

古筝书籍的发展现状报告 (二)

文/韩建勇

(接上期)

曲集类古筝用书

曲集类用书也是占比重较大的,细致分类包括考级曲集、名曲选集、专项训练曲集、流行曲集以及流派名家专门曲集等几大类。

考级类曲集主要是全国各大音乐院校的编著曲集。所编著的曲集各有特色,不一而足。有的考级曲集专门安排了练习曲,比如由李萌主编的《中央音乐学院海内外考级曲目 筝》(中央音乐出版社,2004年),王小月、杨红主编的《天津音乐学院校外音乐考级教程 古筝》(百花文艺出版社,2007年),由王中山主编的《全国古筝演奏考级作品集》(安徽文艺出版社,2008年)等,这些书在每个级别的乐曲之前都有目的性、针对性地安排了大量练习曲,这些练习曲具有极为重要的练习价值,对考前活指、日常基本功练习都很有帮助,也为广大的古筝学习者更有目的地学习提供了便利。由李萌主编的《中央音乐学院海内外考级曲目 筝》一书在初、中、高三级别之外,另加设演奏文凭级。演奏文凭级所用曲目高于所有考级机构的级别。王中山主编的《全国古筝演奏考级作品集》是在1999年出版的由中国音乐家协会编的《全国古筝演奏(业余)考级作品集》基础上重新修订而来。由原来的单本一册改为现在的多本七册。级别由原来的最高级九级设定为现今的十级,第十级的乐曲是近些年来创作并获得良好反响的作品,有出自演奏家的,如王中山作曲的《溟山》,有出自专业作曲家的作品,比如王建民《西域随想》、《莲花谣》,徐晓琳《抒情幻想曲》,庄曜《箜篌引》等。由上海筝会编《中国古筝考级曲集(最新修订版)》(上海音乐出版社,2005年)也应时代的发展和广大古筝爱好者的要求做了巨大调整。相对于1995年的老版,二版分上下两册,内容得到极大扩充,由原来的每级分别8首扩展到如今的12首,这对学生们学习和了解更多曲目,在考级乐曲的选择中具有更大的选择余地提供了方便。曲集增加了30余首

新作品，对上个世纪80年代后新作品涉及较少做了调整，所选的曲目更具有代表性。乐曲的难度也做了相应的调整，使得曲目的安排更趋合理化。由何宝泉、孙文妍合编的《古筝考级曲集》（上海音乐学院出版社，2003年）全书共分十个级别进行编排，每个级别由4~6首乐曲构成，每首乐曲都附有乐曲注解，是一本具有参考价值的考级用书。其他如李萌选编的《古筝考级曲目大全》（同心出版社，2003年）等书也是一本实用的考级用书，全书由174首各个级别的乐曲组成。

相对于古筝考级曲集内容的丰富，名曲选集用量少而精来形容再好不过了。如果说考级用书是为了古筝艺术更为广泛的普及，那么古筝名曲选集则是对古筝历来的名曲的集中展示和推介。《古筝创作曲精选》（赵毅编著，湖南文艺出版社，2003年）共收录优秀创作曲20首，其中如《英雄泪》（周雪石曲）、《洪湖人民心向党》（张敬安、欧阳谦叔曲，张燕改编）、《小河淌水》（姚运才编曲）、《湘舞》（王建民曲）等其他曲集不多见的作品。乐曲有详细的注释和说明，为广大学习者更深刻认识了解乐曲的来龙去脉和方便演奏提供了线索。同样由他与徐桦合作编著的《古筝弹唱曲与传统乐曲精选》（湖南文艺出版社，2003年）由弹唱与经典名曲组成，具体为唐宋元等古代诗词曲弹唱20首，汉族五大古筝流派各4首，传统曲目共计20首，各部分都有弹唱和演奏提示。古筝弹唱也是古筝艺术发展的

一个重要方面，而对古诗词的弹唱对中国优秀传统文化的挖掘、继承起到了重要的推动作用，也具有重要的学术研究意义。著名古筝教育家赵曼琴先生编著的《赵曼琴教学琴谱》（同心出版社，2004年）是编者在科学而合理的琴曲记谱、指法符号体系基础上的结晶。此书收录传统、创作琴曲共30首，所有曲谱都是由编者本人亲自校订、整理，每曲之后都配有详尽的记谱和指法符号说明、演奏提示，可以说是一本兼容曲谱和鉴赏的书籍，更是一部探讨科学演奏、科学记谱的研究性著作。《中国琴曲集粹（上、下）》（高雅编著，长江文艺出版社，2006年）是一部由重奏、合奏琴曲构成的曲集，包含19首古筝重奏、合奏作品。《古筝重奏合奏曲集》（傅华强、沙里晶编，广东科技出版社，2004年）、《柔情古筝：齐奏重奏曲》（朱晓谷编著，安徽文艺出版社，2006年）等成为古筝重奏合奏曲集中难得的佳作。此外，近年出版发行的名曲曲集还有《优秀古筝曲：精选与解析》（李萌选编，山东文艺出版社，2004年）、《古筝经典》（郭雪君主编，上海教育出版社，2006年）、《古筝演奏曲集》（林玲编著，安徽文艺出版社，2003年）、《古筝经典名曲集》（邱霁选编，安徽文艺出版社，2008年）等。

名曲选集有的是强调少而精，有的则是古筝乐曲大全，强调多量和内容的丰富。《中国古筝名曲荟萃（上、中、下）》（阎黎雯编，上海音乐出版社）、《古筝曲谱》

（李萌主编，人民音乐出版社，2003年）、《中国传统古筝曲大全（上、中、下）》（李萌编选，人民音乐出版社，2004年）等是其中的代表性编著。《中国古筝名曲荟萃》上册于1993年出版问世，中、下两册于2000年出版发行。其中，上册在2006年4月已是第八次印刷，主要包括各大流派的名家名曲组成，共130首。曲集收录了蒙古筝、朝鲜伽倻琴一些曲目，是研究这些少数民族筝曲的重要资料。曲集的最后是由各流派名家、专家学者所撰写的流派介绍、研究性文论，是研究传统筝曲、了解中国古筝流派文化的不可多得的集子。中、下两册也集录了130首筝曲，是从上个世纪50年代到90年代涌现的名家名曲选编，这是对此时期古筝曲作的一次充分展示和集中亮相，这对古筝学习者了解、认识中国古筝乐曲创作整体的概貌和走势具有举足轻重的作用。曲集曲目丰富、实用并具有收藏价值。《古筝曲谱》一书共收录212首筝曲，分传统和现代创作部分，基本编排思路与《中国名曲荟萃》大致。《中国传统古筝曲大全（上、中、下）》专门集录了汉族各大古筝流派的传统乐曲，包括河南、山东、潮州、客家、浙江、陕西与福建七个重要派别。此曲集的特点有三：即传人多、乐曲多、传记多。每个流派都有相关的文化背景、知识介绍，每册的最后也都收录了一些名家传记，是难得的研究古筝流派、传人的重要参考用书。

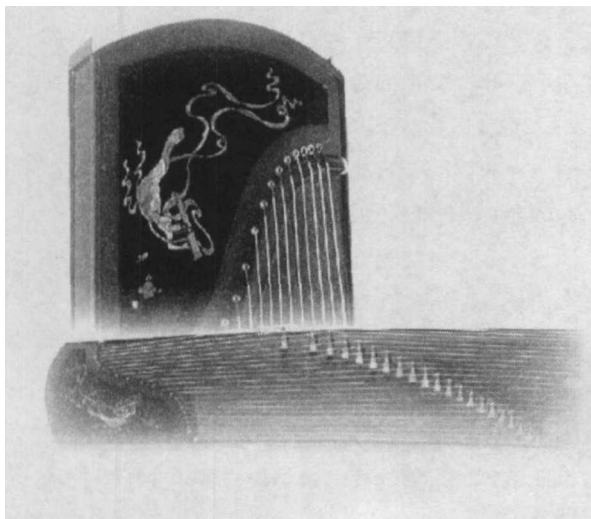
练习曲是学习某种指法的重要途径，是解决古筝乐曲乐段技术

难点的必由之路。练习曲可以为演奏乐曲做好技术上的准备，其目的主要在于解决演奏中碰到的各种复杂的技术问题。随着古筝艺术不断发展，对弹奏技巧的高要求和快速演奏的看重，使得专门练习曲也成为抢手货。《每日必弹 古筝指序练习曲》（项斯华著，上海音乐出版社，2004年）是一部把不同的指序安排进行专门活指练习的曲集。本曲集采用双行记谱，用于双手配合的训练。重点在于训练双手各手指独立弹弦的能力，通过科学系统的练习，掌握不同运指的连接、变化指序以及过弦的技巧。曲集由易而难编排，通过训练，着实有效地提高弹奏者的弹奏技术，为保证弹奏者良好的弹奏状态以及快速指序为主要技巧的古筝乐曲演奏提供了有益的帮助，可以说是一本不可多得的专项训练曲集。由郭雪君编著的《古筝考级练习曲》（上海音乐出版社，2005年）一书着眼于考级，所涉及的练习曲总共分为10个级别，每个级别都配有5~10条专门练习曲。学习者攻克弹奏难

点，更有效、有目的地进行专门训练提供了方便。是一部考前强化的好书。《古筝练习曲65首》（赵毅著，湖南文艺出版社，2006年）一书分两个部分，即专项练习曲（15首）和歌曲改编乐曲（50首）两部分。后一个部分虽为乐曲，但却本着“以曲促技”原则，将专项的练习贯穿于乐曲中，保证了学习者学习中的乐趣和积极性。《古筝练习曲：童庐筝谱》（童宜凤编著，人民音乐出版社，2002年）也采用了这样的编排方式，由56首自易而难、循序渐进的基础练习曲和26首练习乐曲构成。《古筝练习曲一百首》（沙里晶、傅华强编著，广东科技出版社，2005年）、《古筝趣味练习曲》（高雁编著，上海音乐学院出版社，2007年）、《跟我学古筝练习曲集》（宋泽荣编，湖南文艺出版社，2004年）等书也是深受古筝爱好者欢迎的练习曲用书。

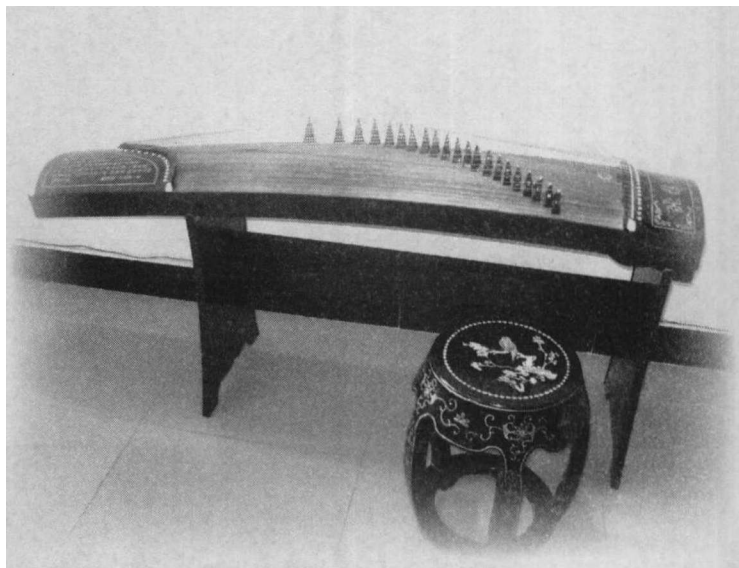
用古筝这一民族乐器来演绎流行乐曲，成为古筝艺术不可忽视的一个现象。很多人之所以要学古筝完全是因为受到流行古筝乐曲的打动。流行歌曲改编的古筝乐曲深受听众欢迎，由此拉动了流行古筝乐曲的CD制作，以及相关书籍的出版问世。古筝艺术家吴莉于2004年出版了她编著的2部《流行歌曲改编的古筝弹唱曲集》，即《卧虎藏龙》、《英雄》（均由湖南文艺出版社出版）。前者收录了25

首不同时期不同风格的流行歌曲，侧重于弹唱；后者收录22首乐曲，分怀旧经典、影视歌曲、流行前线三个单元，加入一些古筝独奏，并尝试部分歌曲双版方式的编排，即既有可以拿来弹唱的版本，又有可以单独独奏的版本。曲集在强调娱乐的同时，也不乏专业技术训练的价值。上海筝会于2007年出版了两部歌曲改编筝曲集——《古筝流行金曲99首》、《古筝怀旧金曲99首》（均由上海音乐出版社出版）。分别由多位筝坛新秀改编集录的集子。集子中都由99首流行、怀旧歌曲改编集录而成，附歌词和演奏提示，可以说是弹唱曲集的优秀作品。著名作曲家朱晓谷先生于2007年出版的《流行古筝——中外流行金曲改编的筝曲1》（安徽文艺出版社出版）上市以来深受学习者的欢迎，市面曾一度脱销。2008年，朱晓谷先生又编著了此系列的第二本。这两本书收录了近几年来内地和港澳台等地区的流行歌曲、怀旧歌曲，以及中外经典的影视歌曲等等。此外，《怀旧古筝金曲》（祁瑛改编，上海音乐学院出版社，2004年）、《醉人的旋律：流行歌曲改编的筝曲100首》（姜森、王冬婉、赵勃楠改编，文化艺术出版社，2006年）、《流行雨：古筝通俗小品》（李捷改编并演奏，上海音乐学院出版社）、《初级古筝演奏曲集》（杨红编著，南海出版公司，2005年）、《古筝演奏抒情歌曲精选》（杨红编著，百花文艺出版社，2005年）、《菊花台：流行歌曲改编的古筝曲集》（赵志军主编，湖南文艺出版社，

2007年)等书也受到广大古筝爱好者的喜爱。

古筝曲集的另外一个很重要的组成部分是流派名家的专门曲集。这些曲集是对某个古筝艺术流派、某个演奏家或作曲家筝曲作品的结集,是对他们艺术成就的凝结。这些对日后的研究具有极为重要的参考价值。《曹东扶筝曲集》(曹永安、李汗编,人民音乐出版社,2000年)一书共分九章,不仅荟萃了曹东扶先生的古筝演奏艺术,也集录了他的一些琵琶、三弦演奏谱,并对他独特的一些演奏技巧作了说明。2008年,河南筝重要代表人物曹东扶先生的艺术成就再次被曹派传人挖掘整理,编辑成册。《曹东扶古筝曲100首》(曹桂芬、曹桂芳编,冯娟娟、冯彬彬校注,上海音乐学院出版社,2008年)一书收录河南板头

曲、鼓子曲曲牌、曲剧曲牌等在内的乐曲100首,收录5篇关于古筝演奏的文论,以及编者自行创编的作品。这是了解河南曹派古筝艺术的一个窗口,其中的文论具有相当的价值,比如冯彬彬《曹东扶音乐美学思想》一文从演奏、创作、器乐改革等不同角度分析了其外祖父的审美观念与思想,这对研究流派传人的研究具有极为重要的参考价值。广东汉乐大师何育斋先生长孙何松先生经过多年努力整理出《何育斋筝谱遗稿》,在2002年由中国戏剧出版社出版。业内一直传有客家筝派始于何育斋,成于罗九香的说法。对于汉乐大师何育斋先生筝谱的整理出版无疑是客家筝史上的一件大事,这对研究客家筝艺具有极为重要的参考价值。由李萌编《广东客家 粤乐筝曲集》(中央音乐学院出版社,2003年)一书以客家筝乐大师饶宁新及他的演奏艺术为主线,介绍了客家筝演奏之道以及饶宁新先生的筝演奏艺术,这是介绍客家筝乐、粤乐筝曲较为完善和系统的曲集,是对流派代表人演奏艺术的集中展示,是一本研究客家筝乐的重要参考用书。《古筝曲集》(何秀琴编,世界图书出版公司,2004年)是陕西风格民族乐器系列中的一册古筝曲集。曲集汇集了如周延甲、曲云、魏军等陕西筝派重要代表人的作品,继承秦筝艺术传统,是数十年来陕西筝乐的集萃。对研究陕西筝乐无疑是一部具有重要参考价值的曲集。由杭州师范大学音乐学院古筝讲师、浙派古筝第三代传人盛秧编著的《浙派古筝》(西泠印社出版社,2003年)一书是介绍浙派古筝艺术不多见的佳作之一。作者在书中向大家介绍了浙派古筝形成的历史背景,总结从浙派第二代传人如孙文妍老师等人学得的演奏技法,同时又汇编了浙派不同传人的传统筝曲演奏用谱以及近年来涌现的浙派筝曲新作。集录的每首乐曲都附有“演奏提示”和“乐曲分析”。《浙派古筝》一书的问世对于浙派筝艺传人艺术成就的展示、对浙派筝曲的继承和发扬具有重要意义。除了对古筝流派乐曲的整理出版之外,还有名家创作作品的结集出版。《筝艺指南》(邱大成著,华乐出版社,2000年)虽然主体是讲述了筝与筝的演奏技法,但附录的28首乐曲是由著名筝家邱大成先生编曲创作、改编、编订及演奏的作品,无疑是对作者作品的结集展示,也是一本难得的专门曲集。其中收录的《绣荷包》、《赶场》、《闹春》等创作曲已成为古筝音乐会中经常选用的曲目。《蜀籁——徐晓琳筝作品集》(中国青年出版社,2001年)选入了自1980年以来,由她跟邱大成先生创作的筝曲作品11首,分简谱、五线谱两本。2004年,人民音乐出版社出版发行了《三木稔古筝作品集》,该集收录了数十首风格各异的古筝作品,全部由日本著名古筝音乐家三木稔先生作曲。这部集子的出版无疑拓展了古筝界人士的眼界,是国内了解日本古筝创作、风格特色等方面的一扇大门。

(待 续)