

第三篇 中国器乐作品

第九章 民族器乐作品

民族器乐作品

民族器乐是指用我国传统乐器演奏的，用来表达感情并且具有独特风格特征的传统音乐。在漫长的历史发展过程中，民族器乐形成了其自身特有的风格特色。

我国民族乐器品种繁多，约近百余种，由明清至近代，按照乐器的发声原理、演奏方式等传统分类法，分为四类：

吹管乐器（如笛、管、笙、箫等）、
拉弦乐器（如二胡、板胡、京胡、高胡等）、
弹拨乐器（如古琴、古筝、琵琶、三弦、等）、
打击乐器（编钟、编磬、云锣、铙钹等）；

民族器乐的演奏形式灵活多样，主要有独奏、合奏，以及独奏与乐队等形式。

第一节 独奏曲

独奏是民族器乐演奏形式之一，一般指一件乐器的单独演奏，可有伴奏或无伴奏。独奏乐器主要有古琴、琵琶、筝、二胡、笛子、唢呐等。独奏曲尽可能最大限度的发挥该独奏乐器在音域、音色、技巧以及表现力。过去传承的民族器乐曲，独奏和合奏往往没有严格的区分，同一首乐曲可以灵活采用独奏或重奏等不同演奏形式。

一. 二胡《二泉映月》

作品背景：二胡属于我国民族乐器中的拉弦乐器，在我国民间流传极广，又称南胡、胡琴。二胡的音色柔美纯净，适宜演奏柔和细致的抒情性旋律，表现力丰富。本曲由民间音乐家华彦钧（1893--1950，人称“阿炳”）创作，他自幼学习各种民间乐器，后因双目失明便流落街头以卖艺为生。虽然生活困苦，饱受沧桑与磨难，但他却始终对生活与音乐艺术充满热爱和憧憬。在华彦钧的艺术生涯中，他演奏的琵琶技艺高超、精湛绝伦，他拉的二胡音色醇美、至情至真。其作品都是根据自己的经历和生活感受而创作的，可惜多散失，只保留有三首琵琶曲和三首二胡曲。二胡曲《二泉映月》即是其中一首。

一. 二胡《二泉映月》

作品简析：此曲本无标题，民族音乐学家杨荫浏为之命名，作品是音乐家呕心沥血、悲歌人生的高度艺术结晶。全曲是一首单一主题形象为基础的变奏曲式，由六个变奏段落组成。引子短小紧凑，主题由三个乐句组成，第一句凄凉婉转，波状旋律上升又迂回，下降如叹息沉思，充溢着忧郁凄切之情。第二句是主题性格的核心部分，冲破上句沉闷，音乐渐趋激昂。第三句旋律在高音区变化发展了第一乐句音调，通过节奏、力度、切分音等的运用使情绪更加激动，寓意作者对自己坎坷人生的无限感慨。整个主题深刻揭示了作者在苦难生活中的内心世界，令人无限痛惜。

二. 古琴《流水》

作品背景：古琴，原称琴，又名七弦琴。是我国古老并最能代表中国文化的乐器。古琴音色淡雅古拙，富于变化，善奏舒缓声韵，正是先人所追求深远意境的理想形式。古琴成为文人修身养性的重要手段而得到青睐。其演奏技巧丰富，既可演奏旋律，也可演奏琶音、双音与和弦，具有很强的艺术表现力。常用于独奏、小型合奏（如琴箫合奏）等。琴曲《流水》最早传谱见于明代朱权于1425年编印的《神奇秘谱》。据朱权在该书题解中考证：

“《高山》、《流水》二曲本只一曲，至唐分为两曲，不分段数，至宋分《高山》为四段，《流水》为八段。”。

二. 古琴《流水》

作品简析： 琴曲《流水》是我国民族音乐遗产中的一部优秀作品。作品以情景交融的艺术手法，通过对山泉、小溪、江河、大海等自然景物的刻画描绘，表现了人们对富于生命力的大自然的热爱和赞颂，表现了一种胸襟开阔、百折不回的精神境界。在音乐表现上，以抒情性的曲调为主体，华丽新颖的技巧与朴实沉郁的风格并存。特别是曲中所营造的气氛所达到的情景交融的艺术境界及其中所透出的对大自然的哲理性认识。乐曲为多段体结构。此谱分九段和一尾声，整体看为起、承、转、合四大部分。这首作品，曾被录入美国‘航天者’号太空飞船上携带一张镀金唱片中，于1977年8月22日发射到太空。

三. 琵琶《十面埋伏》

作品背景：琵琶，初名批把，弹拨乐，是以演奏手法命名的乐器，南北朝时由印度经龟兹传入内地。唐代以后才作为一件独立乐器的专用名词而沿用至今。演奏形式为竖抱，左手按弦，右手五指弹奏。是可独奏、伴奏、合奏的重要民族乐器。传统的琵琶曲有文曲、武曲之分。文曲的题材多表现优美柔和抒情、恬静文雅的情调，侧重左手技法，如《夕阳箫鼓》、《月儿高》等；武曲则表现雄浑有力，情绪雄壮强烈、昂扬激奋的情绪，侧重右手技法，如《十面埋伏》、《霸王卸甲》等。

三. 琵琶《十面埋伏》

作品简析：这是一首著名的琵琶传统大套武曲。曲谱初见于清代华秋萍1818年编辑的《南北二派秘本琵琶谱》。该曲以我国历史上的楚汉相争为题材，描绘公元前202年刘邦和项羽在垓下决战的情景。汉军用十面埋伏的阵法击败楚军，项羽自刎于乌江，刘邦取得胜利。据华秋萍的传谱，全曲共分有十三段：1、列营，2、吹打，3、点将，4、排阵，5、走队，6、埋伏，7、鸡鸣上小战，8、九里山大战，9、项王败阵，10、乌江自刎，11、众军奏凯，12、诸将争功，13、得胜回营。当代琵琶大师卫仲乐在演出实践中只演奏前十段，使主题更为突出，结构更加精练集中。《十面埋伏》把古代琵琶表演艺术发挥到了登峰造极的地步，其中各种独特技法的巧妙运用，表现了波澜壮阔的史诗场面，既显示了古人的创作才能，也显示出我国古代音乐文化的繁荣发达。

四. 扬琴《绣金匾随想曲》

作品背景：扬琴又称“洋琴”、“打琴”、“敲琴”、“蝙蝠琴”和“蝴蝶琴”等，是明末由波斯传入的击弦乐器，最初是为曲艺伴奏，并形成多种流派，它在我国经过近400年的流传和演进，在乐器制作、演奏艺术或乐曲创作上，都已具有我国传统特色和民族风格，并与各地民间乐种相结合，形成了多个具有突出的地方性和乐种性特点的流派。扬琴音色清脆、明亮，表现力极为丰富，可以独奏、合奏或为琴书、说唱和戏曲伴奏，在民间器乐合奏和民族乐队中占有重要地位。

四. 扬琴《绣金匾随想曲》

作品简析：扬琴独奏曲《绣金匾随想曲》是由抗战时期流行于陕甘宁边区的陕北民歌《绣金匾》改编，由宿英、宿永良编曲，作品以甘肃庆阳民歌为基础改编的，作品以自由的引子开始，结构短小，全曲共上下两乐句，下句的曲调骨架是上句的下四度变化模进。作品采用传统和现代演奏手法，速度与情绪的变化较多，表达了如歌如诉的情感。旋律的进行明快流畅，起伏自然，层次分明，结构严谨。以亲切细致的音调，深刻地抒发了广大人民群众对毛主席、朱总司令的热爱和对人民子弟兵——八路军的深厚情意，表现了人们对美好生活的向往。

五. 古筝《渔舟唱晚》

作品背景：古筝是一种弹拨乐器，常用于独奏、重奏、器乐合奏和歌舞、戏曲、曲艺的伴奏，其音域宽广，音色优美动听。古筝历史悠久，至今已有两千多年的历史。自秦、汉以来古筝从我国西北地区逐渐流传到全国各地，并与当地戏曲、说唱和民间音乐相融汇，形成了各种具有浓郁地方风格的流派，有河南筝、山东筝、潮州筝、客家筝、浙江筝、内蒙筝六个派系。在漫长的历史发展中也积累了丰富的曲目，如《渔舟唱晚》、《高山流水》、《月儿高》等。《渔舟唱晚》是由筝演奏家娄树华（1907-1952）以山东古曲《归去来》为素材改编而成，作品语言简炼、意境深邃。标题取自唐代诗人王勃（649—676）《滕王阁序》中：“渔舟唱晚，响穷彭蠡（鄱阳湖）之滨”中的“渔舟唱晚”四个字，作品充满气韵、意境之美，诗句形象地表现了古代的江南水乡在夕阳西下的晚景中，渔舟纷纷归航，江面歌声四起的宜人景象。

五. 古筝《渔舟唱晚》

作品简析：全曲分三个部分，起承转合，层次分明，结构严谨，旋律优美动人。第一部分用慢板奏出韵致悠扬而富于歌唱性的旋律，并配合左手“揉、吟”等装饰手法，描绘出一幅夕阳映照、碧波荡漾的画面；第二部分速度欢快，旋律活泼流畅。在第一部分“起”、“承”基础上进入“转”，从第一段上下八度关系的曲调中发展而来，用按、揉两种指法相配合，音乐活泼而富有情趣。第三部分是乐曲的合段，旋律起伏多变，力度逐渐加强，用快板奏出一连串的模进音型，表现荡桨、摇橹和浪花飞溅。演奏运用了各种按滑迭用的催板奏法，使乐曲表现的场面更加欢快、热烈。

六. 高胡《旱天雷》

作品背景：高胡是“高音二胡”的简称，是拉弦乐器的一种。初应用于粤剧的伴奏和演奏广东小曲，故又称为粤胡、南胡、广东胡琴，是广东音乐的常用乐器之一。约在二十年代，由吕文成根据二胡形制改革而成。其形制与二胡基本相同，其音色清澈明亮、秀丽优美，适合演奏抒情恬美或活泼华丽的曲调。《旱天雷》是一首很有代表性的广东音乐，最早见于1921年丘鹤俦所编《弦歌必读》，原是由广东音乐作曲家及扬琴演奏家严老烈（约1850年—1930年），根据《三宝佛》的第二段《三汲浪》改编而成的扬琴曲，后又成为广东音乐乐曲。现有多种演奏形式。此处介绍的是高胡版本。作品以热烈的小快板开始，作品表现了人们久旱逢甘露，人们看到乌云，听到雷声时所表现的幸福喜悦心情。

六. 高胡《旱天雷》

作品简析：全曲分两段，而两段的结束句相同。两段表现不同的情绪，第一段活泼欢快，第二段优美流畅。句幅上两者形成对比。整首乐曲篇幅比较短小，精致明亮。全曲曲调较多地运用了八度跳进，密集而又快速的十六分音符穿梭其间，节奏强弱对比鲜明，音乐清新优美、生气勃勃，给人以强烈的艺术感染力。

七. 板胡《大起板》

作品背景：板胡，中国拉弦乐器的一种，又称梆胡、秦胡等，是北方的戏曲如河北梆子、评剧、豫剧、秦腔等的主要伴奏乐器，近年来，也用于独奏、器乐合奏等。因发音高低和用途不同分为：高音板胡、中音板胡、次中音板胡。《大起板》是高音板胡独奏曲，由姜宏轩、何彬等根据河南曲子板头曲《小调大起板》（也称《曲子头》）改编而成。具有浓厚的乡土气息，热烈奔放、粗犷泼辣，深受广大听众的喜爱。改编后的《大起板》既保留了原板头曲的特点，又增加了诙谐风趣的风格。曲调明朗健康，表现热烈欢快、奔放泼辣激烈的情绪。此曲突破了板胡传统演奏习惯，吸取了许多坠胡演奏技法，富于浓郁的地方风格。

七. 板胡《大起板》

作品简析：乐曲分为引子、四个段落及短小的煞尾。引子：乐曲一开始便直接揭示了它所运用的手法特点。“角”音的同音反复紧接“商”音的同音反复。第一段：以“宫”音作中轴音，句幅由短至长，直到速度的渐慢和落音的切分节奏所引起的不稳定感，而直接导入下段。第二段：仍以“宫”音作中轴音。单元组合式的结构。旋法上运用了“借字”（角音与清角音互借），造成色彩上的变化。第三段：转以“徵”作中轴音，音区移高，情绪转为轻松、活泼；下滑音的出现又使乐曲有了诙谐的情趣。第四段：速度更快，力度更强，音区再次移高到以“商”为中轴音，从而造成了全曲的高潮。此曲的结构洗练、短小精悍，旋律明快，高潮迭起，音乐情绪泼辣开放，具有浓郁的乡土气息。

八. 笙《凤凰展翅》

作品背景：笙是我国古老的簧管乐器，早在殷代（公元前1401—1122）的甲骨文中就有“龠禾”（“和”即小笙）的名称。笙是我国传统乐器中唯一能够吹奏和声的乐器，也是世界上最早使用自由簧的乐器。《凤凰展翅》是建国后为笙创作的第一首独奏乐曲，由胡天泉（1934--）、董洪德（1931--）编创于1956年。这首乐曲在探索当代笙独奏艺术上作了成功的尝试。凤凰古称瑞鸟，是传说中的鸟王，象征吉祥、美丽、幸福。作者采用山西梆子音调，运用笙的各种演奏技巧，包括一些独特技法，形象地描绘了艺术想象中凤凰的优美姿态，借凤凰展翅翱翔以表现对美好事物的喜悦和对光明未来的向往。

八. 笙《凤凰展翅》

作品简析：乐曲的第一段旋律富于歌唱性，起始柔和、优美，继则悠扬、顿挫，其后欢快、流畅，表现了凤凰引吭高歌、左右顾盼，以至情不自禁，翩翩起舞的动人情景。第二段曲调富于动态。它以逐渐紧凑的节奏、加强或改变重音重拍的手法，使旋律连贯流畅并富于跳跃性。第三段音乐以富于对比的韵律和节奏表现了凤凰姿态万千的舞蹈形象和展翅欲飞的奕奕神采。这段音乐末尾由慢渐快地吹奏同一旋律音型，使情绪转向富于戏剧性的变化，最后则以干净果断的乐句结束全曲。该作品曾获1957年第六届世界青年联欢节民间音乐比赛金质奖。

九. 笛子《扬鞭催马送粮忙》

作品背景：笛子，一种吹管乐器，常见的笛子有两种，一种为曲笛（过去用于昆曲伴奏或用于合奏）；一种为梆笛（过去用于梆子戏伴奏）。笛子可演奏各种不同风格和情绪的乐曲，可独奏、重奏、合奏。笛子独奏曲《扬鞭催马运粮忙》由魏显忠（1940年-2009年）创作于20世纪70年代初期，它以生动朴实的音乐语言，描写丰收后的农民不忘支援国家建设，驾着满载粮食的大车，喜气洋洋地向国家运送公粮的热烈情景。

九. 笛子《扬鞭催马送粮忙》

作品简析：乐曲结构为带引子的A—B—A三段体。引子的音乐形象十分鲜明，伴奏乐队奏出快速而强烈的奔驰音型，笛子则用颤音奏出长音，紧接着又运用下历音和顿音的巧妙结合奏出的音型，把运粮车队来回奔忙，农民吆喝着赶马的热闹红火场面表现得淋漓尽致。第一段是一个欢乐的小快板，四句体的歌调热情欢快，对答呼应的短句生动活泼。突慢后转入对比性的中段。中段舒展而富于歌唱性的主题旋律充满着喜悦的情绪，抒发了乡亲们欢欣自豪的心情。这一主题在反复时的花簇节奏，使音乐增添了一种乐观、诙谐的色彩。再现乐段的情绪更加热烈奔放。最后在模仿马的欢嘶以后，笛子奏出高亢的歌调结束全曲。

十. 唢呐《红旗渠上红旗扬》

作品背景：唢呐又称喇叭，较小的唢呐又称海笛，原为流传波斯、阿拉伯一带的乐器，两晋时期（公元265--420年）已流行于新疆地区。它是民间运用最广泛的乐器之一，除了用于独奏、合奏外，也用于戏曲、歌舞等伴奏。在民间吹打乐或地方戏曲乐队中，唢呐经常作为领奏乐器使用。由于其音量宏大，声音粗犷，宜于表现欢快、热烈、雄壮的情绪，独奏时又可演奏技巧性很强的华彩乐段，还可模仿飞禽和昆虫的鸣叫声。代表曲目有《百鸟朝凤》、《小开门》等。唢呐独奏《红旗渠上红旗扬》由李德保、张道敏作曲，作品借以颂扬河南林县人民为改变穷山沟的面貌而战天斗地、征服自然的壮举和艰苦卓绝的精神，以及描述开渠放水时渠上红旗飘扬、凯歌嘹亮、鼓乐喧天的欢庆场景。

十. 唢呐《红旗渠上红旗扬》

作品简析：作品由含前奏的A、B、A三部曲式构成，以E徵形成的前奏后通过系列作曲技术如移位、紧缩、分裂、节奏变换、乐句呼应等手法展现出一种热烈欢腾的气氛，表现了开渠放水时渠上红旗飘扬、鼓乐喧天、鞭炮齐鸣的欢庆场景。表达人们兴高采烈的欢欣之情。B部分为慢板，甜美委婉的旋律辗转迂回，舒畅起伏的曲调韵律如流水在山岭流淌，又似人们内心情感的抒发，充满了对建设美好未来的信心和期望。第三段是A部的紧缩再现，由于速度的加快，音乐情绪欢畅热烈，感情抒发更为舒展，表达人们欢呼雀跃时的激动欢乐情绪，展现出一派勃勃生机、欣欣向荣的农村新气象。

第二节 独奏与乐队

现代民族器乐创作中，常常出现独奏与乐队的演奏形式。独奏与乐队是新中国成立后，专业音乐工作者或是对各种优良传统曲目进行加工、改编，或是重新创作而形成的一种新型演奏形式。类似于独奏与乐队伴奏，但又不像独奏与伴奏那样有主有从，而是将独奏与乐队放于同等重要的位置。常见的有二胡与乐队，笛子与乐队，唢呐与乐队等形式。

一. 二胡与乐队《子弟兵和老百姓》

作品背景：《子弟兵和老百姓》创作于1961年，由张达观创作，晨耕、唐诃编曲，许讲德（1938--）改编。该曲是根据抗战时期流行于晋察冀边区的一首反映军民鱼水之情的群众歌曲，《军队和老百姓》在当时抗日根据地起到了团结军民，有效的打击了日寇的有力武器，起到了领袖所提倡的艺术应为人民大众服务，为民族的解放事业服务的要求，此歌曲在抗日根据地产生了巨大的影响，鼓舞着我抗日军民顽强抗战的士气。

一. 二胡与乐队《子弟兵和老百姓》

作品简析：二胡与乐队《子弟兵和老百姓》是一首被改编而成的一首单三段曲式的小型乐曲。单三段曲式，也称三段式，因为它是由三段旋律构成，结构为A-B-A，即：呈示段——中段——再现段。音乐情绪乐观欢快而热烈，曲调朴实亲切。尤其是变化展开段，二胡情韵悠深的旋律表述，细腻深刻地抒发了人民群众和子弟兵的鱼水之情。二胡如歌如泣的情感流淌蔓延，妙曼优雅，精妙至极，表现了人民军队与老百姓之间的鱼水之情，二胡与乐队的完美结合，更将鱼水之情表现的至善至美。作品在20世纪60-70年代风靡全国，是感动过亿万人民的红色经典民族音乐，优美动听的旋律让人联想起那火红而朴素的往昔岁月，听罢，令人深深动容，久久不能忘怀。

二. 唢呐与乐队《百鸟朝凤》

作品背景：《百鸟朝凤》原是一首民间乐曲，流传很广，在山东、安徽、河南、河北等地都有不同版本。乐曲以热情欢快的旋律与百鸟和鸣之声，表现了生机勃勃的大自然景象。1953年唢呐大师任同祥（1927--）先生对此曲进行了改编和艺术再创作，并代表国家参加了在罗马尼亚举行的世界青年联欢节民间器乐比赛。

二. 唢呐与乐队《百鸟朝凤》

作品简析：唢呐与乐队合作共同演绎的《百鸟朝凤》形式独特新颖，是唢呐演奏历史上的创新。该曲气势恢宏，热情豪放，层次感较强，乐队音色与唢呐的音色形成了一定的对比，既有别又融合，结合得十分巧妙，独奏和乐队彼此既对峙又相互靠拢，这种对立与统一，贯穿全曲，成为整首乐曲的基本风格。全曲音乐活泼爽朗，简朴粗犷，富有浓厚的生活气息和地方色彩，表现了劳动人民对大自然的热爱与赞美。此曲是具有循环原则的多段体结构。即引子——优美流丽的旋律（民俗风曲调）——鸟鸣——优美流丽的旋律（民俗风曲调）——鸟鸣——结尾，它的各个旋律段落优美活泼，并在其间穿插出现模吹各种禽鸟的鸣叫声，惟妙惟肖地表现了民间艺人生活在广阔的农村天地中的深切感受，加强了全曲朝气蓬勃、欣欣向荣的欢快情绪。

三. 板胡与乐队《秦腔曲牌》

作品背景：《秦腔曲牌》是郭富团于1952年根据陕西地方戏曲——秦腔的若干曲牌改编而成。该曲选用了秦腔音乐中的《滚板头》、《跳门坎》、《杀妯己》、《永寿庵》、《开柜箱》、《游弦》等曲牌，采用曲牌连缀的体例编创而成。全曲共分为引子、慢板、中板、花彩、快板等五个部分。

三. 板胡与乐队《秦腔曲牌》

作品简析：引子取自《官谱》曲牌，热烈奔放、先声夺人；其后节奏拉宽，带出情绪舒展、悠闲的第一段，第一段的曲调也源于《官谱》；第二段的曲调是根据《杀姐姪》曲牌发展而成的，情绪由悲哀转激昂；第三段快板，以音型短小的《入洞房》曲牌，配合顿挫的节奏和短小的音型，喜悦之情溢表弦外；第四段在音乐情绪稍放轻松后，是一段由鼓板伴奏的华彩乐段，繁音急节，热烈沸腾，把全曲推向高潮；最后是第四段的急板变化再现。全曲曲调硬朗激昂、节奏铿锵顿挫，速度时慢时快，力度时弱时强，节奏倏忽多变，缓处悠扬婉转，转折富有戏剧性的效果；全曲结构严谨，层次分明，集中方法，最能体现秦腔唱腔板式旋律变化风格，高亢激土气息浓郁，秦地风韵醇厚，表现了秦人质朴豪放的

四. 笛子与乐队《小放牛》

作品背景：《小放牛》原为昆曲中的《吹腔》曲牌，是笛子独奏家陆春龄（1921-）等演奏的南方曲笛代表性曲目。陆春龄，上海人，中国竹笛南派代表人物之一。乐曲旋律优美、明亮优雅，质朴欢快、生动活泼，表现了翻身群众的喜悦心情。作品富有民歌色彩和田园风格，描写了一位牧童和一位村姑之间相互打闹游戏的生活情景，生动地表现了天真活泼的牧童在互相问答时的明快情绪。此处是笛子与乐队版本。

四. 笛子与乐队《小放牛》

作品简析：全曲共分三段：第一段由引子开始，节奏坚定又趋舒缓自由，通过对气息控制，使笛音悠扬、生动。第二段强调力度的对比和延长音的轻奏，以景衬情，旋律舒展动听，具有歌唱性特点。第三段速度较快，用断奏和连音的交替吹奏对句，使气氛更加活泼欢跃。旋律急促活跃，具有一定律动性，似乎预示着牧童与村姑的打闹游戏越发激烈，乐曲达到高潮。此段又采用转调手法，更显得情调清新而明朗。

第三节 合奏曲

所谓合奏，指的是由几种乐器或几组乐器，分不同声部，演奏同一首乐曲。我国的民乐合奏是一种新型的综合性民族管弦乐队合奏音乐，也叫民族管弦乐，是借鉴西洋管弦乐队的编制，按吹、拉、弹、打四组乐器而配备的。合奏又可分为管乐合奏如辽南鼓吹、冀中管乐；打击乐合奏如打瓜社、十番清锣鼓；弦乐合奏如北方弦索乐；丝竹乐合奏如江南丝竹、福建南音、潮州弦诗等；吹打乐合奏如浙东锣鼓、潮州锣鼓、苏南吹打等。

一. 《春江花月夜》

作品背景：《春江花月夜》——原为琵琶独奏曲《夕阳箫鼓》，又名《浔阳夜月》等（汪昱庭传谱）。1925年上海大同乐会会员柳尧章和郑觐文改编为丝竹合奏曲。建国后，又由中国广播文工团指挥彭修文（1931--1996），把此曲修改、加工，艺术形式更为成熟、完善。《春江花月夜》的音乐形象鲜明，曲调典雅优美，节奏平稳舒展，音质柔美，形象真切生动，表现了江南水乡月夜的迷人景色和泛舟人的怡然自得、恬静闲适的心情。描绘出一幅：宁静的夜晚，月从东方升，舟在江面荡，两岸花影摇的山水画卷。

一. 《春江花月夜》

作品简析：全曲十段，用自由变奏的方法来阐述乐意。乐曲第一段为主题旋律的呈示，然后是该旋律的九次变奏，每一次变奏都将曲意向前推进，同时，还采用了我们熟悉的“换头合尾”的手法，使长短不一、变奏方法各异的十个段落泾渭分明，都落在同一淡定优雅的曲调片段上。全曲各段，都有一个共同的尾部旋律作为贯穿、统一全曲的音调，好象是对各色美景发出由衷的赞叹，生动的体现了借景抒情与情景交融的艺术境界。

二. 《金蛇狂舞》

作品背景：《金蛇狂舞》是1934年聂耳根据江南丝竹乐曲《倒八板》整理改编的民乐合奏曲。聂耳（1912 - 1935），原名聂守信，字子义（亦作紫艺），云南玉溪人，出生于昆明一个贫苦的中医家庭，是“左翼音乐运动”重要人物，在我国近现代音乐史上有着重要地位。《金蛇狂舞》改变了原有素材的规整平板的结构，在曲调、节奏方面比原曲更加活泼、奔放、欢快、明亮，明快而有力的旋律给人以强烈奔放的印象，而配以激越的锣鼓节奏，更渲染出了热烈欢腾的气氛。乐曲以《金蛇狂舞》命名，表达了作者对新中国的坚强信念、美好期望和革命乐观主义精神。

二. 《金蛇狂舞》

作品简析：乐曲是三段体结构，旋律始终具有鲜明的节奏特点。第一段就以明亮上扬的音调不断地呈现出欢乐、昂扬、奔放的情绪；第二段由两小节打击乐器音响引出的更加热情昂扬而且流畅明快的旋律，令人感到充满生机而富有生命之活力。 第三段作者巧妙地借鉴了民间锣鼓点中“螺丝结顶”的结构形式。上下句对答呼应，句幅逐层减缩，速度逐渐加快，加之锣、鼓、钹、木鱼等打击乐器的节奏烘托，生动地再现了民间喜庆时巨龙舞动、锣鼓喧天的欢乐场面，洋溢着鲜明的民族特色和生活气息。作品现已成为我国民乐演出中最受观众欢迎与熟悉的保留曲目之一。

三. 《彩云追月》

作品背景：《彩云追月》由任光（1900 - 1941）创作于1935年，1960年彭修文（1931--1996）根据中央广播民族管弦乐团的乐队编制重新配器。作品意境悠远、唯美幽淡，描绘了一幅夜空画面，月光如水，清澈透明，云月相逐，相映成趣，曲调悠扬而抒情。

三. 《彩云追月》

作品简析：该曲以富有民族色彩的五声性旋律写成，曲风简单质朴，线条流畅优美。乐曲通过技法上的自由模进，不同乐器的组合，不同节奏的变换，形象地描绘了浩瀚夜空的迷人景色，第一段，由笛、箫、琵琶、二胡、中胡齐奏，弦管合鸣，悠然自得，从容不迫。秦琴、扬琴、阮弹出轻盈的衬腔，节奏一张一弛，音乐平和而富有活力。间杂的木鱼、吊钹的敲击更衬托出夜的开阔旷远，平添几分神秘。第二段旋律是第一段抒情的延展，凸显出和谐、圆融特点。乐思自由发展，浑然天成。第三段，富有动感，乐器间应答式的对话仿佛是云月的嬉戏，忽上忽下，忽进忽退，情态逼真、意趣盎然。曲调悠扬、意境悠远，被改编成钢琴、古筝等多种形式演奏，成为最受广大群众喜爱的中国传统乐曲之一。

四.《丰收锣鼓》

作品背景：《丰收锣鼓》由彭修文（1931--1996）、蔡惠泉(1925—1990)创作于1972年。乐曲借鉴了我国民间吹打的鼓点和旋法，充分发挥民族打击乐的丰富表现力，具有鲜明的民族风格和强烈的时代气息。

四.《丰收锣鼓》

作品简析：乐曲分为四部分。引子浑厚粗犷的大鼓擂响强劲的节奏，高亢明亮的唢呐奏出雄壮的旋律。第一部分在雄壮的引子之后，随之出现的情绪热烈的旋律展示了一幅开镰收割、你追我赶的劳动场景。第二部分号召性弦乐和清亮的竹笛声吹出质朴优美、富有民族风格的旋律，表现金秋田野的美景，抒发劳动者欢快的喜悦心情。第三部分再现第一段，笛子以清脆音色和散板式优美旋律，展现优美的田园景色，第四部分全曲的高潮，打击乐器的演奏气势磅礴，节奏不断加快，高亢明亮的打击乐器的音色、力度与管弦声部形成强烈的对比，乐曲情绪愈益激昂，表现欢庆丰收的热烈场面。乐曲在快速强烈的全奏中结束。

五.《鸭子拌嘴》

作品背景：《鸭子拌嘴》是由安志顺（1932--）先生1982年根据西安鼓乐五调《五调坐乐全套·中吕粉碟儿》套曲的开场锣鼓为素材而创作的民间打击乐器合奏曲。此曲构思新颖，技巧丰富，作者在演奏上充分发挥了各种民间打击乐器的性能，运用各种打击乐器的不同敲法以及音色、音量、力度和配器等方面的对比变化，进行了各类形式的组合，运用滑、点、扣、刮、滚、闷、等各种打击技巧，生动地想象并描绘出鸭子引颈鸣叫、追逐嬉闹、拌嘴逗趣的情景。全曲诙谐生动，形象逼真，富于韵律，给人以欢快的感觉。

五.《鸭子拌嘴》

作品简析：乐曲共分三段，分别为中板、华彩和快板，另有一个小前奏和小尾声。

通过小擦和水擦模拟鸭子的鸣叫，通过不同打击乐器来刻画鸭子的可爱神态，生动地描绘了鸭子拌嘴的诙谐情景。乐器一开始，由钹独奏以模拟鸭子引颈鸣叫，接着有两个不同音高的木鱼好人云锣敲打轻快而均匀的节奏，那各的各的的诙谐的木鱼声和丁冬作响的清脆云锣声，勾勒出一幅鸭子蹒跚而行的动态。乐曲中各种打击乐器的交相奏鸣，大、小钹的对奏，生动地描绘了鸭子遨游水中，相互追逐嬉戏，不时发出嘎嘎的欢叫声的情景。在鸭子拌嘴的高潮过去之后，尾声以弱而慢的艺术处理，仿佛一群饶有风趣的鸭子昂首凸肚、摇摇摆摆地远去。此作于1983年在亚洲第六届音乐论坛上被评为优秀作品，并在1984年全国第三届音乐作品（民族器乐）评奖中获二等奖。

第三篇 中国器乐作品

第十章 中国新器乐作品（西洋乐器）

第十章 中国新器乐作品（西洋乐器）

中国新器乐作品，是指近代以来，受西方音乐文化的影响而产生的、与中国传统民族民间器乐相对应的、新创作的各类器乐作品。

在中国有着悠久历史的音乐发展中，有两个重要的传统：一是中国古老的民族民间音乐传统：二是“五四”以来的新音乐传统，这时，中国展开了音乐教育、音乐理论、音乐创作和国乐改进等多方面的音乐建设。中国新器乐是建立在18、19世纪欧洲古典和浪漫乐派作品的技法和风格上，将中国民间的主题、曲调与西洋作曲技法相结合，使之成为具有浓郁的中国民族风格的器乐作品。

第一节 独奏曲

一.钢琴《牧童短笛》

作品背景：贺绿汀（1903-1999）曲，曾任上海音乐学院院长和中国音乐家协会副主席等职务，创建了中央管弦乐团，是我国现当代著名作曲家。《牧童短笛》是一首具有中国民族音乐风格的钢琴独奏曲，由贺绿汀创作于1934年，当时贺绿汀正在上海国立音乐专科学校学习，为了参加作曲家亚历山大·齐尔品在上海举办的“征办中国风味的钢琴曲”的比赛，用中国传统的五声音调与西洋复调对位技法相结合完成了这部作品。这也是中国音乐史上第一首严格意义的复调音乐作品。

一.钢琴《牧童短笛》

作品简析：作品表现了牧童悠闲嬉戏和对歌的情景，具有浓郁的中国民族特色。全曲分为三部分，第一部分清澈、明亮、流畅的旋律，刻画出两个小牧童在牛背上悠闲地吹着笛子，活泼可爱的形象，强弱间隔的重复乐句，就像远处传来的回声。第二部分对比性乐段，采用大量装饰音，模仿笛子演奏的音色。用欢快、活泼的节奏，表现牧童相互追逐嬉戏的情景。第三部分是第一部分的再现，运用了我国民间器乐传统的“加花变奏”创作手法，使旋律线条更加流畅，全曲在活泼流畅的曲调中结束。

二.小提琴《丰收渔歌》

作品背景：李自立（1938- ）曲，星海音乐学院小提琴教授，学院学术委员会委员，中国音乐家协会会员，中国音协音教委全国少儿小提琴教育学会会长，中国著名小提琴演奏家、教育家、作曲家、社会音乐活动家。著有《李自立小提琴曲集》、《中国少儿小提琴曲集》（一、二集）、《少儿小提琴曲目精选》等教材。《丰收渔歌》创作于1973年，乐曲以南海波涛的声音为背景，以广东潮汕一带的民间渔歌音乐为素材，勾勒出了海边世代渔民们出海捕鱼、庆祝丰收的喜悦，表现了海边劳动人民淳朴、善良的品德，对美好生活的向往，以及知足幸福的美丽心情。

二.小提琴《丰收渔歌》

作品简析：全曲建立在A大调上，共分四段，第一段为钢琴的引子，自由散板节奏，引出小提琴E弦上的南海渔歌主题；第二段是如歌的行板，是由钢琴的引子主题发展而来的，4/4拍，小提琴由E弦上宽广舒展的旋律极为流畅的转到G弦上，用不同的色彩、不同的速度与力度诠释着渔民们捕到鱼时愉快的歌唱；第三段是小快板，将第二段主题旋律进行变奏，二四混合节拍，强弱拍在不固定的时间你来我往，旋律性大大增强，曲调充满活力，重音的表现力也被扩大。第四段是广板，全曲到了这里将情绪拉伸到最高，是最为抒情的一段，旋律的色彩上加入琶音、颤音等装饰性的音程，表现出极富诗意的海湾夜色，让人们产生无限遐想，仿佛看见了海面上渔民们胜利凯旋的旗帜。

三.小提琴《思乡曲》

作品背景：马思聪（1912-1987）曲，早年留法，先后就读于南锡音乐院、巴黎音乐院，学习小提琴，曾任中国第一所“私立音乐学院”——广州音乐学院院长，解放后，任中央音乐学院院长。马思聪的诸多音乐作品中属小提琴曲在中国近代音乐史上影响最为突出，其中《内蒙组曲》创作于 1937年，是小提琴曲中的成名之作，第二乐章《思乡曲》更是饮誉中外的中国新器乐作品之小提琴曲的代表作。

三.小提琴《思乡曲》

作品简析：主题，是只有八小节的民歌《城墙上跑马》，色彩柔和，优美抒情的同时，饱含着怀念与忧伤，表现了深藏在游子心中的凄楚感受。乐曲在使用再现三部曲式的同时，运用了民间创作中最常用的变奏手法，体现出具有三部曲式与变奏曲式混合的结构原则。乐曲中的三次变奏，不仅赋予了主题新的形象，还起着使感情逐层高涨的作用。第一、二变奏，分别从调式、节奏和音域等方面不断深化主题。第三变奏是乐曲的高潮，在调式、结构、旋律密度、速度等方面都进行了较大的变化，使音乐具有活泼、明朗的气息。主题再现时，变换了音区，明亮的高音区既能充分展现小提琴的迷人音色，又使情感的表达更加细腻，从而也使主题得以深化，为人留下深刻印象。乐曲以简短的结尾结束全曲，最后营造了某种期待感，使思乡之情久久回荡。

四.大提琴曲《萨丽哈最听毛主席的话》

作品背景：祝恒谦（1933- ）曲。陕西安康人，中国当代著名作曲家。由于长期扎根在新疆，不断吸收当地少数民族的民间音乐素材，将丰富的养料在自己的内心生根，融合作曲技法，所创作的音乐作品以新疆风格的舞蹈、声乐、器乐等为主，如弦乐四重奏《牧歌》、《世世代代铭记毛主席的恩情》、《萨丽哈最听毛主席的话》等。祝恒谦年轻时患有严重的眼病，却一直笔耕不辍，一生当中创作了大量涉及多种体裁、形式的音乐作品，直至双目失明。这首作品一经问世，便传遍了祖国的大江南北，成为了人民心中的经典，随后又被改编成各种弦乐、管乐的独奏、合奏，以及独唱、二重唱、三重唱，还有冬不拉弹唱和混声大合唱等多种演奏演唱形式，被编入到《中外名曲旋律词典》当中。

四.大提琴曲《萨丽哈最听毛主席的话》(本曲为小提琴演奏)

作品简析：音乐素材来自哈萨克族和锡伯族的民间音乐，羽调式，2/4拍，改编成大提琴独奏曲之后，在没有歌词讲述的衬托下，旋律性更加鲜明，使人感到阳光灿烂，以新疆地区的民族民间音乐风格曲调，明快而自然的连续切分节奏，粗犷、浓郁、醇厚的民族文化特色巧妙的结合在一起，将这首脍炙人口的歌曲以新器乐独奏的形式展现给观众，赢得了国内外人民的一致喜爱与赞赏。在当时那个文化干涸的年代，这首乐曲的出世让人们如沐春风，一下子成为时下最受欢迎的曲目之一。直到今天，仍然可以感受到乐曲本身所包含的新疆民族音乐脉络和永远流动、生生不息的音符，仿佛往昔的峥嵘岁月又回到了眼前一样。

第二节 重奏曲

一.弦乐四重奏《荷花颂》

作品背景：刘炽（1921-1998）曲，陕西西安人，中国著名作曲家。创作的音乐作品多次获得国内外各项大奖，如《翻身道情》《新疆好》《荷花颂》获得“世界青年联欢节”金奖；《祖国的花朵》获“电影音乐”奖；《让我们荡起双桨》获奖最多；《我的祖国》获全国首届金唱片奖等。《荷花颂》的创作源自1951年，为欢迎当时的印度总理尼赫鲁访华而创作的一个舞蹈《荷花舞》，音乐由刘炽负责谱写。作曲家由“荷花舞”的翩翩舞姿联想到了印度佛教文化，以及佛祖诵经时坐的莲花宝座，象征着圣洁、无暇，也象征着中印友好，由此而一气呵成了婉转悠扬的《荷花颂》。后来此曲被改编成无伴奏合唱曲、小提琴曲，以及弦乐四重奏，也都极为受欢迎。

一.弦乐四重奏《荷花颂》

作品简析：全曲建立在A徵调式上，4/4拍，共分为四段。首先两小节引子婉转平缓引入了乐曲的4小节主题，落在商调式上，接着进行了4小节的发展，外加4小节的变化反复，使得第一段缓缓的结束在了徵调式上。第二段依然重复着第一段主题旋律，大提琴进入，旋律表现出深情的音色，接下来的变化发展以及最后的4小节连接句把乐曲带到了第三段，由一把小提琴独奏主题，之后所有声部做拨弦演奏，显得活泼、清新而自然。第四段依然由大提琴进入，旋律整体悠扬而沉稳。最后8小节的变化反复作为整曲的尾声在纯洁、神圣的气氛中渐渐结束。

二.铜管五重奏《翻身道情》

作品背景：此曲原是一首陕北民歌。1942年，延安文艺工作者在整理和挖掘陕北各地的民间音乐时，偶然听到了这首酣畅淋漓的道情曲调，于是由贺敬之作词，刘炽编曲，创作了秧歌剧《减租会》，将该曲调运用其中，写出了一首歌颂贫苦人民在共产党的领导下翻身做主人的新“道情”。铜管五重奏《翻身道情》是由原歌曲改编而成的新器乐重奏曲，使得原曲调显得更为饱满。

二.铜管五重奏《翻身道情》

作品简析：铜管五重奏是深受大家喜爱的室内乐的代表形式之一，它由两支小号、一支圆号、一支长号、一支大号组成。这首作品一共分为六段，第一、二、五、六段用“平调”，旋律多用四度跳进，热情奔放，动力性较强。中间三、四两段用“十字调”，节拍变为4/4拍，旋律舒展平稳，与“平调”部分造成对比。每段曲调都有变化，以深沉、抒情、具有浓郁的陕北风格。它通过新旧社会的对比，表现了陕北人民翻身的喜悦和对党、对毛主席的衷心感激之情，唱出了广大农民跟着共产党，团结闹翻身的坚强决心。

三.弦乐四重奏《风·雅·颂》

作品背景：谭盾（1958- ）曲，湖南人。1986年毕业于中央音乐学院研究生院，同年赴美国哥伦比亚大学攻读博士。他是中央音乐学院“四大才子”之一，1983年创作了第一弦乐四重奏《风·雅·颂》，获得了德意志民主共和国德累斯顿城主办的1983年国际威柏室内乐作品比赛二等奖。被新闻界、艺术界称为“新潮音乐”、“先锋派音乐”、“崛起的一代”中的代表人物之一，到美国后，数家知名乐团聘他为乐团作曲，并出任BBC交响乐团（苏格兰）驻团作曲兼副指挥，1988年在美国举办了个人作品音乐会，这是中国音乐家在美国首次举办的音乐会。

三.弦乐四重奏《风·雅·颂》

作品简析：这首作品是以我国古代的诗歌总集《诗经》的《风》、《雅》、《颂》的标题而命名的，《风·雅·颂》择其名，取其意，借鉴了中国瑶族古老的民间歌曲，和古琴曲《梅花三弄》的音乐素材，融合了西方现代作曲技法，以新颖的面貌在全曲三个乐章中诠释了中华民族的悠久历史、风土民情和灿烂文化，其结构总体布局为第一乐章“风”：奏鸣曲式；第二乐章“雅”：三部曲式、抒情慢板；第三乐章“颂”：用变奏手法作成的快板终曲，采用了传统奏鸣套曲结构。整部作品大量运用了中国民间曲调，及古代宫廷音乐、庙堂颂乐等素材，给人一种在全新色彩中略带似曾相识感的印象，典雅而别致。

四.木管四重奏《我爱北京天安门》

作品背景：这是一首颂赞毛主席的歌曲，歌词作者是1970年小学5年级13岁学生金果临，曲作者是上海第六玻璃厂年仅19岁的徒工金月苓。当时，金月苓19岁，她无意中发现了这首歌词。“天安门”、“北京”、“毛主席”，这些词汇使她心中激动不已，终于提起笔写下了这首《我爱北京天安门》。此后，这首歌广为传唱，成为少年儿童的典范曲目，它不仅传到北京，还飞出了国门。1979年邓小平访美期间，在华盛顿肯尼迪表演艺术中心，卡特为邓小平安排一场文艺演出，最后节目就是美国儿童用中文合唱《我爱北京天安门》。木管四重奏的表演形式是后来改编而成的，体现着西洋器乐的中国化创作，在当时是具有深远意义的。

四.木管四重奏《我爱北京天安门》

作品简析：全曲为双乐段结构，2/4拍。第一乐段为3+3的平行双句体，第二乐段为4+4的平行双句体，简单且清新。木管五重奏是室内乐最常见的形式之一，它的标准编制是由长笛、簧管、单簧管、圆号和大管五件乐器组成。在当今的音乐演奏与音乐教学活动中，木管五重奏占有非常重要的地位。这种形式的确立经历了非常漫长的演变，作曲家为之付出了大量探索和努力。

《我爱北京天安门》经改编之后，旋律清新、节奏活泼，将原先为了演唱方便的九度音域拉宽，加之各个木管之间音色的对比，使得乐曲比歌曲听起来更加生动，富于表现力。

第三节 合奏曲

一. 《新疆之春》

作品背景：由马耀先、李中汉创作于1956年。马耀先，小提琴演奏家，1959年毕业于西安音乐学院管弦系，在新疆歌舞团任乐队首席兼独奏演员，后任乐队队长。作有《新疆之春》等乐曲和歌曲。李中汉，作曲家，河北定县人，1949年入西北艺术学校学习小提琴。1954年考入西安音乐学院，专修作曲，作品有小提琴曲《欢乐的牧场》歌剧音乐《帕丽扎特》等。这首乐曲是两位作曲家在校期间创作完成的，采用维吾尔族音乐风格的音乐语言，表达了乐观、豪爽、活泼、欢快的积极情绪，表现新中国成立后新疆人民的幸福生活及欢欣鼓舞的一派崭新气象。

一. 《新疆之春》

作品简析：具有浓郁的维吾尔族民间音乐风格和奔放热情的性格特征。单三部曲式。第一部分的主题强劲有力，并以装饰音镶嵌的二分音符长音起始，转入以跳弓演奏的活泼跳跃节奏音型，继而出现流畅华丽的连弓奏法。中段先后转至D大调与原调性A大调，在双弦上演奏舞蹈性节奏的旋律，以表现人们跳起欢乐的手鼓舞的情景。音乐进入高潮后，突然引入一段以左手拨弦、和弦音型以及快弓奏法交替出现的华彩乐段，然后进入主题再现的第三部分。曲尾出现三小节以核心音调材料构成的慢速尾奏，小提琴与钢琴同奏一个强有力的和弦，干净利落地结束全曲。该曲曾被改编为重奏、齐奏、管弦乐和民乐合奏等多种器乐曲形式。乐曲奔放流畅，潇洒自如，反映了解放后新疆人民欢欣、酣畅的生活情趣。

二.弦乐合奏《走西口》

作品背景：鲍元恺（1944- ）曲，北京市人，中国当代著名作曲家、音乐教育家。1957年入中央音乐学院附中，1967年毕业于中央音乐学院作曲系，1973年起在天津音乐学院任教。现任厦门大学特聘教授，艺术研究所所长等。作品有交响诗《献给建设者》，交响声乐套曲《春之声》，管弦乐组曲《炎黄风情——中国民歌主题24首管弦乐曲》，本曲是其中第六组曲《太行春秋》中第一分曲。“走西口”原是“中国近代史上最著名的三次人口迁徙”之一，从明朝中期至民国初年四百余年的历史长河中，无数山西人背井离乡，到口外谋生的故事，民歌《走西口》表达的就是几百年来这一厚重的历史画面。

二.弦乐合奏《走西口》

作品简析：各地的《走西口》内容相近，曲调却有很大差异。鲍元恺创作的这首弦乐合奏《走西口》所采用的是山西小调的旋律：“哥哥你走西口，小妹妹我实难留，手拉著哥哥的手，一直送到小村口。”乐曲以如泣如诉的弦乐音色和细腻落错的复调声部淋漓尽致地表现了一对情人依依不舍的离愁别绪。这里有缠绵悱恻的喃喃私语，更有肝肠欲断的生离死别。以脍炙人口的民歌旋律和绚丽多彩的管弦乐色彩，向听众展示了一幅幅栩栩如生的汉族人民的生活画卷。

三. 《良宵》

作品背景：刘天华（1895-1932）曲，**江苏**人，中国近代作曲家、民族器乐演奏家、音乐教育家。早年广泛接触民间音乐，学习多种乐器，研习昆曲、和声学、理论作曲等。曾任教于北京大学音乐传习所等。在广泛学习中国民间音乐和西洋音乐的同时，运用中西结合的音乐作曲技法创作了《良宵》、《空山鸟语》、《光明行》等二胡曲，以及《歌舞引》、《改进操》等琵琶曲。他借鉴吸收了小提琴的演奏技法，扩大了二胡的表现力，创办了国乐改进社，奠定了二胡专业创作和演奏的基础。《良宵》就是其创作的具有“东方式的小夜曲”称号的二胡独奏曲，原名《除夜小唱》，将其改编为合奏曲后，同样给人留下了深刻的印象。

三. 《良宵》

作品简析：D调，2/4拍。结构分为两个部分：第一部分，曲调轻快、流畅，节奏平稳，一连串的加有装饰性的骨干音使得主题情绪明快，富有歌唱性。第二部分，旋律的抒情性增强，愉快情绪更为高涨，音符以强力度在二把位的中高音区开始，紧接着上升到三把位的高音区，之后又回到一把位，整个过程跌宕起伏。随后情绪在几串十六分音符的带动下更加活泼跳跃起来，表现了人们在春节里载歌载舞，无比欢乐、祥和，十分温馨。这时，一种近似顿弓的演奏手法模仿小提琴中的拨弦效果，通过音色的交替对比，旋律更加灵动、欢腾。接下来，乐曲突然推向高潮，音符在拓宽了的旋律线条上尽情起舞，之后，音调盘旋直下，逐渐减慢、减弱，最后安逸的结束全曲。

四.《松花江上》

作品背景：张寒晖（1902～1946）曲，**河北**定县人，中国现代作曲家。多年来主要从事小说和音乐、戏剧的创作，为宣传抗日奔走呼号。他创作的《**松花江上**》、《国民大生产》、《去当兵》等著名歌曲，曾在解放区和全国广为流传，激励了一代又一代中华儿女，被誉为“人民艺术家”。《松花江上》原为一首脍炙人口的男高音歌唱曲，创作于1936年，曾经唱遍全中国，后改编为弦乐合奏曲，亦广受赞誉。

四.《松花江上》

作品简析：此曲的曲式结构是带尾声的二部曲式。第一部分是由两个乐段组成，每一乐段分别都有三个乐句。这一部分的音调富于融合着叙事与抒情，展现作者怀念故乡的情怀，叙述着家乡曾经的美丽与富饶；第二部分的旋律以环回萦绕、反复咏唱的方式得到了展开，情绪越来越强烈，诉说着国土沦丧，漂流生活的艰辛和无法和亲人见面的悲痛，让人回肠欲断；到了第三部分，也就是尾声，此时旋律呼喊的天崩地裂，将乐曲推向最高潮，撕心裂肺的曲调让人们在万分悲哀中声泪俱下，向故乡的亲人发出倾情呼唤，蕴藏了无限抗争的力量，抒发着早日收复国土的渴望。

第四节 协奏曲

一.小提琴协奏曲《梁祝》

作品背景：由何占豪（1933 - ）、陈钢（1935 - ）共同创作于1958年，被群众称为“我们自己的交响音乐”。创作之时两位作者都为上海音乐学院作曲系的学生，他们为了使交响音乐这种外来的音乐形式具有中国本民族的特色风格，以越剧的部分曲调作为素材，并采用许多具有民族特色的演奏方法。该曲为标题协奏曲，三个乐章，作者根据《梁祝》的故事情节：草桥结拜、英台抗婚、坟前化蝶三个部分为线索，采用单乐章形式，并与欧洲传统奏鸣曲式——呈示、展开、再现的三部曲结构相结合，创作出这部具有中国传统音乐风格的优秀作品。

一.小提琴协奏曲《梁祝》

作品简析：（一）草桥结拜（呈示部）

乐曲开始在轻柔的弦乐颤音背景上，长笛吹出了优美动人的鸟鸣般的华丽旋律，接着，双簧管以柔和抒情的基调奏出引子主题，展示出一幅风和日丽、春光明媚、草桥亭畔桃红柳绿、百花盛开的画面。

主部，独奏小提琴在清淡的竖琴衬托下，从柔和朴素的A弦（即小提琴四根弦中的第二弦）开始，明朗而富于韵味地奏出了诗意的爱情主题：

之后，小提琴在音色浑厚的G弦（第四弦）上重复一次爱情主题后，乐曲转入主部的中段，这里，大提琴以潇洒的音调与独奏小提琴形成对答，描绘梁山伯与祝英台草桥亭畔结拜的情景；而后乐队全奏爱情主题，充分揭示了梁祝真挚、纯洁的友谊及相互爱慕之情。而在独奏小提琴自由华彩的连接部分过后，乐曲进入副部。这是以回旋曲式写成，主要主题是由越剧过门

（即歌唱部分之间的器乐“联接句”）变化而来，由独奏小提琴奏出（包括加花变奏反复），与爱情主题形成鲜明的对比：

一.小提琴协奏曲《梁祝》

作品简析：（一）草桥结拜（呈示部）

第一插部为副部主题动机的变化发展，由木管与独奏小提琴相互模仿而成；第二插部更轻松活泼，独奏小提琴模仿古筝，竖琴与弦乐模仿琵琶的演奏，巧妙地吸取了中国民族乐器的演奏技巧来丰富交响乐的表现力。整个副部以轻松的节奏、跳动的旋律，以及快乐活泼的情绪生动地描绘了梁祝三载同窗、相互追逐嬉戏的情景。它与柔和抒情的爱情主题一起从不同角度反映了梁祝友情与私塾生活的两个侧面。

结束部，由爱情主题发展而来，抒情徐缓；断断续续的音调，表现了祝英台有口难言、欲言又止的感情。弦乐颤音背景上出现了“梁”、“祝”对答，又在清淡的和声与配器衬托下，出色地描写了十八相送、长亭惜别、恋恋不舍的画面。真是“三载同窗情似海，山伯难舍祝英台”。

一.小提琴协奏曲《梁祝》

作品简析：（二）英台抗婚（展开部）

展开部由抗婚、楼台会、哭灵、投坟四部分构成。呈示部后，音乐突然转为低沉阴暗。阴森可怕的大锣、定音鼓、大提琴、大管与惊惶不安的小提琴，把我们带到这场悲剧性的对抗中。

抗婚

铜管以严峻的节奏、阴沉的音调，奏出了封建势力凶暴残酷的主题。独奏小提琴以戏曲散板的节奏，叙述了英台的悲痛与惊惶。接着乐队以强烈的快板全奏，衬托小提琴果断的反抗音调，刻画了英台誓死不屈的反抗精神：

其后，上面两种音调形成了矛盾对立的两个方面，它们在不同的调性上不断出现，最后达到一个斗争高潮——强烈的抗婚场面。当乐队全奏的时候，似乎充满了对幸福生活的向往与憧憬，但现实给予的回答却是由铜管代表的强大封建势力的重压。

一.小提琴协奏曲《梁祝》

作品简析：（二）英台抗婚（展开部）

楼台会

缠绵悱恻的音调，如泣如诉；小提琴与大提琴的对答，时分时合，把梁祝相互倾述爱慕之情的情景，表现得淋漓尽致。

哭灵控诉

音乐急转直下，弦乐的快速的切分节奏，激昂而果断，独奏的散板与乐队齐奏的快板交替出现。这里加了板鼓，变化运用了京剧与越剧中“紧拉慢唱”的手法，深刻地表现了英台在坟前对封建礼教的血泪控诉的情景。同时，小提琴又吸取了民族乐器的演奏手法，乐队在和声、配器及整个处理上更多运用了戏曲的表现手法，将英台形象与悲伤的心情刻画得非常深刻。她时而呼天嚎地，悲痛欲绝，时而低回婉转，泣不成声。当乐曲发展到改变节拍(由二拍子变为三拍子)时，英台以年轻的生命向苍天做了最后的控诉。接着锣鼓齐鸣，英台纵身投坟，乐曲达到最高潮。

一.小提琴协奏曲《梁祝》

作品简析：（三）坟前化蝶（再现部）

长笛以美妙的华彩旋律结合竖琴的级进滑奏，把人们带到了神仙般的境界。在加弱音器的弦乐背景上，第一小提琴与独奏小提琴先后奏出了那令人难忘的爱情主题。然后，色彩性的钢琴在低音区轻柔地演奏五声音阶的起伏的音型，并多次移调，仿佛梁祝在天上翩翩起舞，也恰似歌唱他们忠贞不渝的爱情。

二.钢琴协奏曲《黄河》

作品背景：《黄河》钢琴协奏曲由殷承宗、储望华、刘庄等钢琴家作曲家根据冼星海《黄河大合唱》改编创作的钢琴协奏作品，产生在中国特定的历史时期，作为音乐艺术作品这并不影响其应有的艺术价值，他影响着中国音乐界几代人。作品以抗日战争为历史背景，以黄河象征中华民族，表现无产阶级的革命英雄主义，歌颂中华民族的英雄气概和斗争精神，歌颂毛主席人民战争思想的伟大胜利。整部作品由四个乐章组成。

二.钢琴协奏曲《黄河》

作品简析：第一乐章《黄河船夫曲》

引子一开始，小号与小提琴便以磅礴的气势奏出号子似的动机，木管乐快速的半音阶上行和下行，刻画了船工们同惊涛骇浪殊死搏斗的情景，这时乐队出现了“划哟，冲上前！”的音乐语言。由钢琴急骤的琶音掀起巨浪，引出了坚定有力的船工号子，表现了船工们万众一心同狂风巨浪顽强拼搏，象征着中华民族不屈不挠的斗争精神。随着音乐的不断发展，推出了钢琴的华彩乐段，描绘黄河激流汹涌澎湃，船工们冲过了激流险滩。这时，出现了一段悠扬抒情的旋律，仿佛艰难险阻的斗争中见到了胜利的曙光，音乐更加充满自信。最后，在钢琴有力的刮奏中，音乐再现了激烈的主题音调，全曲回到船工们与惊涛骇浪搏斗的紧张情景之中。

二.钢琴协奏曲《黄河》

作品简析：第二乐章《黄河颂》

深邃的大提琴奏出缓慢庄严的旋律，引出独奏钢琴的反复呈述，这是对中华民族悠久历史的追溯：在黄河两岸住着善良勤劳的民族，千百年来他们在这块富饶土地辛勤地劳动、生活、斗争。钢琴铿锵有力的和弦奏出了乐曲雄伟的结束部分，铜管奏出的义勇军进行曲动机，象征着觉醒的中华民族已屹立在世界东方。

二.钢琴协奏曲《黄河》

作品简析：第三乐章《黄河愤》

清脆的竹笛声吹出了陕北高原质朴宽阔的引子旋律，独奏钢琴模仿古筝，轻快的奏出民族风格的主题。在乐队明亮宽广的发展后，钢琴深沉压抑的和弦与铜管乐的阻塞音表现了敌寇对祖国河山的践踏，人民在水深火热之中遭受深重苦难。在苦难音调的进行，音乐中同时酝酿着反抗斗争的音乐情绪，随着音乐情绪的不断高涨，独奏钢琴激动地奏出象征民族悲愤的雄伟音调。最后乐队以辉煌的气势再现民族风格的主题音调，这是黄河滚滚的怒涛，这是中华民族满腔的悲愤。

二.钢琴协奏曲《黄河》

作品简析：第四乐章《保卫黄河》

引子是铜管乐奏出的号召似的战斗性旋律主题。音调中揉进的《东方红》动机象征毛主席党中央发出的战斗号召。钢琴的华彩乐句后，出现了《保卫黄河》的旋律主题。这是一段斗志昂扬的进行曲，表现了中华民族前赴后继英勇不屈的献身精神。随着乐曲主题的不断发展，音乐展开了一幅幅抗战的壮烈画面。战马驰骋，硝烟弥漫，抗日军民英勇杀敌。音乐情绪此起彼伏，当《东方红》主题出现时整个乐曲达到最高潮。这是在讴歌伟人思想的伟大胜利。在乐曲结束前，乐曲巧妙的把《保卫黄河》、《东方红》和《国际歌》结合在一起，表现了中国的抗日战争与世界的反法西斯战争的有机联系，只有中国共产党领导的中国人民才能赢得这场战争的伟大胜利。

二.钢琴协奏曲《黄河》

作品简析：

钢琴协奏曲《黄河》在创作中运用了西洋古典钢琴协奏曲的表现手法，在曲式结构上又体现了中国传统风格，以标题性组曲的形式写成。它虽然产生于中国特定的历史时期，但是作为音乐艺术作品这并不影响其应有的艺术价值，影响着中国音乐界几代人，成为中国对世界影响最大的交响乐之一。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品背景：《草原英雄小姐妹》是由吴祖强、王燕樵、刘德海历经五年共同创作的琵琶协奏曲。1977年初春正式演出，作品以蒙族孩子玉荣和龙梅在暴风雪中保护公社羊群的动人事迹为线索，采用中西乐器结合的方式编配，在西洋乐器的烘托下，充分表现琵琶乐器的独特魅力，为民族乐器的发展提供了更大的想象空间。全曲共分五个部分：草原放牧；与暴风雪搏斗；在寒夜中前进；党的关怀心间；千万朵红花遍地开。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品简析：第一部分“草原放牧”，

由两个对比主题组成。第一主题刻画“小姐妹”欢乐、活泼的放牧情景，曲调包含舞蹈性因素及内蒙民歌中“短调”的写法；第二主题反映“草原放牧”的另一面：发自内心的热情歌唱，赞颂美丽广阔的草原，曲调吸收内蒙民歌中抒情“长调”风格，除了用琵琶，还加入了西洋乐器双簧管的演奏。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品简析：第二部分“与暴风雪斗”，

着重刻画“小姐妹”的英雄气质。由低音弦乐器的震音和定音鼓等打击乐器的滚奏开始，预示着暴风雪来临，接着用琵琶四、五度双弦弹奏和划、扫、拂、轮等传统武曲的演奏手法和复杂技巧，表现了激烈的暴风雪肆虐情景。随后，第一部分的两个主题以各种形式展开、变化，把原来欢快、舞蹈性主题变奏成具有战斗性进行曲的风格，并多次出现。在这一段落中，琵琶最大限度地发挥出了它的表情幅度和戏剧性效果，与乐队紧密呼应、交织。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品简析：第三部分由表现“小姐妹”在寒夜中艰难进行的音乐开始，

在不时出现的表现暴风雪后凛冽寒风的弦乐背景的衬托下，独奏琵琶以摇指奏出了悠长、徐缓的旋律。随后，琵琶在奏出“小姐妹”行进的步履声时，长笛又吹出了她们发自内心的歌声。由弱渐强，由远而近的“马蹄声”表现寻找和援救小姐妹的乡亲们到来了。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品简析：

第四部分在圆号和大管的三连音音型伴奏下，由短笛、长笛、第一小提琴奏出了热情的旋律。随后，琵琶奏出一个质朴清新的歌谣式的曲调，并以此引出了表达对祖国无限深情的音调，这个以琵琶与大提琴加圆号相呼应的曲调，表达了深厚的感情，并把音乐推向一个激动人心的抒情性的高潮。

三.琵琶协奏曲《草原英雄小姐妹》

作品简析：

第五部分草原红花遍地开，再现了“草原放牧”的第一主题，这时的音乐变得更加欢快、活跃、明亮，并具有“结论”性质，草原小姐妹成为所有少年儿童榜样。乐队模仿了内蒙流行的四胡演奏风格，使音乐更加突出了蒙古族的特色，琵琶突破了传统技法，用分解和弦方法演奏，使乐曲增添明快的时代气息。音乐由小调转换到大调，给人以豁然开朗之感，使音乐主题显得更加辉煌。最后全曲在瑰丽辉煌、朝气蓬勃的音乐中结束。

四.钢琴协奏曲《献给青少年》

作品背景：《献给青少年》作者饶余燕（1933—2010），著名音乐家、作曲家、音乐教育家。在他创作的一百多部不同体裁的音乐作品中，有不少作品在国内外产生重要的影响，这部为青少年而作的单乐章协奏曲，体现出多种曲式结构融合的特点，已进入边缘曲式的范畴，是倒装再现的协奏性奏鸣曲式结构与无展开奏鸣曲式结构和奏鸣回旋曲式结构的相互渗透。

四.钢琴协奏曲《献给青少年》

作品简析：单乐章奏鸣曲，快板，创作手法和鲜明的地方特色相结合。在弦乐轻奏震音的背景下，圆号奏出了象征春天的序奏主题，号角般的大和弦和钢琴流水般的琶音相互交替，随着钢琴力度的逐渐加强，乐队声部的不断加入，把序奏推向高潮，接着铜管乐器奏出了呈示部的主部主题；主部主题经过钢琴与乐队反复发展三次后，融入了陕西地方戏曲碗碗腔和《国际歌》的副部主题；展开部以主部主题为动机，进行有层次的展开，先是在钢琴的高音区快速演奏明亮的旋律。接着由大提琴与圆号演奏出进行曲的旋律。在乐队与钢琴竞奏的部主题再现前，又插入了序奏的主题，在小军鼓清脆的鼓点中，主部主题显得更加富有朝气。

第五节 管弦乐曲

一. 《红旗颂》

作品背景：吕其明（1930.5— ）曲，曾创作60多部电影、200多部（集）电视剧的音乐，还有10多部大中型交响乐作品。《红旗颂》以红旗为主题，乐曲融入了国歌、东方红、国际歌三支歌曲的旋律，用音乐描绘了中华人民共和国成立时第一面五星红旗升起的情景，同样，它以宏伟庄严的歌唱性的旋律，表现了中国人民在红旗的指引下，英勇顽强，奋发向上的革命气概，热烈讴歌了伟大祖国蒸蒸日上的繁荣景象。该作品于1965年创作，并由上海交响乐团、上海电影乐团、上海管弦乐团在上海之春联合首演成功，被称为中国重量级管弦乐曲。

一. 《红旗颂》

作品简析：作品采用了带再现的三部曲结构：ABA。

A：（第一部分）开始以小号奏出《国歌》音调为素材的雄壮宏伟的引子，经圆号反复，引出弓弦乐器演奏的歌颂红旗的主题，这一主题在钢琴的伴奏下，给人以光辉热烈和庄严的深切感受，展现出彩霞满天，红旗如海，人群如潮的壮丽图景。人们被音乐带到幸福激荡的回忆之中：啊！一九四九年十月一日，天安门广场升起第一面五星红旗，中国人民从此站起来了。主题又一次转调出现，转调后的音乐色彩显得更加明亮辉煌，仿佛是亿万人民欢腾热烈的情景。优美深情的旋律，倾注了无数英雄儿女的热血。

一. 《红旗颂》

作品简析：作品采用了带再现的三部曲结构：ABA。

B：（第二部分）连续三连音，使节奏富于动力，节奏紧缩，速度加快，歌颂的主题变成豪迈的进行曲，使人们的脑海里出现了这样一幅画面：中国人民在红旗指引下英勇战斗，昂首阔步地奋勇向前，这进行曲的节奏正是我们时代前进的步伐。附点音符的插入，象征着中国人民在红旗指引下英勇战斗，雄壮步伐以及高举红旗奋勇前进的豪迈气概。

一. 《红旗颂》

作品简析：作品采用了带再现的三部曲结构：ABA。

A：（第三部分，再现部分）乐队合奏主题，又一次出现了我们熟悉的音调，音乐达到了高潮，气势磅礴的乐曲表现了亿万人民在这历史性时刻，对伟大领袖、伟大祖国和伟大的中国共产党的尽情歌颂。尾声的号角更加雄伟、嘹亮，形成强劲有力的最高潮，表现了中国人民永远高举红旗，奔向共产主义明天的英雄气概。

二. 《北京喜讯到边寨》

作品背景：原为郑路写的管乐合奏曲，后与马洪业合作，于1976年12月改编为管弦乐曲。1966—1976年我们国家发生了一场史无前例的政治运动——“文化大革命”。许多知识分子都遭到迫害，全国一片混乱。1976年党中央粉碎了“四人帮”篡党夺权的阴谋，把中国从危难中解救出来。喜讯传出举国上下一片欢腾，作曲家郑路、马洪业亲自参加了在天安门广场举行的庆祝活动，心情非常激动，回来后立即创作了这首乐曲。

二.《北京喜讯到边寨》

作品简析：此曲音乐素材取自于苗族和彝族的民间音乐，为多段体结构，乐曲的引子由圆号摹仿牛角号在中音区奏出了粗犷辽阔的旋律，仿佛北京的喜讯如电波般，越过千山万水，传遍山寨的千家万户。紧接着是两小节强烈的舞蹈节奏，热情奔放的曲调，铿锵明快的伴奏，展示出一幅炽热的群舞场面。接着又出现了模仿牛角号的持续长音，与前段形成对比，在欢快热烈的气氛中，夹杂着排鼓和铃鼓声，仿佛是一群脚脖子上套着一串串小铃铛的姑娘在纵情欢跳。接着，由小提琴、中提琴并伴以清脆的木鱼和铃鼓声，炽热的情绪不断高涨。双簧管奏出轻盈而富有色彩的音调，塑造出美丽姑娘起舞的音乐形象。小号奏出明亮粗犷的旋律，表现出年轻小伙血气方刚的音乐形象。乐曲不断转换调性，情绪逐渐向高潮发展。最后，在鼓乐齐鸣声中再现，将热烈的、万众欢腾的情绪发展到了顶点，嘹亮的号角象征着人们奔向美好明天的决心。

三. 《春节序曲》

作品背景：李焕之（1919-2000）曲，著名作曲家、指挥家、音乐理论家。该曲创作于1954 - 1955年间，为作者创作的四乐章《春节组曲》中的第一乐章，明快、粗犷而热烈的曲调，刻画了陕北地区传统节日中鼓乐喧天的情景和人民欢腾热烈的情绪，具有浓郁的生活气息和鲜明的民族民间风格。在许多重要的音乐会上，经常以《春节序曲》的曲名独立演奏。

三.《春节序曲

作品简析：再现性复三部曲式。引子热烈欢快，由两个主题组成，第一主题为乐队的合奏，与活泼的乐器之间对答式第二主题相衔接，体现普天同庆的春节场面。第一部分由两首陕北民间唢呐曲组成，长笛和单簧管在舞蹈性节奏的弦乐拨奏衬托下奏出柔和地旋律，接着引子中两个主题出现的铿锵有力。音乐随着主题的装饰性变奏情绪不断高涨。第二部分是一个抒情性对比段落，由双簧管奏出主题来自陕北秧歌“伞头”领唱的《二月里来打过春》，之后又由大提琴、小提琴在各自最好的音区奏出，连续的切分节奏构成的优美而委婉的旋律，富有陕北地方色彩。第三部分为第一部分的倒装压缩再现。先再现第二主题，后再现第一主题，最后乐队全奏引子的第二主题，全曲在欢腾热烈的气氛中结束。

四.《瑶族舞曲》

作品背景：作者刘铁山，茅沅。该曲先由刘铁山有感于粤北瑶族同胞载歌载舞欢庆节日场面，以当地传统歌舞鼓乐为素材创作了《瑶族长鼓舞歌》，后由茅沅将该曲的部分主题改编为管弦乐，作品突出了民族乐器的音色与性能，善用同组乐器的不同音色组合。是一首按照“西方化”的表现手法，由中国民族乐曲改编成的现代乐曲。它表明在接受了西方管弦乐队的影响的中国正在起着巨大的变化。

四.《瑶族舞曲》

作品简析：《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构（A→B→A）

引子（行板）D小调，2/4拍子。以低音乐器（中阮、大阮、大胡、低胡）拨奏出舞蹈性节奏，犹如姑娘们敲起了心爱的长鼓，歌舞即将开始。乐曲模仿优雅的长鼓节奏轻轻奏响，描绘月光下瑶寨的男女老少从各自家中纷纷进入寨中的旷地的情景。逐渐带起第一部分。

四.《瑶族舞曲》

作品简析：《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构（A→B→A）

第一部分（A段.行板）由高胡奏出悠静委婉的主题，

犹如一位窈窕少女翩翩起舞，然后管子、笙和低音喉管吹奏主旋律，姑娘们纷纷加入舞蹈的行列，情绪逐渐高涨。主要描写美丽的瑶族姑娘婀娜多姿的舞步。音乐非常柔美轻缓，人们仿佛看到节日之夜长鼓奏响歌声轻起时，身着盛装的瑶家儿女聚集在银色的月光之下。乐队的弦乐器奏出幽静委婉的主题宛如窈窕少女翩翩起舞，婀娜多姿，美轮美奂。随着主题的发展，越来越多的姑娘纷纷加入舞蹈行列。气氛逐渐热烈，管乐奏出活泼欢快的主题，恰似一群小伙子情不自禁地闯入姑娘们的行列，欢腾舞跃起来，尽情抒发了兴奋的心情。

四.《瑶族舞曲》

作品简析：《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构（A→B→A）

第二部分(B段.中板)转为D大调，改用3/4拍子，

悠扬的旋律由笛子和笙奏出，恰似一对恋人正在边歌边舞，相互表达爱慕之情，共同品味着爱情的甜蜜，憧憬著美好的未来。旋律在安宁富有歌唱性中发展，时而又出现跳跃的节奏型。深情委婉又与瑶族特有的柔美舞姿结合起来，独具韵味。

四.《瑶族舞曲》

作品简析：《瑶族舞曲》为单乐章复三段体结构（A→B→A）

第三部分（A段再现.行板-热烈的快板）再现部，

浓缩第一段的内容，再现了第一段的主题，人们纷纷加入舞列。欢跳着，旋转着，舞之，蹈之，气氛热烈，感情奔放。酣畅地展示了瑶族男女热情奔放的精神面貌。乐曲在强烈的节奏中推向高潮，在快速欢畅的情绪中结束。

五.《白毛女组曲》

作品背景：《白毛女组曲》是由严金萱和孟津津在歌剧《白毛女》和芭蕾舞舞剧《白毛女》的基础上改编而成的一部音乐作品。全曲分为《北风吹》、《窗花舞》、《扎红头绳》、《十里风雪》、《大红枣儿甜又香》等部分，分别对应原剧中的主要剧情。通过“旧社会使人变成鬼，新社会使鬼变成人”的传奇故事情节，深刻反映了处于地主阶级残酷压迫下的农民的苦难生活，表现了他们紧跟共产党、推翻旧世界的决心。

五. 《白毛女组曲》

作品简析：《北风吹》是根据河北民歌《小白菜》改编而成。乐曲在保持民歌迭句下行的旋法和落音特点的基础上，改变了节拍和音型，扩展了音域，旋律更加委婉流畅，表现了喜儿活泼喜悦、担心期待、盼望父亲回家过年的复杂心情。

五.《白毛女组曲》

作品简析：《北风吹》是根据河北民歌《小白菜》改编而成。乐曲在保持民歌迭句下行的旋法和落音特点的基础上，改变了节拍和音型，扩展了音域，旋律更加委婉流畅，表现了喜儿活泼喜悦、担心期待、盼望父亲回家过年的复杂心情。

《窗花舞》描绘了除夕夜晚喜儿等待出门躲债的爹爹回家过年的情景。短笛和弦乐合奏的音色对比，形成了一问一答的音响效果。

《扎红头绳》是一首曲调欢快活泼的乐曲，表现了喜儿天真喜悦的心情。木管与长笛的交替出现像是父女俩的对话，把欢快的情绪推向了高潮。

《十里风雪》的旋律来源于北方民歌《捡麦根》，作品表现了漫天大雪，杨白劳挑着豆腐担子，披着盖豆腐的布，满身是雪，踉踉跄跄地走在回家的路上。旋律深沉、压抑。它深刻地刻画了杨白劳一辈子受剥削压迫、逆来顺受、敢怒而不敢言的农民形象。

五.《白毛女组曲》

作品简析：《白毛女组曲》音乐采用民歌素材和地方戏曲的音调加以创造发展，具有鲜明的民族风格和时代特点。它继承中国民族音乐传统，整个音乐创作具有十分鲜明浓厚的民族特色，同时借鉴了西洋技法方面的成功经验，是一部具有中国民族特色经典作品。