导教师姓名: 黄忠钊 教授

专业名称: 音乐与舞蹈学

论文提交日期: 2016 年 3 月

论文答辩时间: 2016 年 4 月

学位授予日期: 2016 年 6 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2016 年 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（）课题（组）的研究成果，获得（）课题（组）经费或实验室的资助，在（）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

李嘉澍

2016年5月10日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

2016年5月10日

摘要

江南丝竹是环太湖流域的地方性乐种,在江南地区广为流传,备受大众青睐。江南丝竹前身自明朝嘉靖年间传入环太湖流域,经过明末和清初两个时间段的发展,逐渐普及流传起来,终在二十世纪 20 年代迎来了发展的黄金时期,到了二十世纪 50 年代被国家正式认证为江南丝竹乐。

江南丝竹风格的二胡曲是在借鉴江南丝竹风格的基础上产生的一种二胡乐派,它有其独特演奏技巧,演奏曲目,以及演奏风格特点。江南丝竹风格的演奏技巧一般分为左手演奏技巧和右手演奏技巧。左手演奏技巧具体有江南丝竹风格的揉弦、滑音以及各类装饰音;右手演奏技巧有浪弓、提弓、带弓等。演奏江南丝竹风格的二胡曲不光要学习其特有的演奏技巧,更要掌握江南当地的语言特征和人文背景,只有将技巧与人文理解结合起来,才能演奏出地道的江南味。

江南丝竹风格的二胡曲是中国传统音乐中的一部分,它同时也现代二胡的发展的重要基础部分。但近年来发展逐步放缓,这与大众审美、乐器发展、以及不断学习西方音乐理念等因素有关,我们对这一乐种需在继承的基础上,不断向前发展,不断融合新的元素,不断提高演奏上限,只有这样才能使它重塑辉煌。

大道至简是一种日常练习的思路,对演奏者来说,采取这种练习方法对掌握高难度技巧与曲目是大有裨益的,注重基础训练,从根本上找原因,往往能事半功倍。

关键词: 江南丝竹风格的二胡; 演奏技巧; 美学思考

Abstract

Stringed and woodwind music of Jiangnan as local music kind of the Taihu lake basin, widely circulated in the Jiangnan region, praised by the people. Stringed and woodwind music of Jiangnan predecessor since Jiajing of the Ming dynasty was introduced into the Taihu lake basin, through the development of the two period of late Ming and early Qing dynasty, gradually popularize circulate, eventually ushered in the 20 s in the 20th century is the golden period of development, in the 50 s in the 20th century was country officially certified as Stringed and woodwind music of Jiangnan.

The Jiangnan style of erhu music is produced on the basis of Stringed and woodwind music of Jiangnan style, it has its unique performance skills to play the music, as well as the style characteristics. Stringed and woodwind music of Jiangnan.

Style technique generally divided into the left and right playing skills. Stringed and woodwind music of Jiangnan on the left hand performance skills in the specific style of vibrato, glide and all kinds of ornaments; The right hand technique has Lang bow, Ti bow and Dai bow etc. Play the Stringed and woodwind music of Jiangnan erhu music not only to learn its unique technique, more must study the language of the Jiangnan local characteristics and cultural background, only combine skills and cultural understanding, can play a real Jiangnan taste.

Erhu music within stringed and woodwind music of Jiangnan style is a part of Chinese traditional music, and for the development of modern erhu has played a very important role. But slow gradually in recent years of development, with the mass aesthetic, instrument development, and constantly learning factors. We need continue developing, fusion new elements, improving performance limit, only in this way can make it to build.

The greatest truths are the simplest is a daily exercise, for players to adopt this kind of practice is helpful to grasp difficult skill and track, pay attention to basic training, fundamentally find the reason, can often get twice the result with half the effort.

Key words:Erhu within stringed and woodwind music of Jiangnan;Performance skills;Aesthetics thinking;

厦门大学博硕士

目录

绪论	4
一 引言	5
1.1 问题缘起	5
1.2 研究现状综述	6
1.3 研究思路	6
二 “江南丝竹”风格演奏的历史追溯与变迁	8
2.1 “江南丝竹”风格演奏历史变迁	8
2.2 “江南丝竹”风格对近代二胡演奏的影响	9
三 “江南丝竹”风格演奏技巧分析	11
3.1 左手技法分析	12
3.1.1 揉弦	12
3.1.2 滑音	13
3.1.3 装饰音	14
3.2 右手技法分析	15
3.2.1 慢长弓	15
3.2.2 浪弓	16
3.2.3 提弓	16
3.3 乐曲《苏南小曲》分析	17
3.3.1 中快板	17
3.3.2 中板	18
3.3.3 小快板	19
四 对“江南丝竹”风格演奏的思考	20
4.1 对江南丝竹风格的演奏技巧和曲目发展的美学思考	20
4.1.1 19世纪末-20世纪初	20
4.1.2 20世纪初-20世纪中期	21
4.1.3 20世纪中期-至今	21
4.2 对传统音乐的发展思考	22
4.3 “大道至简”的练习与思维方式	23
结语	24
参考文献	25
致谢语	27

CONTENTS

Abstract	3
SECTION1 Introduction.....	4
1.1Origin of the Issues.....	4
1.2 Research status review.....	5
1.3 Ideas and method of this research	5
SECTION2 Stringed and woodwind music of Jiangnan style	
erhu and change.....	7
2.1Stringed and woodwind music of Jiangnan erhu history	
change.....	7
2.2Stringed and woodwind music of Jiangnan erhu to the modern	
erhu.....	8
SECTION3 Stringed and woodwind music of Jiangnan erhu	
performance skills in the analysis.....	10
3.1The left hand techniques analysis.....	11
3.1.1Vibrato.....	11
3.1.2Glide	12
3.1.3Grace note.....	13
3.2The right hand technique analysis.....	14
3.2.1Slow longbow	14
3.2.2 Lang bow	15
3.2.3 Ti gong	15
3.3 Analysis of the Jiangsu tune	16
3.3.1Allegro moderato	16
3.3.2Lento.....	17

3.3.3 Allegretto	18
Section4 Thinking style of Stringed and woodwind music of Jiangnan erhu	19
4.1 Stringed and woodwind music of Jiangnan erhu repertoire aesthetics thinking of development	19
4.1.1The end of the 19th century - the beginning of the 20th century	20
4.1.2 The beginning of the 20th century - the middle of the 20th century	20
4.1.3The middle of the 20th century - until now	21
4.2Thinking on the development of traditional music.....	21
4.3 The greatest truths are the simplest practice and thinking....	22
Conclusion	24
Acknowledgement.....	25

廈門大學博碩

绪论

“江南丝竹”这一术语名称正式产生于新中国建国初的上海，它包含融合环太湖流域两百多年的民族音乐传统文化，是由各类江南地方戏曲进化而来的。作为丝竹乐队中主奏器乐的胡琴，由于它既能奏出细腻优美的旋律正调，又能若即若离的从旁衬托、突出歌唱性的曲调，所以在近百年来形成了在江南地方戏曲以及说唱音乐中“胡琴独张”的局面。

戏曲中“胡琴独张”局面的形成为近现代二胡的发展积淀提供了一个极佳的环境。近现代二胡的发展同样起源于环太湖流域，早期重要的二胡演奏家刘天华（江阴人）、华彦钧（无锡人）均为江南人，他们早期的学艺内容均为江南丝竹，后来他们创作的曲目也都自然而然具有浓郁的“江南丝竹”风味。由此可见“江南丝竹”对“江南丝竹”风味的二胡曲目有着重要的影响，所以，想要研究分析“江南丝竹”风格二胡曲的演奏技巧必先了解“江南丝竹”。

另外，“江南丝竹”风格曲中的二胡演奏技巧是现代二胡演奏技巧中的重要组成部分，在诸多曲目中均有借鉴。对“江南丝竹”风格二胡演奏技巧的研究分析，实质上是对二胡乐器形态构成的重要研究。

笔者准备从“江南丝竹”中的胡琴演奏历史进程和技巧分析入手，归纳总结分析“江南丝竹”风格的二胡演奏技巧特点，并结合这类技巧在现代曲目中的运用来说明“江南丝竹”风格二胡演奏技巧对现代二胡发展起到的重要作用。“江南丝竹”风格的建立是几代老艺人共同努力和传统文化沉淀的结果，但随着新鲜作品对现代二胡演奏技巧的要求越来越高，传统技巧与之相比似乎有“过气”之嫌，该如何从二胡表演研究生的角度来正对这一问题，在继承传统、总结系统方法理念的同时能够提出新颖的、可以相对缓和这一矛盾的观点，才是本文讨论二胡音乐中“江南丝竹”风格演奏技巧的真正目的所在。

一引言

1.1 问题缘起

在中国广袤的大地上流传着不同特点，不同风格的各种音乐形式，江南丝竹合奏乐是江南地区的地方性乐种之一，它的前身可以追溯到明末时期戏曲伴奏的小乐队，后经过二百多年的不断发展最终成型。江南丝竹以自身独特鲜明的风格特点闻名于世，它的演奏技巧，演奏风格影响了几代人。

在上世纪初期，与二胡有密切联系的两位重要音乐家刘天华与阿炳创作了许多二胡经典作品，为现代二胡的发展指明了方向。刘天华与阿炳自小生活在江南地区，所听所感所学都是江南风味，刘天华曾跟随江南丝竹大家周少梅先生学习各类丝竹乐器的演奏技法，受益匪浅。而阿炳则是自小跟随其父在自家道观中学习各类道家音乐，天赋异禀。他们二位之后的二胡作品创作风格到二胡技巧演奏都带有浓郁的江南丝竹风味，这与他们的成长历程有着极大关系。由此可见从现代二胡起源伊始江南丝竹就对它产生了重要的影响，为现代二胡的发展提供了一定的帮助。所以本文对二胡音乐中“江南丝竹”风格曲目和演奏技巧分析其实就是对早期二胡演奏风格和技巧的分析，希望通过对早期二胡演奏风格和技巧分析能帮助大家从理论上更好的理解这门乐器。

本人在研究生学习阶段选修了音乐美学这门课程，在学习过程中有了一些自己的心得体会，所以在本文中加入了江南丝竹风格的二胡演奏技巧和曲目发展的美学思考。江南丝竹风格的二胡演奏技巧和曲目的美学分析是以时间轴为线索展开的，在上个世纪前中期是江南丝竹风格的二胡曲发展的黄金时期，我将主要是围绕这一时期的美学特点和社会功用来探究，谈谈自己的看法与感悟。

还有重要的一点是本人从小在江南地区长大，自小接受的二胡演奏基础训练就是具有显著“江南丝竹”风格特色的。升入高校后，结合自己这些年所学经验积累，从更高的角度去审视，对江南丝竹风格的二胡演奏有了更加深层次的体验感悟，所以我决定写一篇与这方面主题相关的论文为我的毕业学位论文，这也是对我多年学习二胡演奏的一个总结。

1.2 研究现状综述

关于江南丝竹和江南丝竹风格二胡的研究论述的著作，主要有：

(1) 与江南丝竹历史溯源，形态构成等内容有关的，主要是民族音乐学方向的学术论文。伍国栋老师的《江南丝竹二胡源流与“声腔化”演奏传统》，《一个“流域”两个“中心”——江南丝竹的渊源与形成》，《江南丝竹曲目类型及来源》，《江南丝竹的传播与影响》，《<六板>与<六板>族——江南丝竹曲目家族构成辨识之三》，《“江南丝竹”概念及研究述评》。詹皖《论江南丝竹音乐的艺术特色》。齐琨《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》。刘承华《江南丝竹音乐的形态特征及其文化诠释》。阮弘《江南丝竹音乐的发展与展望》。甘涛《江南丝竹常用的艺术加工手法》等。

(2) 与江南二胡的演奏技巧、风格特点以及作品创作有关的学术论文有钱志和《江南二胡演奏上的几点特色》，李祖胜《江南风格二胡曲的演奏技法及其文化阐释》，《二胡艺术与江南文化》，孙逸雯《浅论“江南丝竹”中二胡的传统演奏技法和特征》，野培新《论江南丝竹中的二胡演奏艺术》，王佳茜《二胡江南风格的研究》，王莹王刚《新观察新探索——评<二胡艺术与江南文化>》等。

(3) 而以二胡发展大背景为线索，对二胡发展起到梳理作用的学术作品同等重要。乔建中《一件乐器和一个世纪-二胡艺术百年观》，张晓娟《中国弦乐史研究六十年（1949-2009）》等。

根据查阅的资料来看，研究江南丝竹合奏乐及其相关内容的成果最多，研究范围很广，历史跨度也很久，他们绝大多数都是基于民族音乐学的基础上进行的。研究江南丝竹中二胡演奏或者是研究江南二胡的论文多是关于二胡演奏技巧与文化阐释方面的内容。我的论文从二胡音乐中江南丝竹风格技巧和曲目分析以及美学思考等几个方面着手分析，这与以上所提到的学术论著的角度是有所不同的。同时我还在文章中加入自己多年学习的心得感悟，所以我觉得这个论题是有研究意义的。

1.3 研究思路

论文的主要论述部分分为三章。第一部分是江南丝竹的历史溯源与变迁。此

章会集中梳理阐述江南丝竹风格二胡的演奏历史变迁以及江南丝竹对近代二胡演奏风格的影响,总结发现江南丝竹风格对近代早期的二胡作品起到了十分重要的影响,为现代二胡演奏的发展打下了坚实的基础。第二部分是集中论述江南丝竹的演奏技巧分析。对江南丝竹风格二胡特有的左右手演奏技巧和一些相关的经典曲目进行探究,由技巧着手并结合它的曲目特点、历史溯源进行分析,从而总结得出江南丝竹风格二胡特有的演奏风格特点。第三部分是对“江南丝竹”风格二胡演奏的思考。这章主要是个人的一些思考总结。包括对江南丝竹风格的二胡演奏技巧和曲目发展的美学思考,对传统音乐的发展思考以及对“大道至简”的练习与思维方式三个方面内容。江南丝竹风格的二胡演奏技巧和曲目的美学分析是以时间轴为线索进行的,主要是围绕美学特点和社会功用展开。对传统音乐的发展思考是以当下传统音乐的发展现状为基础,是个人的一些心得体会。“大道至简”的练习与思维方式是一种练习的手段,在日常练习中有助于提高练习效率。

二 “江南丝竹”风格演奏的历史追溯与变迁

“江南丝竹”称谓中的“江南”，并非是广义上的“长江之南”地区，它指的是狭义中“长江中下游之南”的环太湖流域，也就是我们通常所说的“长三角”地区或是“沪宁杭”地区。“江南丝竹”指的是江南地区的丝竹乐合奏，而江南丝竹风格的二胡曲则指的是受到江南丝竹风格影响或者是从江南丝竹合奏曲中改编而来的一些二胡独奏作品。

2.1 “江南丝竹”风格演奏历史变迁

提琴（早期胡琴的一种称呼）于明朝嘉靖年间传入环太湖流域，经过明末和清初两个阶段的发展，在环太湖流域内广泛普及流传起来，成为艺人、乐师所好，还成为了各类乐班所用伴奏歌舞、说唱曲种的主要伴奏乐器。¹到了清末民初时，以二胡为代表的胡琴类弓弦乐器已成为中国广袤的南方地区最具有影响力的乐器之一了。清末民初时期生活在江南地区的文人徐珂曾有做过如下宏观概括：就弦索言之，雅乐以琴瑟为主，燕乐以琵琶为主。自元以降，则用三弦。近百年来，二弦（即胡琴）独张，此弦索之变迁也。²这句古语的大意是：在先秦雅乐时期伴奏乐器主要是琴瑟；隋唐燕乐时期琵琶已成为了伴奏乐队中最主要的乐器了；元代之后伴奏乐器主要是三弦；而近百年来，胡琴已经独占鳌头，在清末民初时期的江南戏曲中，二胡已成为各类戏曲、说唱腔调伴奏乐队中的最重要的组成部分了。江南戏曲的伴奏乐队是属于丝竹类型乐队，其本身就是属于一种典型的江南丝竹乐队编制，而演奏的戏曲曲牌也都是江南丝竹曲目的基本曲调，由此可见，具有江南丝竹风格的二胡曲、二胡演奏技法是以戏曲的伴奏乐为基础慢慢开始沉淀发展的。

1915年春，刘天华先生创作了他的第一首作品叫《病中吟》，这首作品还有一个别名称作《安适》曲。在此作品问世之前，二胡主要作用是负责乐队伴奏，鲜有独奏机会，而独奏曲则也是没有的。《病中吟》是真正意义上的第一首二胡独奏曲，这部作品将二胡这件乐器从乐队合奏中剥离出来，使之成为具有独奏曲

¹伍国栋.《江南丝竹二胡源流与“声腔化”演奏传统》[J].《南京艺术学院学报音乐与表演版》，2007,(02):09-15.

²（清）徐珂.《清稗类钞》（戏剧类）[M].海南国际新闻中心,1996.

目的乐器，仅这一点就为二胡之后的开拓发展指明了全新的道路。在这之后的17年里，刘天华先生不光创作了其另外9首著名二胡独奏曲和若干琵琶曲，还对二胡、琵琶等民族乐器进行了大改造，使这些民族乐器逐渐走上了大雅之堂。在同一时期还有一位二胡巨人不得不提到，他就是华彦钧。作为生长在民间和道观的伟大音乐家，他充分汲取江南民间音乐的养料，再结合其生平经历创作了一大批富有内涵、经久不衰的二胡名曲，为近代二胡的发展做出了突出贡献。这两位伟大的音乐家刘天华是江阴人，华彦钧是无锡人，他们的二胡演奏技巧都是跟随江南戏班师傅、江南民间艺人学习得来的，自然他们在20世纪初创作的这些作品也是富有浓郁的江南风味。二胡作为独奏乐器发展到这个阶段，就可以看出早期的二胡演奏技法就是借鉴了江南戏曲伴奏乐队中的演奏技法，早期的二胡独奏曲目都与江南风格、戏曲曲牌有着密切的联系，早期的二胡演奏家也都生活在环太湖流域这片土地上，所以笔者认为二胡作为单独一件乐器是建立在江南风格基础上发展得来的。

随着丝竹音乐的兴起与壮大，在全国各地都出现了各式各样的丝竹合奏乐形式，为了更好地把江南地区丝竹乐与这些不同地区风格的丝竹乐区别开来，在新中国建国后不久的上海，在一次会议中通过决议决定将环太湖流域的丝竹乐合奏冠之以“江南”二字，自此“江南丝竹”成为了带有江南地方风格的丝竹合奏乐形式的称谓。江南丝竹乐队在江南地区戏曲伴奏乐队的基础上进行了一定规模的改革，它一般以二胡、曲笛、箫、琵琶为主旋律演奏乐器，笙和扬琴对旋律的进行起到支持和烘托作用，小三弦则起到了节奏打点的作用。江南丝竹乐曲大多明快、流畅、秀雅、柔和，形成了以花（加花）、细（纤细）、轻（轻盈）、小（小型）、活（灵活）的典型风格特征，旋律清新优美，细腻婉转，耐人寻味。³随着江南丝竹演奏风格特点的正式确立，江南丝竹风格二胡曲也在这一时间段内产生了一大批质量上乘的独奏作品，比如《江南春色》、《苏南小曲》、《中花六板》等等，这些作品不光丰富了二胡的演奏曲目，也推动了二胡这一独奏乐器的发展。

2.2 “江南丝竹”风格对近代二胡演奏的影响

江南丝竹的风格在上文提到过，总的说来就是五点：花（加花）、细（纤细）、

³ 《音乐鉴赏》[M].人民音乐出版社,2010.

轻（轻盈）、小（小型）、活（灵活）。而近代两位二胡演奏家们也深受江南丝竹风格特点影响，在他们作品中的许多经典片段都是与这样的典型风格特征相符合的。

《空山鸟语》是刘天华先生 1928 年定稿发行的一首二胡独奏曲，它描绘了深山幽谷，百鸟啼鸣的优美意境，刘天华先生创作原意是为了表达对大自然热爱之情，这首作品是十分富有形象性的。

谱例 1:

谱例 1 中是《空山鸟语》的开头部分，在这部分旋律中刘天华先生采用了连续倚音的装饰手法，利用中速并配合中弱的力度，使得这段旋律实际的演奏效果变得流畅，细腻同时还带有一点空灵的感觉，仿佛使听众置身于深山幽谷之中，为接下来的深山鸟啼之旅描绘出了生动的画面。旋律中连续倚音的装饰手法是借鉴了江南丝竹演奏技法中的加花技巧，这正是江南丝竹中二胡演奏技法的一大特色。

谱例 2:

谱例 2 中的旋律是《空山鸟语》这首作品结尾部分的片段，这段旋律同样是采用中弱的力度配合中速进行演奏，弓法上以连弓为主，辅之以个别的分弓，实际演奏效果是一种轻盈，流畅的感觉，这与开头部分是相似的。在旋律中尽可能多的出现连弓，尽可能少的使用分弓，这也是江南丝竹中二胡演奏的一大特征。因为江南丝竹的演奏是突出强调旋律的歌唱性，如果过多的使用分弓，则会破坏旋律原本的歌唱性，使之失去原应有的风味。反之，在使用大量连弓的前提下，就能够比较好的保持旋律的歌唱性，哪怕在甚为欢快的、急速的快板或者是急板节奏演奏中，依然可以流溢出歌唱性的特色，保持原有风味，这也正是刘天华先生如此设计这段弓法的用意所在。

谱例 3:

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

廈門大學博碩