

中国古筝名家曹正

(加拿大) 尤·李普曼

曹先生于1920年12月30日,生在中国东北辽宁省的新民县。16岁时,这位天才的音乐家来到北京,从事音乐与古典文学的学习。在日本侵华战争与内战的动乱中,少数知识分子试图将中国的音乐与文化保存下来,曹正就是这些知识分子中的一位。他是娄树华先生的学生,那时,娄是河南派古筝演奏的名家。曹先生回忆说:“在那个时期,古筝演奏者大部分是些分散在乡村中的民间艺人,其中有的人参加一些小的演出团体,走村串镇进行演出活动。只是在1950年,音乐学院开设古筝课后,他们才集中到了城市中。”

1948年,曹先生和徐州一些著名的音乐家如郑培心、范乐天、毛光年等人一道,创立了古筝协会,以促进对古筝及其传统曲目的研究、欣赏和发展。同年,他还在南京国立音乐院开始教学活动,是第一个开设了古筝专业课的人。然而,当年秋天,他就和他的学生一道,长途跋涉投奔到苏北解放区。两年以后,在中华人民共和国成立后,他继续在鲁迅艺术学院,即现在的沈阳音乐学院,从事古筝教学。

文明的胡琴是没有千斤的。任何胡琴没有千斤,演奏都是非常困难的,但孙文明却用这种没有千斤的胡琴,成功地演奏出了独特的音色效果。比如在《弹弄》中,他模仿出了三弦的效果,巧妙地运用了和声学;在《夜静箫声》中,他用手指轻轻地触弦,成功地演奏出了类似洞箫的音色。他在演奏这个乐曲时,始终只用内弦演奏,这里的二胡变成了一根弦的胡琴。

在他的十首二胡曲中,使用了六种不同的调弦,旋律形式,这也是值得重视的。内弦、外弦除了采用Do—Sol、Sol—Re、La—Mi、Re—La的5度调弦外,Do—Do、Re—Re的音组调弦为他所独创。这个调弦法在《人静安心》中也应用了。此外,在《流波曲》及《弹六》中使用四分之一音等,现在,我们从他对二胡的改革中,也可以受到很多的启发。

现在的二胡

自刘天华对二胡演奏法进行初步改革到现在,已经过去半个多世纪,在演奏技巧方面出现了飞速的发展。首先,在现代乐曲中,弓法都有了详细的规定。在左手的技巧方面,借鉴了小提琴的揉指演奏法,并且还采用了拨弦。定弦除原来的方法外,还经常使用Mi—Ti弦、Fa—Do弦及Ti—Fe弦,不仅应用5度调弦,有时还采用8度调弦。音域也扩大了,有时甚至使用第四、第五把位演奏。

在整个五十年代,曹正先生一直从事教学与研究活动,掌握了许多地区的风格。“每个地区都有自己的方言,并且必然地要反映到本地区的音乐之中”,曹教授对本文作者尤汉拿·李普曼解释说:“有些人把所有的风格混合在一起,结果产生了一种并无真正风格的音乐。”在努力保留各地区音乐的特点的同时,曹先生促进了古筝的推广和普及;五十年代末期,他出版了两本古筝演奏法教科书,并录制许多张唱片。这些唱片在国内外中国音乐爱好者中都享有盛名。

在文化革命中(1966—76),曹先生所在的中国音乐学院被合并到以教授西方音乐为主的中央音乐学院,这位著名的古筝演奏家也和许多其他艺术家和知识分子一样,被送到农村去参加体力劳动。1980年,曹先生恢复了正常生活与他在音乐学院的地位,而中国音乐学院也再次与中央音乐学院分开,成为一个独立的机构。担当起保存与发展中国音乐的特别任务。“自从我在沈阳音乐院从事教学活动以来”曹先生很自豪地说:“我已经为国家培养了三百多名学生。”在这些学生中间,很多人,例如香港著名古筝演奏家项斯华,在国际上都有很多追随者。

曹先生坚持认为,在现代中国,传统音乐应该占有一席的地位。他说:“生活不断地更新,音乐也必须反映现实生活。但是为了创造新东西并不断地发展它,人们必须研究传统。如果遗产被破坏了,艺术也就不再能生存了。”

原载《亚洲周刊》1982.9.5。(陈述摘译)

在乐器改革方面,正象大家知道的,以金属弦代替丝弦已固定了。另外,弓可以自由卸下来,八角形共鸣器的二胡现已普及了。

从上述事实也可以看到,现在的二胡正越来越接近于小提琴。其演奏形式及乐曲亦如此。在《三门峡畅想曲》及《豫北叙事曲》中,由钢琴伴奏的二胡独奏曲已正式出现,二胡的技巧出现了飞速的发展,这也是事实,但另一方面,似乎也导致了极端西洋化。现在,用二胡演奏《流浪者之歌》及《霍拉舞曲》等已成了一种时髦,前年,中国广播民族乐团的演出队赴香港演出时,我听了其演奏的二胡独奏曲《战马奔腾》,痛感到二胡的演奏形式正逐渐技巧高超化。

另外,在二胡的教课书中的练习曲似乎也反映出他们的重点是置于机械的技巧练习,而为了学习民间音乐形式的练习曲却比较少,这是令人遗憾的。长此以往,二胡的技巧就会越来越精湛,越来越统一。

在音律方面,似乎是以平均律为基准,避免使用以前在民间深受欢迎的高4及低7的音。在乐曲创作方面,好象还没有应用西洋二十世纪作曲法创作的作品,还有待于今后的尝试,但我觉得,如不重视乐器的改革,对传统音乐又没有足够的认识,即不可能取得优异的成果。

(曹允迪摘译)