

古筝的传承与发扬

□文 / 赵冰妍

要发展首先要继承,离开了纵向的继承,古筝艺术将失去它古老、动人的色彩。要继承首先要保存,没有可考可看可听的资料,继承只是一句空话。不敢想象,如果没有老一辈音乐工作者对传统筝乐资料的收集、整理、归纳,今天它们的命运会是如何?珍贵资料的保存为延续、继承、发展筝乐提供了必要的条件。

新中国成立后开展了一系列抢救传统音乐文化的措施,这股抢救之风也刮到了古筝界。那一时期的筝家们通过规范记谱,整理了大量面临失传的传统筝乐,出版发行了各派具有代表性的筝乐音响与音像资料,很好的继承了清代之前创作和表演方面的技法,保留了许多优秀的传统筝乐作品,为筝乐的发展留下了宝贵的历史资料。

“在古筝发展的历史中,有关演奏指法的运用、规范与统一,已经走过百年的历史。它的发展对筝乐艺术的传承、传播、交流起了重要的作用。”^[1]二十世纪初,全国古筝界已经形成了南派和北派的格局。南派古筝的代表有浙派筝、潮州筝和客家筝。北派古筝的代表有河南筝和山东筝。各个派别都有自己的代表人物,虽然他们的演奏技艺精湛,有得可以说是身怀绝技,可是由于缺乏专业的理论知识,还有很多不识乐谱,并在以最古老的口传心授的模式进行教学,大量珍贵的曲目面临失传的危机。随着20世纪50年代之后各派的代表人物相继走进高等院校,原本的民间各派筝家们开始对各派不一的指法符号进行规范、统一。首先开河的还是古筝大师曹正先生。他于1958年在人民音乐出版社正式出版了《古筝弹奏法》,其中刊出了左右手20多种的技法符号。1961年8月,在西安召开的由文化部主办的“高等音乐院校古筝教材大会”上,各音乐艺术院校的13名古筝教师对指法符号展开研讨,编订了第一套统一的古筝指法符号,包含22种右手指法符号和9种左手吟揉符号。得益于古筝指法符号的规范统一的教学倡导,在创作曲目中新出现的演奏技法,从它诞生之日起就规范了记谱,统一了指法符号,从而得以流传至今。接触到五线谱的筝家们也规范了演奏技法在五线谱里面的记谱,为筝乐的国际化提供了必要条件。

规范了指法符号,统一了记谱,筝家们开始大量的整理传统乐曲以及编订专业教材。1 浙江筝派代表人物王巽之,在建立学院的古筝教程的同时,在他的学生们的协助下,对浙江筝派曲谱和演奏技法开始了较系统地整理、充实与发展工作。1956年,他整理和编写出《孟姜女》《蒙古舞曲》《三十三板》《击鼓催花》《康胜》《灯月交辉》等筝曲初级教材。1957年,《高山流水》《四合如意》《云秦庆》《将军令》等一批尺谱被相继整理和译成五线谱。1958年至1961年,《月儿高》《海青拿鹤》《霸王卸甲》《普庵咒》《浔阳夜月》《小霓裳》等一批筝曲相继被整理出来。《将军令》曲谱予以重新订谱。这批重新被整理,订谱后的浙江筝曲谱,在音乐的力度、速度、音色的变化与对比上,与原来的曲谱相比较都有很大的突破和创造,为浙江筝派的创立与形成打下了基础。周延甲于1960年整理编订了陕西流派《古筝迷胡曲集》。大量珍贵的筝乐谱以书面的形式在二十世纪五、六十年代得以整理,保存下来。

自19世纪末起,随着录音录像技术的出现,保存和整理音乐的手段已不限于文字和乐谱了。虽然经历了从滚筒、唱片到磁带的飞速发展,但是中国由于长期战乱等原因,至解放前,真正保留下来的传统音乐的资料少之又少,其中包含筝乐。解放后随着筝乐的专业化发展进程,珍贵的古筝音响资料在老一辈筝家的努力下,开始录制并留存下来。曹正先后为中央和地方广播电台录制了十三弦筝曲数十首,并制成《广播独弹十三弦》盒式磁带;1961年10月,王巽之在“全国艺术院校

的古筝教材会”上演奏了《月儿高》等浙江筝派的代表曲,在陕西电台留下了录音资料。山东筝派代表张为昭1959年3月在天津中央音乐学院任教时,留下过《汉宫秋月》《美女思乡》等十二首传统山东筝曲录音,这是当今我们能听到的最早的山东筝音响。河南筝派代表人物曹东扶于60年代灌录了他的代表作品,保留至今。诚然,从数量上看,虽然保存的音响资料有限,却意义无限。

与传统筝乐相比,当代创作的筝曲无论在记谱上,还是在保存的技术上都有着得天独厚的优势,但是传承的现状依然有很多堪忧之处。

解放后,文化艺术的春风吹遍了大江南北,也吹进了艺术的殿堂。艺术院校广泛开展音乐理论知识的学习,使得音乐创作更加的规范化,大量创作的音乐作品也规范了记谱,古筝亦然。众多的音乐家、作曲家、古筝演奏家都很积极的为古筝艺术的发展创作更多更好的音乐作品。虽然如此,我认为在传播方面还存在如下问题需要解决。

同一首乐曲多种调性的记谱版本,常常使演奏者摸不着头脑。有记简谱的,有记五线谱的,有记首调的,有记简谱固定调的,演奏过的再看记谱固然理解,但是没有演奏过的如果没有相关的指导,演奏起来就有相当的难度了。曾经弹过一首很有名的筝曲《西域随想》,查阅相关资料,得到了三种调性的记谱版本,完全不同调性的记谱,要不是根据录音资料,可能这曲子就会演奏的面目全非了。所以规范记谱的调性对创新筝乐的传承有着很重要的作用。

同一首乐曲在不同时期的演奏,不同地域的演奏,不同人的演奏都会有不同的指法。指法的多样性有其积极的一面,那就是后人可借鉴的版本很多。消极的就是没有比较到底谁的指法安排比谁的更好。我觉得,相关权威出版社,如人民音乐出版社,上海音乐出版社等,应该通过整理,将比较有代表性的筝乐指法规范起来,或者推荐一至两种演奏技法,使得演奏者借鉴的同时把握住大的方向。

同一首作品由于演奏者风格的不同,对乐曲的处理不同,会产生多种演奏版本,所以我觉得创新的筝乐的记谱应该借鉴传统筝乐的记谱方法,将同一乐曲整理出多位演奏家的演奏版本,这样留给后人较大的发展空间,拓展演奏的思路。

传统筝乐需要收集整理,创新筝乐更需要收集整理。可是目前的现状是,一首作品出来之后,首先的手抄谱,然后要演奏的人就去找关系要乐谱,甚至有的要花钱买,现在创新的筝乐数量很大,其中有很多优秀的作品,但是最后能够真正出版发行的是少之又少,凤毛麟角。走进书店如果你想找一本专业的创新筝曲集真的是一件很困难的事情,大量的重复曲目,来来去去就这么几首。但是可喜的是,现在网络的发展,使得筝谱的传承打开了方便之门,曲谱网等有名的网站收集了大量的谱例。但是网络终究是网络,它是虚拟的,也许你今天可以看见的网页明天就没有了,最最可靠的方式还是以文字印刷的方式,才是能真真正正的保存下来。

当代的录音录像技术比较上个世纪已有了突飞猛进的发展,所以作为音响将创新筝乐很好的保留下来技术上是没问题的。但是纵观当今的音像市场,出版发行的古筝音乐多以通俗与经典曲目为主,创新筝乐除了被录入考级的曲目,出版发行的种类和数量都少之又少。我只希望单一的市场化不要为我们古筝音乐的发展留下太多的遗憾。

综上所述,要发展首先要继承,古筝音乐的蓬勃发展离不开老一辈音乐工作者们的努力,笔者旨以此文为古筝音乐的发展尽自己绵薄之力。

赵冰妍:黑龙江省龙江剧院

