

箏曲盛宴 国乐精粹

——记2009年北京国际古箏音乐节

文稿统筹/乐器编辑部

在喜迎我国六十周年华诞之际，首届国际北京古箏音乐节于2009年7月26日在北京国家体育馆盛大开幕，该音乐节由北京市民族事务委员会和北京市文化局主办，北京市民族文化交流中心承办，中央音乐学院、中国音乐学院、上海民族乐器一厂协办。作为中国第一个以单一民族乐器为主题的音乐盛会，北京国际古箏音乐创造了有史以来参与人数最多、规模最大、综合性最强的古箏艺术活动之最，同时音乐节也成为北京市庆贺建国六十周年系列文化活动的一大文化亮点。北京市文化局局长降巩民致开幕词，中国民委文化宣传司，北京市文化局，北京市民族事务委员会部分领导，著名的古箏艺术家中央音乐学院教授李萌、中央音乐学院教授周望、上海民族乐器一厂厂长王国振、中国乐器协会理事长等出席了开幕式。

巨型箏创造古箏之最 敦煌情再现国乐神韵

古箏从音乐语言、文化内涵、到外观形制，无不体现了中国人的

审美特质，显示了中华民族音乐艺术的神奇魅力。近几年，古箏赢得了众多海内外人士的关注和喜爱，目前国内学习古箏的爱好者已有300万人。在音乐节开幕式中，由上海民族乐器一厂制作的巨型古箏“碟盈香檀箏”格外抢眼，四位身着华服的美女演奏家在蝴蝶造型的古箏上同时演奏，令人耳目一新。该巨型古箏形状如一只优雅灵动的蝴蝶造型，经过长达一年的精雕细琢，将蝴蝶放大数倍进行仿制的触角、复眼、腹部、翅膀等器官惟妙惟肖。而土黄色与暗黄色相间的蝶翅上，四台燕翅式古箏对称而置。这架巨型古箏最宽处达4米，总重量达200公斤，可承载四人同时演奏，可谓“蝶中之王，箏中之最”。

在开幕式“中华颂·敦煌情”

千人大型古箏展演中，1000台古箏呈现出此次音乐节LOGO“和谐树”造型，场面非常壮观，千箏齐鸣、古乐升腾，古箏与京胡、大鼓，武术、舞蹈共同演绎盛世空前的国乐大典，著名的古箏演奏家焦金海也登台献艺，演奏所用古箏全部是上海民族乐器一厂制造的敦煌牌古箏。本次千人古箏大型展演共有1000名来自全国各地专业院校的古箏学生、古箏业余爱好者以及台湾、加拿大和新加坡的华裔古箏爱好者参加。著名青年作曲家谢鹏还特别创作《箏，从远古走来》一首现代箏曲，为开幕式演出增色不少。为了保证颜色的纯净统一，现场弹奏的古箏均是由上海民族乐器一厂提供的“敦煌牌”古箏。在古箏表演的同时，编排上也添加了多种艺术形式，婉转的京胡，干练的武术，国粹京剧的演出，民族歌舞，童声合唱等，场景大气恢宏。一曲《山丹丹开花红艳艳》，伴随着悠扬的箏曲，红色折扇齐舞，将全场气氛推向最高潮。作为北京市庆祝新中国成立六十周年系列文化活动之一，“中华颂·敦煌情”开

幕式最后演奏一曲《我的祖国》，曲声高昂，激情澎湃，穿着各色少数民族服装的演员拿着鲜花聚集在舞台中央，共同演绎了一场盛况空前的国乐大典。

作为全国最大民族乐器生产基地，上海民族乐器一厂参与协办此次活动，是该厂推行“文化营销”经营策略的又一大举措。该厂以“创新”为魂，以“市场、文化、营销”为主要载体，积极参与各类社会文化活动，产生了较为广泛的社会影响。组建“敦煌新语”女子乐队、建立敦煌艺术学校、设立敦煌艺术教室、举办民族乐器比赛、在国内外举办民乐展览等举措，将民族乐器渗透到了文史馆展、社会公益、文化、教育、演艺等各种领域，推动了企业生产经营的发展。今年上半年，上海民族乐器一厂古筝销量达到28000多台，古筝销售额同比上升40%左右。不仅如此，上海民族乐器一厂不断地进行思维创新、技术创新、产品创新，积极导入科技、文化、时尚推出具有时代特色和文化价值的新颖产品，除巨型蝴蝶筝外，与中央音乐学院李萌教授共同研制的多声弦制古筝也将亮相于此音乐节。

为期六天的首届北京国际古筝音乐节，吸引了来自日本、韩国、美国、加拿大、新加坡等国家和中国台湾、香港等地的古筝音乐家、演奏家、教育家、作曲家及古筝爱好者参加。继开幕式后，该音乐节其后的11场音乐会，集新人、新作品、新型筝和新的演艺方式为一体，形式丰富多彩，其中有8场音乐会以“敦煌之夜”、“敦

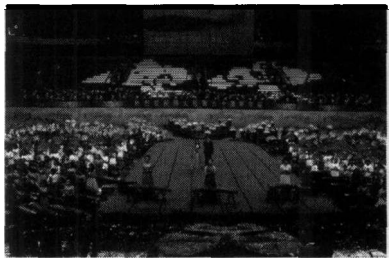
煌之声”冠名。在音乐节活动中，以“古筝音乐艺术如何传承经典，引领时尚”、“探寻古筝表演艺术文化创意产业之路”为主题，举办两场学术论坛。风格迥异的音乐会与先锋论坛活动呈现给大家的是经典与现代的对话、传统与时尚的撞击。据知情人士透露，本届北京国际古筝音乐节的千人展演开幕式在我国以往的古筝表演中，规模之大尚属首次。此外，展演将我国的民族传统相结合，是一场具有教学性质的观摩演出，表演者的也是从幼儿到老年，年龄跨度之大是本届开幕式展演亮点之一。在观众席上，一位表演者家长告诉记者，这次的演出难能可贵，不仅增加了孩子的演出经验，更是一次向专家、老师学习的机会、一次与古筝学习爱好者交流的机会。

筝乐网罗四海知音 打造非盈利性音乐节

筝是中国古老的乐器，如何能让这一古老的乐器在今天继续发展，这是近年来人们关注的话题。据组委会介绍，本届音乐节举行的11场专场音乐会，9大音乐院校自发参加，如秦筝专场、摇滚“谁与筝峰”专场、多声弦制古筝与音乐学院专场、名家专场、台湾名家专场、“锦绣筝程”等演出专业性强、艺术水准高，数场演出还加盟了许多年轻艺术家，如“敦煌之夜”全国获奖青年古筝演奏家音乐会。与以往的古筝音乐节相比，北京国际古筝音乐节演出形式更前卫、作品更具探索性。为增强作品内在表现力和音乐层次的丰富变

化，吉炜师生音乐会专场将经典作品重新改编，多台古筝不同组合变换演奏，帮助观众更好地融入到作品意境中，体验音乐内涵，著名摇滚歌手谢天笑上演的古筝与摇滚专场更是引来京城媒体的热议。

本届音乐节设计了专有标识，名曰“和谐树”，其深层含义为：整个图标可以看做是一个被抽象的古筝，下面的竖线代表了古筝的琴弦，上面的人字码子代表被夸张放大的古筝，则成了一棵“和谐树”，图标以“人”字为出发点，每个码子都可以看做是一个站立的“人”。五个站立的“人”字形码子代表世界五大洲的人民，中间的琴弦代表古筝，形象地描绘出了本次音乐节的主题，四海知音为了同样一个追求聚集到了一起，弘扬和交流以古筝艺术为代表的中华器乐文化；第三层含义是弦，代表音乐、代表和谐，人字码代表筝、代表人，将他们放在一起组成的图案既是树又是花——“和谐树，友谊花”，代表天人合一，更能体现音乐节的深层主导思想：人与自然的和谐，也诠释了举办城市建设“人文北京、科技北京、绿色北京”的理念。此外，名家专场在本届音乐节中享有高人气。王中山认为，古筝历史悠久，在中国流派众多，是最能代表中国文化的民乐之一，既好看、好听，又好学，充分体现了

中华民族的和谐之气。据悉,北京国际古筝音乐节旨在为广大古筝爱好者提供一个更好的交流平台,除王中山古筝专场、吉炜师生音乐会、谢天笑古筝与摇滚

音乐会公众售票,其余演出均非盈利性活动。

古筝名家周望在接受本刊记者采访时表示,北京国际古筝音乐节是我国古筝史上第一次大规模的活动,上海民族乐器一厂对音乐节给予了全面的赞助,这次的古筝音乐节具有高规格的专业性特点,这也是古筝发展的一个必然。近些年来,古筝的发展趋势正在蓬勃兴旺地向上发展,从学习古筝的人数之多,古筝创作的曲目之丰富,以及古筝在制作方面的提高都有了很大的发展变化。从音乐节的规模上讲,不仅规格高,而且具有普及性和参与性。音乐节对于每一位从事古筝专业和业余演奏、教学者来说,都是具有一定的凝聚力,是古筝事业中的一件非常好的事情。开幕式上的千人古筝合奏体现出当前学习古筝的人数之多,从这一个庞大的队伍你能够感受到古筝学习的积极性和热情。另外,在音乐节期间举办的11场各有特色的古筝音乐会中,也充分展示出了现代筝乐的

多元化因素,集中展示了古筝的艺术性和创新性。主办方以“传承经典,引领时尚”的宗旨下,特意安排了秦筝专场音乐会,这对于古老而又现代的秦筝艺术在现代古筝界的影响力和特殊地位,给予了积极的肯定和宣传,这场秦筝专场演奏会,在中央音乐学院部分学生和西安音乐学院秦筝艺术团的部分团员的共同努力下,不畏炎热的天气,克服困难,为音乐节观众带来了精彩的演出,将秦筝流派浓郁而有独特韵味风格以及充满激情和震撼力的艺术享受呈现给广大观众,是音乐节一大亮点之一。从音乐节的学术上讲,音乐节还举办了两场学术论坛,邀请到国内外著名的古筝教授、专家等进行专题讲座,从古筝的发展、传播、演奏、创作、制作等多方面进行了观点阐述,让人感觉到古筝在学术研究和普及提高上的新局面,可以说这次的古筝音乐节是对近些年古筝事业发展的一次总结。

从音乐节的特色来讲,首先突出了创新精神,这次音乐节上的11场音乐会,很多新作品给我们带来全新的古筝概念。音乐节大部分曲目中许多是最近几年涌现的新作品,特别是金钟奖获奖作品,这些作品很大程度上挖掘了古筝的深层表现力:有王中山以山水为题新创作的古筝作品音乐专场,有通过音乐与多媒体结合的吉炜师生音乐会等等。此外,我们还看到有最新研制出来的多声弦制古筝的展示,体现出现代筝人的不断创新求变的可贵精神,可以说它在一定程度上丰富了古筝的音乐表现力,具有一定的

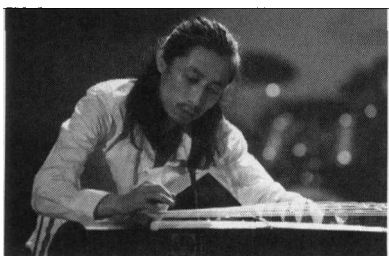
独特性。当然,对于这种改变形制的创新能否流传下去,需要通过大量的作品来充分地展示它的优势,让更多的人所接受和喜欢,需要历史和时间的考验。这些又让我们清晰地看到这次音乐节上凸显出了现代古筝音乐艺术的多元性这一特点。

对于未来古筝的发展,周望认为,首先就是多元化的发展趋势,五声音阶和七声音阶并存。人们对音乐的口味总是希望听到更多更丰富的、风格迥异的乐曲,来满足现代人的音乐审美情趣。“我想人们还是喜欢听有旋律的好听的音乐,而这些音乐首先应该是立足于我们本民族,同时还需要融入现代时尚音乐元素,达到多元化的发展。我国古筝的制作始终随着时代变化而不断发展,古筝从原来的钢丝弦到现在的尼龙弦一直在不断改进、变化,可以说古筝制作业的发展给古筝的演奏和教学创造了很多便利条件,形成了一个很好的双向、共赢的局面。”周望说,生产古筝的厂家,包括很多个人的制作都是在为古筝的普及、提高做出他们的贡献。和十几年前的制作水平相比,现在的古筝制作质量有了很大改变,工艺越来越精致,质量越来越好,这都是很好的发展趋势。上海民族乐器一厂作为民族乐器行业的龙头,对行业发展中起着关键的作用,做出了重要的贡献。我们专业用筝更多的是敦煌牌古筝,其他品牌的筝也有,但主流还是敦煌筝。敦煌筝的大量普及,给我们带来的更多是在乐器演奏、音乐创作上的方便。上海民族乐器一厂有一个优

良的传统，员工都十分敬业，一丝不苟对待产品质量，虚心地向专业演奏者征求意见，十分值得我们敬佩，特别是王国振厂长的胸怀大略，把古筝产业提高到一个更高的境界，采取许多人性化的措施，支持古筝文化事业的开展，令我们十分感动。

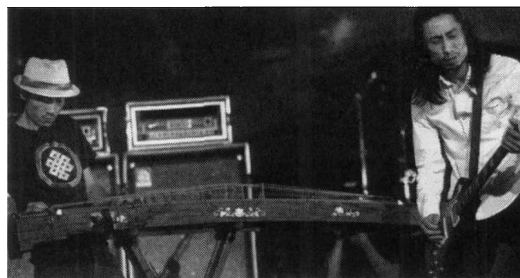
对目前古筝制作中存在的问题，周望最后告诉记者，一是在古筝的长久耐用方面上还需要进一步做科研探索。目前由于南北方的湿度差异，在南方生产出来的古筝到了北方之后，由于北方气候干燥，而出现开裂、音色受到一定影响，余音减少等问题。希望古筝生产企业在这方面因地制宜，作一些改良。二是筝码的精工细作。筝码是影响古筝音色的关键部分之一，它承担着声音传导。随着古筝的发展需要，在音乐转调中都需要采取大量的移码来完成，解决好快速移码、方便转调，将有利于演奏的顺利进行。日本筝的筝码在音乐进行中演奏者移码转调非常自如，十分方便，原因是日本筝码头与琴弦的搁弦点是U字型，中国筝码与琴弦的搁弦点是V字型，我们的筝码要加以改进，工艺方面需要对每一个筝码都做到更精确、更严格细致。

摇滚+古筝 音乐节元素前卫多元

在首届北京国际古筝音乐节中，著名摇滚艺人谢天笑的“北京国际古筝音乐节——谁与争锋”个人演唱会成为活动的重要组成部分，这也是继崔健、汪峰、许巍等摇滚音乐人工体首体演唱会之后，摇滚音乐界的又一次盛宴，同时也标志着政府对摇滚乐的进一步认可，音乐会由此引发京城媒体的高度关注。2009年7月31日晚，十三月唱片旗下的摇滚艺人谢天笑在被北京奥体中心北门足球场举行，公司旗下艺人马条和山人乐队为其助阵。演出当晚，气氛火爆，谢天笑将再次展现古筝与摇滚的完美结合。正如他自己所说，“古筝可柔美可坚硬的音色配合摇滚乐强烈的节奏感，在摇滚乐中迸发出极具国际化审美的‘Chinese Rock’。我永远相信，最中国的东西，才是最世界的东西”。《窗外》、《阿诗玛》、《向阳花》、《循环的太阳》、《约定的地方》、《是谁把我带到了这里》等等经典曲目点燃了现场观众的激情，多次引发现场合唱，值得一提的是谢天笑演奏了新曲《把黑夜染黑》。最后的曲目《剔剔牙》，谢天笑与新加入的“冷血动物”乐队元老李明情绪激动有砸琴举动，被现场工作人员制止。

对谢天笑等众多摇滚艺人，把民族音乐与摇滚音乐相结合的这种形式，国音乐家协会古筝学会秘书长王中山也给予了肯定。王中山说，女孩子演奏古筝虽然养眼，技巧也不错，但其实，民乐往高水平发展的话，男性更有体力优势，比如谢天笑和窦唯，在他们的音乐中越来越多地运用到了古筝。民族

音乐和摇滚的结合，使古筝的表现力大放异彩。古筝与摇滚乐相结合。在谢天笑之前，崔健和王勇就有过极为成功的尝试，在崔健的代表作《假行僧》和《让我在雪地上撒点野》中，古筝就曾有精彩绝伦的展现。作为民乐中学习人数最多的乐器之一，古筝一直与中国摇滚乐有着极为深厚的渊源。谢天笑之所以能够成为西方主流媒体极为认可的中国摇滚人，与他在音乐中将古筝进行巧妙融合有着很大关系。在本届国际古筝音乐节中，谢天笑的奥体演唱会将让更多人在爆裂的摇滚现场中体会到古筝这一民族乐器的巨大魅力。不同于港台音乐所传达和曲解的中国风，真正意义上音乐上的中国风将源自摇滚乐。

结束语

2009年北京国际音乐节在我国筝乐文化的长河中留下可圈可点的一笔，透过音乐节，我们看到了国乐在社会群众中普及与发展的勃勃生机与活力，以及华夏民族对国乐难以抹去的精神血脉与深厚情缘。无论从古筝的制作艺术，再到筝乐文化的发展与普及，创新成为永恒的主题，我们相信，也只有在创新中，我们的国乐精神中才能够在传承的基础上，得以真正意义上的血脉相连。☐