

20世紀80年代中國 古箏理論研究綜述

文 / 李雅謙

[摘要]文章从20世纪80年代的古箏理论研究入手,对这一时期相关的古箏方面论文进行梳理、总结,以期使这种研究能够成为进一步观察当代中国古箏艺术发展乃至整个当代中国音乐文化发展历程的一个窗口。

[关键词]20世纪80年代;古箏;理论研究

20世纪80年代以后,一直束缚着人们的思想枷锁被逐步摆脱,人们的思想状态从封闭中得到解放,改革开放促进了古箏艺术的发展。在1980年——1989年这十年中,不论是古箏音乐创作、表演还是理论研究,都经历了从普及到逐渐深入的发展历程。20世纪80年代的这十年中,在各种期刊杂志上发表的古箏文章共计有90篇。按照不同的内容结构分为,创作、表演、教学以及其他四个方面。我们以20世纪80年代的古箏理论研究作为研究对象,对其进行探索与梳理。

一、创作类论文

这一时期的箏曲创作类论文包括箏曲的分析和箏曲评论。

进入80年代以来,中外音乐文化交流频繁,西方的一些作曲技法、音乐观念和理论思潮纷纷传入我国,一些音乐院校的专业作曲家在学习了现代的作曲技法后,用全新的音乐语汇、音乐手法编创了一批具有划时代意义的音乐作品。其中,这一时期创作的古箏独奏曲共有27首,对其进行分析及对其他时期的乐曲进行分析的文章有6篇,箏曲评论1篇。

这一时期关于箏作作品分析的文章共有6篇,分别是周龙、罗德栽、张景霞、成公亮、广隶、曲云¹的文章。

其中成公亮先生的《传统的器乐创作技法古朴清新的音乐风格——箏曲“包楞调”音乐分析》,《包楞调》是韩庭贵老师于1978年根据山东成武县民歌改编的一首箏曲,乐曲展现了农村朝气蓬勃、欣欣向荣的新气象和劳动人民热情、开朗、热爱生活的精神面貌。作者就其如何运用山东箏派传统技艺的表现力及乐曲的结构、旋法等方面作了分析,从乐曲的取材、核心材料的应用、全曲各段的结构及其表现手法、对传统器乐创作原则的应用五方面进行了分析阐述。文章语言平实,分析深入浅出,是一篇

从技法和曲式分析两方面共同来研析箏曲的优秀作品分析类文章。

曲云《关于箏曲〈香山射鼓〉》,《香山射鼓》是曲云老师于1981年创作的一首描写陕西关中一年一度的“香会”活动,表现了进山朝拜熙来攘往的人群、香客们的虔诚和高远空旷虚无缥缈意境的陕西箏派代表曲目。作者从箏曲的创作背景、取材、乐曲特点及乐曲的创作依据等方面进行了概述,为我们在演奏时更好的把握乐曲精髓做了有益的说明。

箏曲评论在这一时期只有一篇,是李西安的《汨罗悠悠千古流——漫话〈汨罗江幻想曲〉的艺术创作》。《汨罗江幻想曲》是李焕之同志应香港林乐培先生之约创作的一首以屈原为题材的古箏与民族管弦乐队合作的古箏协奏曲。作者从肯定作品、分析作品,到谈及《汨罗江幻想曲》在运用古箏方面值得学习和借鉴的可取之处。最后指出,在当前的民乐创作和乐器改革中,乐器的运用应该如何扬长避短而不是避短扬长这一具有启发性的问题,这对我们在以后的创作中具有极大的指导意义。

这一时期的箏曲分析和箏曲评论,有一些文章是曲作者自己的自我作品分析,这在之前和此后都是没有的,对箏曲理解和箏曲演奏等方面具有指导意义。总体来说,这一时期的箏曲分析和评论性文章虽量少但质高,文章大都在音乐分析的基础上再谈自己的看法和建议,不同于90年代的“嚼腊”,很具实际意义。

二、表演类论文(包括人物、流派):

这一时期的有关箏派及其代表曲目的介绍性文章有15篇²,此时期的这类文章涉及的流派面广、研究深入。

其中,郭雪君、吴润霖、何宝泉、孙文妍、许守诚、定伯苓、陈茂锦、高延斌、成公亮等从流派的起源、发展、型制、定弦、记谱法、风格特点、演奏技法等方面面对各流派进行了概括阐述,对以后的研究具有极大的参考价

值：曹正先生和赵玉斋先生从记谱法、定弦、曲式结构、演奏形式、乐曲内容等方面深入而广泛地介绍了八首具有典型代表的山东传统筝曲及第一大套曲；蔡松琦对潮州音乐音阶组合形式中的轻六、重六音阶进行了详尽的剖析，为进一步地探讨做了理论上的准备。

筝家的介绍性文章，共有7篇。有姜宝海、张景霞、蓝介愚、尹其颖、陈安华、尤·李普曼、易凤³。作者们从各位筝家的生平、学筝经历、演奏特点等方面向我们展示了一个个技艺高深、对古筝艺术孜孜不倦的古筝音乐家形象。

三、教学类论文：

教学类的论文在20世纪80年代这一时期，数量和质量上都是是非常可观的，共有13篇。主要有涂永梅、李柯、寒杰、邱大成、姜宝海、吕殿生、金蕙芳、叶栋、成公亮等的文章⁴。

这些教学类的论文，皆是从教学方法、教学理论方面入手进行分析、阐述。李柯、寒杰就“教材编写的科学化、规范化”以及“古筝指法的统一性”等提出了具体思考和建设性意见；邱大成针对古筝的基础训练问题，如坐姿、手型、音质音色、触弦方法、假指甲的佩戴、技法特色等进行了如何正确练习的系统论述；范上娥就古筝的音色问题进行了研究；成公亮、吕殿生、叶栋、陈天国就“泛音调弦法”、“移调规律”、“二四谱的研究”和“唐传筝曲”等问题进行了多侧面的、广泛而深入的理论探索，研究成果引人注目；在古筝演奏技术理论研究中，为解决演奏中的单一技巧性问题，周延甲、王刚强、姜宝海、阎俐，就古筝的“摇指”、“历音”、“花指”及“弹奏技术中的紧张与放松”问题进行了有益的探索，取得的效果深入且实用。

这一时期的古筝教学类文章大都以完善演奏技巧为目的，根据实践中所遇到的问题提出自己的见解，在理论深度和发展趋势上令人欣喜。虽相比于20世纪90年代所写的同方面的文章，在数量和深度上还是有

一定的差距，但较之之前的60、70年代来说，其文章的质量和水平已经是质的飞跃了。

四、其他类论文：

其他类的论文，内容繁杂，形式多样，涉猎面广。主要包括向读者介绍古筝及其古筝的发展情况、有关古筝的研制与改革、海内外的古筝交流、学术研讨会及比赛的获奖情况等等。如谢永雄、王鸿飞、曹正等人的文章从古筝的渊源、发展等方面向读者做一介绍，为普及古筝艺术做出了贡献；陈贤明、叶有俊等就古筝乐器改革这一问题进行了深入的研究，取得了一系列卓有见地的研究成果；余德育、巫漪丽、唐毓斌等人就这一时期的古筝交流情况，包括海内外的交流情况进行了概述；还有一些文章就这一时期的比赛及获奖情况进行了综合的叙述。其他类文章在此期间的创作数量非常繁多，仅在此简要的列举几篇，其余的就不一一赘述了。

1980年——1989年十年中，古筝理论研究迈出了结实而又有力的步伐，取得了显著的成绩，古筝理论研究正向着科学化、规范化、系统化方向迈进。总体来看，80年代的古筝理论研究虽然量少但质高，大都是长期从事一线教学与演奏的教育家和演奏家们的经验总结，具有很强的理论实践意义，代表了当时的理论研究水平。

对以上这些成果进行梳理与总结，更好的吸收和研究前人的优秀成果，有助于我们在进一步研究时作必要的铺垫。相信在广大的古筝教育家演奏家的共同努力下，我国的古筝艺术事业一定会取得更大的成绩，更加辉煌！

注释：

[1] 周龙《三重奏《定》作品分析》、罗德哉《广东汉乐《焦窗夜雨》浅析》、张景霞《浅谈筝曲《渔舟唱晚》》、成公亮《传统的器乐创作技法 古朴清新的音乐风格——筝曲“包楞调”音乐分析》、广隶《富有东方风格的世界名曲——听筝曲《渔舟唱晚》》、曲云《关于筝曲《香山射

鼓》》。

[2] 郭雪君《同源异支 争奇斗妍——再谈古筝流派》、吴润霖《精彩纷呈的浙江筝派》、何宝泉、孙文妍《潮州筝艺述要》、许守诚、定伯苓《谈潮州筝》、陈茂锦《闽筝初探》、高延斌《“秦筝”发展概貌》、成公亮《山东派古筝艺术》、周延甲、李世斌《秦筝在秦———陕西榆林古筝考察报告》、曹正《介绍山东的几首传统古筝曲》、邱大成《中日音乐文化交流的花朵——日本筝简介》、蔡松琦《潮州音乐的音阶组合形式（二）》、林毛根、陈安华《潮州音乐与潮州筝随谈》、蔡松琦《潮州音乐的音阶组合形式（续）》、赵玉斋《古筝老八板——传统流派乐曲研究———第一大套曲概说》、姜宝海《谈筝曲《双板》与《单板》》。

[3] 姜宝海《金灼南及其藏谱《筝谱集成》》、张景霞《回忆我的祖父——张鹤鸣》、蓝介愚《琴况二十四则警句———古筝家罗九香遗作》、尹其颖《晚清筝家尹鸿光》、陈安华《记赵玉斋先生的艺术生涯》、尤·李普曼《中国古筝名家曹正》、易凤《齐鲁筝派名家高自成》。

[4] 涂永梅《古筝教学的智力结构》、李柯《古筝教材编写之我见》、寒杰《古筝演奏指法符号规范浅议》、邱大成《古筝基础训练中的几个问题》、姜宝海《古筝“花指”初探》、吕殿生、金蕙芳《五声筝移调规律》、叶栋《唐传筝曲和唐声诗曲解释——兼论唐乐中的节奏节拍》、成公亮《古筝的泛音调弦法》、范上娥《古筝演奏中的音色问题》、陈天国《再谈二四谱应是弓弦乐器谱》、延甲《谈筝的摇指技巧》、阎俐《古筝弹奏技术的紧张与放松问题》、王刚强《春涧流泉淙淙响——谈古筝大师的历音演奏技法》。

作者简介：

李雅谦（1984—），女，山东聊城人。南京艺术学院音乐学院2006级硕士研究生，研究方向：当代音乐研究。

（南京艺术学院音乐学院2006级硕士研究生）