

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

传承专业出版文脉

弘扬中华音乐文化

“改革开放以来中国钢琴作品选辑”系列（7册）

《多彩重奏》《童心逐梦》《音韵格律》
《人文情致》《国粹飘香》《民族风情》《天籁之音》
周琴 李昕 张奕明 韩佩君 王天阳 等 主编

音乐是无言的诗篇，是有韵的历史。人民音乐出版社的这套钢琴作品选辑，反映了当代中国社会发展的伟大历史成就，体现了新时期人民群众健康向上的审美情趣与追求，展现了改革开放40多年来在不同题材、体裁、形式方面具有原创意义的钢琴音乐作品。

“改革开放以来中国钢琴作品选辑”系列图书已推出了7册。每册图书都有明确而独立的

主题范围，所选作品均为1979年后创作的精品力作，适合具有一定演奏基础的钢琴专业工作者、高等院校师生、广大钢琴学习者练习与演奏。同时，书中附有“音乐作品介绍”部分，涵盖了作品的曲式结构、文本分析和演奏要点等内容，非常适合音乐类各专业学习者作为重要的参考资料加以研究和参考。关于该“选辑”，还有很重要的一点，是其中收录的许多作品，都是经作曲

家人授权确认的权威版本，读者在使用上能最大限度地还原作曲家意图。

该系列图书也是人民音乐出版社助力进一步开拓中国钢琴音乐在创作、演奏、研究和教学领域思路的作品，希望以此增加大家对中国钢琴音乐的关注，促进大家对中华优秀传统文化产生更深的理解和体悟，增强民族自信、振奋民族精神。

《北京爱乐合唱团演唱作品精选集》
北京爱乐合唱团 编
杨鸿年 主编

为纪念指挥家、音乐教育家杨鸿年90周年诞辰，人民音乐出版社集结出版了“杨鸿年教学艺术书系”，其中包括《北京爱乐合唱团演唱作品精选集》（上、下册）。这部精选集的出版，不仅是对杨鸿年教授艺术成就的肯定，也是对北京

爱乐合唱团多年来艺术追求的总结和展示。

《北京爱乐合唱团演唱作品精选集》收录了58首作品，涵盖中外经典合唱曲目、民族音乐改编及原创作品，包括《槟榔树下摇篮曲》《撒尼少年跳月来》《茉莉花》《翠谷双回声》《赶摆

路上》《渴望春天》《致音乐》《鳟鱼》《歌声在水面上飘荡》《摇篮曲》等。这些作品艺术性强，风格多样，适合童声合唱训练、音乐会、合唱比赛及综合性文艺演出。

精选集中的所有曲目均由杨鸿年教授改编或创作。杨鸿年教授作为北京爱乐合唱团的创始人，对童声合唱有着深厚的造诣和独到的见解，他的改编和创作使得这些作品在保留原作精髓的基础上，更加适合童声合唱的演绎，展现了极高的专业性和艺术性。

《北京爱乐合唱团演唱作品精选集》的问世，承载了杨鸿年在童声合唱艺术领域多年辛勤耕耘的成果，也寄托着多方人士对他的崇高敬意和无限怀念。

《我的音乐人生——樊祖荫口述》

樊祖荫 口述
马学文 欧阳平方 采访、记录
樊荣 整理

作为中国当代音乐发展的重要参与者与见证人，樊祖荫先生的音乐人生记录了一个时代的声音，展现了中国音乐的深度和广度。2025年1月，人民音乐出版社出版《我的音乐人生——樊祖荫口述》一书。

他深入民间，倾听那些被岁月遗忘的歌声，记录下珍贵的音乐瑰宝，不仅拯救了这些诉说着中华民族情感的民歌，更唤醒了中国传统文化的记忆。

他俯身课堂，既坚守传统的根基，又勇于融合开拓，在思想碰撞与教学相长中，培养了一代又一代具有创新精神的音乐人才，照亮了中国音乐未来的道路。

他潜心创作，作曲之路见证了他对美好生活的向往与赞美，尽管留有遗憾，但如同生命中的

磨砺，让他更加坚韧不拔，不断追求音乐的更高境界。

他扎实研究，作为《中国音乐》的主编，亲手搭建起一座连接学术与实践的桥梁。在他的努力下，更多的学者与音乐爱好者得以深入了解中国音乐的魅力，也让世界听到了来自东方的独特声音。

他关注教育，七十载的音乐探索，使得他深刻洞察中华文化母语音乐教育以及建立属于自己的音乐理论体系的重要性。这一观点，不仅为中国音乐教育的改革指明了方向，更彰显了文化自信与民族精神的力量。

让我们打开《我的音乐人生——樊祖荫口述》，追随樊先生的脚步，怀揣对音乐的热爱与敬畏，勇敢在人生道路上书写属于自己的辉煌。

方圆电子音像出版社

笔墨传声

——写在《中国河北梆子》出版之际

□宋秀芳

知古不知今，谓之落沉。知今不知古，谓之盲瞽。

河北梆子于2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录，是我国北方重要的戏曲剧种。它雅俗共赏，既可以放华彩于豪华殿堂之上，又可以接民间地气于百姓之中，深受民众的喜爱。它不仅擅于表现历史题材，而且与时俱进反映现实生活，注重褒扬家国情怀、善良人性、优秀品格，生动传递中华民族积极的价值追求。

《中国河北梆子》作者姬君超历经10余年，先后到天津、山东、河北等地查阅资料、走访老艺人，搜集并整理了大量珍贵的历史资料，系统梳理了河北梆子的历史脉络、艺术体系与社会意义。《中国河北梆子》不仅是一部剧种史，更是一场关于河北梆子文化基因的深度解剖——它以河北梆子为棱镜，折射出中华优秀传统文化如何在时代浪潮中完成自我革新与传承。

作者对河北梆子历史的钩沉，清晰展现了外来艺术与地域文明的交融轨迹。书中特别着墨于两次重大转折——清中后期女演员群体打破男性垄断以及抗战时期边区的戏剧活动，前者标志着艺术传播模式的革新，后者则体现了民间艺术介入社会动员的能力。历史浮沉中体现的“变”与“不变”，恰恰体现了中华文化绵延数千年的生存智慧。

在谈到音乐时，作者通过300多页的篇幅构建起完整的声乐体系档案。尤为值得一提的是附录《锣鼓汉字拟音字谱说明》，以汉字拟音记录传统锣鼓谱，为非物质文化遗产的活态传承提供了可操作的范式，兼具学术价值与实践指导意义。

在谈到表演时，作者深度解码

了河北梆子的程式语言系统。作者将表演程式归纳为“自然现象”“人类生活”“动物世界”“未知时空”四大起源，暗合中国传统文化“观物取象”的创作思维。书中对“手眼身法步”五法的专项解析，揭示了戏曲表演“形神兼备”的美学追求。

在谈到戏装时，作者从物质文化层面印证了这种美学体系的完整性。大衣柜、旗包箱的严格分类，脸谱“红忠紫孝”的色彩符号，都在构建虚实相生的舞台时空。书中提到梆子班社对戏服的态度，恰是程式美学的伦理化体现——戏服不仅是视觉符号，更是文化秩序的载体。

在看似传统的艺术形式中，作者敏锐捕捉到诸多现代社会可资借鉴的智慧。音乐章节揭示的“一曲多变”创作思维——同一曲牌通过节奏调整（安板与快板）、调式转换（正调与反调）实现情感适配，与现代音乐制作中的编曲理念不谋而合。书中记载的“搭调”技法，演员可即兴加入语气助词衔接唱念，这种既严谨又灵活的创作机制，恰是传统文化保持活力的密码。

真正有生命力的传统艺术，从

不是博物馆里的标本，而是能够与现实对话的文化载体。正如梆子音乐中的“悲调”既可抒怨，亦可泣国殇，这种情感表达的通用性，正是中华优秀传统文化能够传承和发展的关键。

透过这本书严谨的结构编排，我们得以窥见作者的深意：河北梆子不仅是燕赵文化的音乐注脚，更是中华文明演进的历史切片。当有些戏曲研究者感叹“非遗保护陷入博物馆化困境”时，这本书给出了另一种答案——在“表演技法”与“戏装管理”之间，“锣鼓经”与战时新编的“抗战戏”之间，河北梆子始终在寻找与时代的对话方式。这种既守护本体又拥抱革新的精神，或许正是河北梆子历经沉浮仍活跃于舞台的根本原因。

文化的恒常价值常常是渗透于文化多样性之中的，河北梆子没有淹没于现代化、工业化以及物质极大丰富的浪潮中，反而在时代的激流中焕发出新的生命力。它既保留了传统艺术的精髓，又不断创新，成为连接过去与未来的文化桥梁。这部著作的价值已超越剧种本身，成为思考中华优秀传统文化传承和发展的重要参照，也是更好推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展、贯彻落实习近平文化思想的生动实践。2024年，《中国河北梆子》成功入选中华民族音乐传承出版工程精品出版项目。

出版不是终点，而是唤醒的开始，是作者埋进纸页的种子。当梆子声穿透纸页，我们终于听懂——那些在光阴里固执坚守的人，都是文学的“守夜人”。

（作者单位：方圆电子音像出版社有限责任公司）

穿越千年时光 邂逅廊坊非遗之美

——探秘《吕端带你学非遗——传统手工艺篇》

□高玮

在京津冀协同发展的核心腹地，燕山南麓的灵秀与京津走廊的繁华在此交织，一座被誉为“京津走廊明珠”的城市——廊坊，正以其独特的历史文化魅力，诉说着跨越千年的故事。当指尖轻触《吕端带你学非遗——传统手工艺篇》，仿佛推开了一扇穿越时空的雕花窗棂，琳琅满目的非遗珍宝与鲜活生动的文化记忆，正透过书页扑面而来。

廊坊这片古老的幽燕之地，自古以来就是人文荟萃之所。北宋名相吕端便诞生于此，他“小事糊涂，大事不糊涂”的智慧箴言，不仅成为流传千年的佳话，更化作这座城市特有的文化基因。如今，以吕端为原型打造的动漫IP形象，化身亲切的文化使者，带领读者踏上一场跨越古今的非遗奇妙之旅。绘本中，Q版吕端头戴官帽、手持折扇，时而穿梭在古色古香的廊坊街巷，时而驻足于非遗匠人的工坊，用幽默风趣的语言和生动活泼的动作，将厚重的历史文化变得鲜活可感。

《吕端带你学非遗——传统手工艺篇》是一场精心编排的沉浸式文化盛宴。创作者以史家严谨治学的态度，历时数年走访廊坊各地，查阅海量文献资料，确保每一处历史细节都经得起推敲；用画家精妙绝伦的笔触，将非遗技艺的每道工序、每件作品的纹理色泽都刻画得栩栩如生；更融入动漫灵动鲜活的表现形式，让古老的非遗文化在现代艺术的演绎下焕发新生。

绘本全方位、深层次地展示了廊坊非物质文化遗产的深厚底

蕴。重点聚焦以“燕京八绝”为核心的22种优秀地方非遗文化，每一种技艺都配有精美的手绘插图和详细的文字解说。璀璨夺目的景泰蓝，历经制胎、掐丝、点蓝等工序，在炉火淬炼中绽放出宝石般的光泽；温润雅致的玉雕与牙雕，匠人以刀代笔，在方寸之间雕琢出山水花鸟、人物故事；华美大气的雕漆，经过髹漆工序，再以精湛的雕刻技艺勾勒出立体图案；富丽堂皇的金漆镶嵌，将金箔、玉石、螺钿等珍贵材料巧妙组合，呈现出宫廷艺术的华贵气派；典雅庄重的宫毯，以羊毛为经纬，用独特的“八字扣”编织技艺，织出精美的纹样；细腻精美的京绣，采用“平、齐、和、光、顺、匀”的针法，绣出栩栩如生的花鸟鱼虫；巧夺天工的花丝镶嵌，将细如发丝的金银丝经过掐、填、攒等工艺，制成精美的首饰器物。书中从历史渊源、技艺精髓到制作流程，用生动有趣的文字、鲜活的画面，为读者揭开这些非遗技艺的神秘面纱，让人在阅读时不禁为文化的魅力所折服。

作为廊坊非遗的重要代表，第什里风筝承载着2000多年的风筝文化。这里的风筝以属地性、

人文性、科学性、拟人性著称，造型上融合了廊坊当地的民俗风情，制作工艺上采用独特的“扎、糊、绘、放”四艺。早在清代乾隆年间，第什里风筝就因其精湛工艺成为宫廷贡品。书中不仅详细介绍了风筝的制作过程，还详细介绍了工艺特点。一只只风筝，不仅是传统文化的载体，更寄托着人们对美好生活的向往，描绘着真实生活的图景。

而被誉为“刀尖上的非遗”“脆弱的艺术”的固安蛋雕，更是令人叹为观止。匠人将民间蛋绘与石木雕刻巧妙融合，在薄如蝉翼的蛋壳上，运用阴刻、阳刻、透雕等技法，雕刻出山水、人物、花鸟等图案。为了克服蛋壳易碎的难题，匠人们经过无数次试验，创新出“浅平浮雕”的技法，将前辈艺术精髓传承创新，应用于现代雕刻创作，让一枚枚小小的蛋壳，绽放出令人惊叹的艺术之花。绘本中，通过细致的插图，清晰展示了蛋雕的制作过程，让读者直观感受到这门技艺的精妙与难度。

如果你渴望探寻非遗文化的魅力，感受廊坊这座城市的独特韵味，那么《吕端带你学非遗——传统手工艺篇》绝对不容错过！这不仅是一本绘本，更是一把打开传统文化宝库的钥匙，一次跨越时空的文化对话。快来跟随吕端脚步，开启这场精彩绝伦的非遗之旅吧！让我们在书页间感受匠心传承的温度，领略千年文脉的魅力。

（作者单位：方圆电子音像出版社有限责任公司）