

古筝书籍的发展现状报告 (三)

文/韩建勇

(接上期)

文字著述类

相对于古筝教材用书和曲集如火如荼的势态来讲,有关古筝的文字著述却如数家珍,略显薄弱了。

在理论研究方面,著名古筝教育家赵曼琴先生著述的《古筝快速指序技法概论》的问世可以说是古筝艺术理论建设的一部里程碑式著作,此书于2001年由国际文化出版公司正式出版发行。随着时间的推移,古筝艺术“弹按尾随”慢功演奏以及一般的双手弹奏逐渐不能满足新时代、新曲作的要求,快速演奏技法应运而生,对当代古筝艺术的发展产生了巨大的推动作用。而赵曼琴先生结合自身多年的演奏实践进行思考总结,对古筝演奏中快速演奏技法作了系统、详尽地剖析与论述。这是一部上下两册长达50余万字的理论著作,是一部关于快速演奏技术的学术成果。这部著作对古筝演奏者认识自己的手的结构、掌握正确的演奏技巧并运用于实践具有重要的实用价值和指导意义。快速指序技法的发展和运用使得古筝在民族管弦乐队色彩性乐器向旋律性乐器的转变起到了重要作用,演奏者从此不再为古筝不能演奏快速旋律而烦忧,此外快速指序技法也催生了一大批现代优秀古筝乐曲。由名家王天一先生与王居野合著的《古筝名曲句句教》(文化艺术出版社,2002年)则是对15首古筝名曲进行分句式的内容、演奏等分析。全书重头戏在于乐句分析,分段分句分节,甚至每个音都有深刻的讲解。这是一部演奏注释型的理论著作,对筝曲演奏具有重要的指导意义。由青年古筝演奏家姜淼、王冬婉合著的《中国古筝名曲演奏注释》(文化艺术出版社,2006年)一书同样是一部大型的阐释古筝名曲演奏的“注释型”理论著作。该著作选入了由筝家王天一先生创作和编曲的曲作16首,其中原创和创编各占8首。全书用共计40多万字,对这16首古筝名曲进行了演奏和技法的详细注释。在编排、设置等方面,与《古筝名曲句句教》基本思路一样。这种科学而严谨的演奏分析对古筝演奏的理论建构具有重要的意义和价值。

除大型的理论著作之外,也有将散见于各大音乐院校、音乐出版编辑机构刊物上的古筝文论集成

册的。由中央音乐学院学报编辑部、华乐出版社编辑部合编的《怎样提高古筝演奏水平(1)》可以说是一个典型的范例。该书本着音乐普及与辅导的原则,汇集不同时期资深古筝艺术教育家、演奏家的文论共27篇,是关于古筝教学、演奏、调律、文化等方面的较为完善的论著,对古筝教育者、研究者和学习者均有较高的理论价值。该书除涉及古筝演奏、教学、调律、文化等方面之外,还选入了一些有关古琴艺术的文论。

相对于古筝调律、演奏原理等高深的理论,有关古筝文化、逸闻趣事的鉴赏性论著是大家比较受欢迎的。由周耘编著的《古筝音乐》(湖南文艺出版社,2000年)一书通过语言文字对古筝的历史源流、构造和演奏技法、流派名家、名曲作了较为详尽的介绍。该书的主体部分是名曲赏析,著者选取了11首著名琴曲进行赏析,文谱参半,有机编排,实为古筝爱好者提高鉴赏水平和素养的佳作。由王英睿著、中国文联出版社出版的《琴——中国国粹艺术读本》于2008年9月出版上市。这是一本关于古筝艺术的最新文字著述,内容翔实、趣味横生。作者采用了故事讲述、演绎的方式,以年代的发展为经络,以与古筝艺术相关的人和事为纬,组成了一个关于古筝艺术的文化史库。《琴》书总共分为七章,作者随着年代发展的足迹,剖析了古筝艺术发展的起起落落。该书有如下几个特点:故事演绎、通俗易懂,图文并茂、形象生动,内容翔实、新见百出。通过阅读此书,相信大家会

对中国古筝艺术的发展有一个更为深刻的了解。

在论述中国古筝艺术发展、文化等论著中,关于流派的专门文字论著在市面上比较少见。而更多是散见于一些关于中国民间乐种的音乐论著中。由王希彦著《山东民间器乐概论》(山东文艺出版社,2004年)一书第一章就对山东筝乐进行了专门介绍和论述,该章对山东菏泽、聊城两地古筝音乐的概况进行了盘点介绍,同时对两地具有代表性的琴曲进行了选介。其中第三节又结合具体作品,对山东古筝音乐的结构形式、演奏技法和旋律个性等方面的艺术特点进行了论述。这对研究地方性的古筝音乐无疑具有重要的参考价值。其他论著在此不再做一一举例。

对于古筝艺术考级辅导的文字论述也是古筝文字著述的重要组成部分之一。由高雁编著的《古筝学习问与答》(长江文艺出版社,2003年)一书总共分5章内容,全书以问答的方式布构,分别从古筝有关的知识、演奏、乐理、名曲、素质五个方面对古筝艺术的学习作了全面介绍,是一本简易的古筝学习普及读本。由郭雪君、冯坚、罗小慈合作编著的《古筝考级训练问答》(上海音乐出版社,2004年)一书同样采取问答的方式布构编排,着重对古筝考级乐曲的演奏做了简要的分析和说明,同时结合谱例分析,对开发学习者综合素养具有重要的意义,是一本具有参考价值的考级用书。该书可以说是上海筝会编《中国古筝考级曲集》一书的配套用书,文字的论述和练习曲

的设置弥补了《曲集》中仅有乐曲而无注释、练习曲的不足。

古筝不仅是中国的民族乐器,还是属于世界的一门器乐艺术。自古以来,古筝艺术就扮演着重要的文化交流角色,随着国与国际间的交流而声名远播。当今,古筝受到海内外极大地欢迎,也成为文化交流中的重要媒介之一。《中国筝家走向世界(第一部)》(王天一、王居野、赵勃楠著,文化艺术出版社,2005年)是一部中国著名筝家“筝游世界”的传记、轶闻著述。该书不同于一般的理论著述,文学性、知识性、趣味性兼容于一体。该书以记叙散文的写作方式,真实而详细地记载了东方女子古筝新乐团的诸位筝家到各国弘扬“国琴”艺术的业绩。可以说是一部关于出国访问的记录史。

对古筝艺术书籍发展的建议

1. 古筝书籍类别比重有待协调,分类有待精细化

目前古筝书籍在数量方面,大类中的古筝教材用书和曲集明显多,而关于古筝艺术的文字论著却屈指可数。在小类中,各类层次、水平的用书比重相差大。比如在古筝曲集这一大类中,以乐曲曲谱整编成册的曲集所占分量明显要大于古筝专门练习曲集的分量。其间存在着严重的不平衡,这对古筝艺术整体的繁荣和发展多少有影响。

教程类用书是占比重较大的类别。但有些书整体质量不高,有些在整体编排和设置上还缺乏合理与科学性等等,都有待于提高,在专业分类上也有待于明细化。比如教

材是为青少幼儿设计还是为业余自学者设计等等，还有待于加强，以保证学习者能够选择适合自身之用的教材和高效学习。

考级类用书由于考级机构多，所选乐曲以及定级等方面混乱，有待统一。此外在编排设置上还有待于科学化，其中一个比较好的设置在于对基础练习曲的涉猎。这为学习者按部就班，有针对性、目的性的学习无非是一个好的选择。专门的练习曲集也有待于加强。相对于古筝曲作，练习曲很大的一个特点就是专门，它专门为某个指法或者组合而设计，是一种带有明确目的和针对性的。它可以从古筝最基本的发音，到筝曲中常用指法和指法组合进行重点训练。但是市面上练习曲用书相对稀缺，造成学习者选择过于局限。由此，对古筝专门练习曲集的建设是古筝艺术不能轻易忽视的、应重点建设的一个环节。

由流行歌曲改编来的筝曲目前深受学习者欢迎。简单的技法、动听的旋律能够让学习者不断找到学习的乐趣，激发学习的积极性，也对专业学生调节专业练琴的枯燥起到重要的作用。古筝艺术工作者可以将流行乐曲或素材纳入到专门的创作中来，“以曲促技”，让学习者的学习更富成效。

2. 文字著述有待于树立精品观念，多角度研究

如果我们在书店仔细观察一下古琴、古筝书籍，我们很容易发现公开出版发行的琴谱虽然少见，但有关古琴艺术的文字著述很多，而古筝却与之天壤之别。曲谱曲集多，文字著述如数家珍。这种曲多

论少的状况，是古筝艺术发展和学科完善过程中一颗不可小视的绊脚石。中国古筝艺术需要理论著述，否则是一个不完善的体系。

古筝艺术的长足发展需要相关理论的强大支持。理论的作用在于提出构想、指导实践。它需要在创作、演奏实践中不断被检验和验证。有时候理论的大胆提出，哪怕是一小步，恐怕也会引起明显的进步。同时，理论著述的出版对古筝从业者涵养的提升、素质的积累都有十分重要的作用。

当前的古筝文字著述不能满足广大学习者、爱好者的文化需求，这种状况是有待重视并加以解决的。当前上市的文字著述少，是显而易见的，另外一个弊病就是缺乏精品。有一些著述仅仅是一般性知识的梳理，可读性有了，但理论积淀不深厚。由此，笔者认为古筝艺术工作者应该在精品观念的前提下，从对中国古筝流派的介绍、乐曲的推介、名家传记的撰写以及演奏方法等不同的角度潜心研究，为广大读者提供系统的、完备的理论成果。这项工作对于完善理论建构、指导实践和推动古筝艺术整体而全面的发展具有极为重要的意义。

3. 民间筝曲的保护和抢救力度有待加强

对传统古筝乐曲的整理挖掘是中国古筝艺术长足发展的必要举措，对古筝艺术的保护和传承具有极为重要的现实意义。在专门流派的曲集中，有些流派曲作的整理和挖掘工作还不到位。虽然有些流派的专门曲集早在上个世纪

已经出版，但由于年代原因，它们只能深藏于各大图书馆，市面上也较难见到相关的版本，这对古筝艺术爱好者、研究者来说，无疑是一个缺憾。传统古筝乐曲集以及相关文史的梳理等等还有很多空白有待填补。比如山东省非物质文化遗产传承人——山东筝乐代表人季玉玺先生（其外祖父为山东筝派著名筝家张为昭先生），季玉玺先生除继承外祖父的古筝演奏艺术之外，在乡野的数十年中，挖掘整理和创编筝曲等等，对山东古筝乐的发展做出了巨大的贡献。又如国家级非物质文化遗产——河南邓州板头曲传承人——宋光生（曾拜师河南著名筝乐大师曹东扶先生学习），在板头曲传承、演奏等方面的极深造诣。数年来，他培育新人，整理古筝技法和曲谱，为河南板头曲的推广做出贡献。填补这些空白，对古筝艺术的继承、传承和发扬、研究都具有极为重要的意义。此外，传统流派的正宗传人也都渐渐年事增高，对传统乐曲的挖掘、拯救和整理已迫在眉睫。而且，对这些优秀文化的拯救和挖掘，不仅仅是在拯救一纸曲谱，其意义更多的则在于拯救整个民族的文化阵地。

古筝艺术的发展如火如荼，关于古筝艺术的书籍在表面上看似壮大，但其内里存在着严重的失衡、缺陷乃至空白。这不得不为当下古筝爱好者、学习者所关注。以上是对古筝书籍的盘点，因笔者个人水平有限难保挂一漏万，但静待专家与古筝同仁指点交流为盼。

（全文完）