

●相西源

《陕西筝曲》的艺术特色

(上海音乐学院, 上海, 200013)

摘要 由筝演奏家曲云、李萌教授共同编撰的《陕西筝曲》一书不久前由人民音乐出版社出版发行, 该书对筝这一古老的中国传统乐器的相关演奏理论与陕西筝曲的具体音乐作品表现形式, 进行了深入而细致的专题性研究。全书共由四个部分组成, 一是有关秦筝缘起的相关理论论述; 二是曲云译订的“鼓乐筝曲”实例; 三是曲云的“郿鄠筝曲”; 四是李萌对“榆林筝曲”的记谱以及有关学术探讨。

关键词 陕西筝曲; 曲云; 李萌; 鼓乐筝曲; 郿鄠筝曲; 榆林筝曲

《陕西筝曲》一书, 近期由人民音乐出版社出版面世。该书由我国筝演奏家曲云教授(陕西师范大学艺术学院)和李萌教授(中央音乐学院)共同完成。《陕西筝曲》一书的出版, 对筝这一古老的中国传统乐器的相关演奏理论与陕西筝曲的具体音乐作品表现形式, 进行了深入而细致的专题性研究。同时, 对我国早在两千年以前就已经存在, 并经过千百年来不断衍化与发展而流传至今的中国传统音乐文化中的重要组成部分——西安鼓乐进行了考证, 对相关的“古乐半字俗谱”进行了译谱, 这些具体而又富有意义的音乐研究工作成果, 既丰富了我国筝曲曲目品种的多样化, 又挖掘和整理了中国古老传统音乐文化所承传下来的优秀民间音乐。因此, 该书的出版对发展中国传统音乐文化, 弘扬民族文化精神以及对中国传统优秀的民族器乐发展与创新, 都具有着相当重要的现实意义。同时, 《陕西筝曲》的出版填补了我国秦筝学派演奏理论与陕西筝曲研究上的空白, 并对保护继承和开拓我国民间器乐作品的进一步发展及进一步研究, 同样具有着重要的理论与实践的作用。

《陕西筝曲》一书, 对筝的历史生成与演化发展的过程作了精要的理论阐述。在其论述中, 引经据典

地进行了学术性的研究与分析, 认为古筝就是秦筝, 其发端早在公元前237年已经形成, 并在当时的宫廷和民间的社会生活中流传和使用。以后, 随着社会历史发展的变迁, 秦筝这一中国传统的古老乐器陆续流传到了朝鲜半岛以及我国周边的国家和地区。在流传的历史发展过程中, 其演奏上的技法和乐器的改制也在不断地加以完善, 从而又导源出了诸多的古筝流派, 逐步地形成目前交相辉映和争奇斗艳的发展势头。筝乐作为中华民族传统的优秀音乐文化中的一个重要组成部分, 广泛地受到人们的关注和喜爱。同时, 这也是我们对祖先遗留下来的古老而又辉煌的, 富有着崇高意义的中国民族音乐文化而感到骄傲和自豪的方面之一。

全书由四个重要的部分组成。第一部分是作者曲云对陕西秦筝缘起的相关理论上的研究论述, 主要是从陕西鼓乐筝曲的发展与衍化过程中的主干线索上, 进行了有关筝曲与西安鼓乐的比较性研究。她认为: “陕西秦筝有着古老悠久的历史传统。秦筝, 曾经是陕西民间的大型器乐演奏形式——西安鼓乐的重要弹拨乐器之一。鼓乐筝曲是秦筝艺术重要的组成部分。”^{[1](P1)} 并对西安鼓乐中的大琴进行了解说: “西安鼓乐中的大琴, 正是鼓乐中现在使用的和已经

作者简介: 相西源(1962—), 男, 上海音乐学院博士在读。

收稿日期: 2002-05-08

失传的乐器……尤其是那持箏的乐人演奏姿态,生动逼真,很自然地使人联想到鼓乐中的“大琴”是古箏这种弹拨乐器。”^{[2](P4)}在这一部分的研究中,作者还对“古曲填古词”这一独特的箏乐表现形式作了生动的叙述,并从西安鼓乐曲中大量流传下来的有关“古乐半字俗谱”记录的文献中,进行艰苦的挖掘与整理工作,在此基础上进行有关内容的“填词”。作者曾经试把古乐中的曲牌填上同名词牌,在箏乐音乐会中进行弹唱。阴法鲁先生曾经在西安看过曲云教授亲自弹唱的“古曲填古词”的演出,评介说:“长安古乐就保存在民间,内容是极其丰富的,尤其是古乐中的《清歌》,词曲结合的非常贴切,听后使人耳目一新,有时代感。”^[3]另外,作者还对陕西箏曲的音乐发展与其调式音阶理论的相关方面进行了学术上的探讨,在研究中结合乐曲的具体谱例进行了相关论述,并对陕西箏曲中原有的那种大起大落、慷慨激昂的独特秦腔音乐风格,以及原有的那种如泣如诉、细语缠绵、委婉动听的碗碗腔音乐和郿鄠音乐,作了比较详细的音乐分析与理论上的阐释。

《陕西箏曲》一书的第二个部分是作者曲云译订的“鼓乐箏曲”的乐曲实例。在本书中共收录鼓乐箏曲16首。主要曲牌的乐曲为上调《游月宫》(大吉昌乐社传谱)、人调《捧金杯》(西安城隍庙鼓乐曲谱)、五调《垂杨柳》(大清康熙二十九年六月抄本)、六调《出鼓》(福寿堂宣统二年鼓段全本)等。另有曲云先生根据西安传统鼓乐《月儿高》、《柳青娘》、《梅花引》等民间音乐素材创作的箏曲《香山射鼓》。这部作品曾于1983年参加在朝鲜平壤举办的“第六届亚洲国际音乐论坛”活动,并获得优秀创作奖。《香山射鼓》这首箏曲是以西安鼓乐“柳青娘”、“月儿高”和“香山射鼓”等传统曲牌为素材创作而成的,作品以古箏乐器的托勾劈剔、抹挑摘打、花撮轮摇以及吟颤揉按、推滑点泛等特色技法,生动描绘了陕西关中地区自古以来每年一度盛行的民间“香会”活动。音乐以深沉内在、诙谐强烈的感情色彩和具有浓郁的陕西关中地方风格的特色旋律,表现了众香客及信徒们虔诚的祷告和内心美好的祝愿。呈现了一种高远空旷、山静水清的诗情画意境界,以及鼓乐齐鸣、琴歌阵阵、咏唱和声、朝圣拜佛的众人活动盛况图景。

香山,坐落在陕西耀县的西北方向,是一个风景独特的佛教胜地。文献上记载:“早在十六国前秦时代(352-394)就建有寺院。北宋熙宁年间,香火极盛。”^{[4](P105)}这部作品在保持传统音乐风格的同时,在

对中国民族传统音乐的创新方面以及继承中国优秀传统文化方面上进行了大胆的探索,走出了一条新路,为中国传统音乐的发展,注入了新的生机与艺术的生命力。

在《陕西箏曲》第二部分的后半部,作者为了使读者能够对中国传统音乐中的“西安鼓乐半字俗谱”有所了解,特意又收录了10首原谱的“西安鼓乐半字俗谱”,以方便各类读者们的研究与参考。读者在阅读的同时,可根据《箏曲》一书中的“西安鼓乐半字俗谱”与前面的乐曲曲谱部分,进行相互之间的比较性的参照和学习。作者主要选录了在“西安鼓乐半字俗谱”中不常见到的作品,如尺调《摇门栓》、《五云登空》(歌章)、流调《柳含叶》等作品。

第三部分是由曲云先生撰写的“郿鄠箏曲”。书中收录了14首“郿鄠箏曲”曲牌的作品,主要由陕西郿鄠曲牌《反片调》、《刮地风》,陕西郿鄠剧《梁秋燕》,陕西秦腔曲牌《夜深沉》及改编曲《弦板调》四种组成。郿鄠的历史发展比较久远,在表现形式上呈多样化,曲牌与曲调的种类也比较繁多,在民间人们又将郿鄠称之为“曲子”或者是“迷胡”。在秦箏的早期发展过程中,当时的秦箏是郿鄠音乐所使用的主要伴奏乐器。所以,古箏与郿鄠音乐之间的关系是非常密切的。作者在书中对郿鄠音乐与秦箏乐器的关系进行了深入的阐述:“用秦箏来演奏郿鄠曲牌,以器乐演奏的形式来表现,在民间本来就是存在的,也是符合中国民间音乐发展规律的。郿鄠箏曲是将原先处于民歌、说唱音乐阶段的郿鄠曲调,发展、升华到更高的器乐演奏形式的阶段。”^{[5](P54)}

最后是第四部分“榆林箏曲”,由李萌教授记谱并进行有关学术上的探讨与论述。在对榆林箏曲的理论研究方面,作者从榆林箏的乐器弹奏技法和榆林箏曲的发展流变进行了叙述,并结合榆林小曲的各种唱腔曲牌对榆林箏曲的音乐进行了分析,对陕西榆林箏曲的形成与发展作了详细的论证。作者提出:“榆林小曲流行于陕西地区,但其音乐风格与陕西其他地区的民间音乐风格有很大的不同,榆林小曲有它自己独特的风格。它的旋律多以五声音阶组成,而不像有些地区的箏曲及其乐种那样由fa、si的变音形成强烈的风格色彩。榆林箏曲的演奏技法简单,在曲调、风格方面完全仰赖于榆林小曲。”^{[6](P80-81)}这个部分作者收录了榆林小曲8首,主要选择收录了榆林小曲常见到的《小拜门》、《唤娇娘》、《绣荷包》、《张生戏莺莺》等作品。

《陕西筝曲》的艺术特色

陕西是我们中华民族的文化发源地之一，在华夏历史上具有着辉煌悠久的灿烂文化，先后有十三个朝代在这里建都。陕西古老而富有特色的民间音乐以其深厚的文化底蕴与生活积淀，造就了这里纯朴和浓郁的风土人情。这里充满着古老而又神秘的黄土文化，在这些承接延续着祖辈们遗留下来的各种丰富而宝贵的文化遗产之中，在三秦大地上流传深广的——筝乐，就是西秦音乐文化中的一种独特艺术。魏文帝曾经在他的诗中对当时的筝乐进行了描述：“齐瑟发东午，悲筝激新声。秦筝奏西音，长篇吐清气。”曹植也有：“秦筝何慷慨，齐瑟且和柔”等诗句。在大力提倡和弘扬民族优秀文化的今天，《陕西筝曲》的出版具有着继承和发展古老民间音乐文化的重要作用，并对进一步发扬中国传统文化，认识其

价值所在，探索其艺术发展的规律，以及对满足广大人民群众的艺术需求和繁荣我国民族音乐文化事业方面具有着积极的现实意义。

参考文献：

- [1][2][5][6] 曲云,李萌. 陕西筝曲[M]. 北京: 人民音乐出版社, 1999.
- [3] 曲云. 古曲填古词——为西安古乐曲《柳含叶》填词[J]. 交响, 1986(3).
- [4] 钱亦平. 钱仁康音乐文选(上册)[M]. 上海: 上海音乐出版社, 1997.

责任编辑 李宝杰

傅庚辰来我院视察工作与讲学

2002年5月27日下午,著名作曲家、中国音乐家协会主席傅庚辰先生在陕西省音乐家协会主席贺艺的陪同下,前来我院进行工作视察和讲学活动。

傅先生此次是专程参加《毛泽东同志在延安文艺座谈会上的讲话》发表60周年活动而来陕西的。他的讲学紧紧围绕《讲话》的基本精神而进行,通过大量的创作事实,强调了文艺创作要为人民服务、为社会主义服务的宗旨。他列举了创作电影《雷锋》、《闪闪的红星》、《地道战》、歌剧《星光啊星光》音乐的艰苦历程,并认为文艺工作者只有深入生活、体验生活,才能创作出具有历史感、责任感、有理想、有信念并为广大人民群众喜欢的作品。

傅先生多年来创作了大量的深受人民群众喜爱的作品,如电影《地道战》插曲《地道战》、《毛主席的话儿记心上》,电影《雷锋》插曲《雷锋,我们的战友》,电影《闪闪的红星》插曲《红星照我去战斗》、《映山红》、《小小竹排》,歌剧《星光啊星光》、歌曲《梅岭三章》、管弦乐《欢庆舞曲》等,可以说许多人都是听着这些歌曲长大的。当讲座中播放《傅庚辰作品音乐会》片段时,学术厅内许多人合着熟悉的旋律一起演唱,其情其景感人至深。

讲学活动持续了3个半小时。西安音乐学院党委副书记、副院长孙卫国主持了本次活动。

(张津波)