从古箏与管弦乐隊《滿江行》谈古箏艺术的继承和发展

何成育

中国古箏网
www.guzheng.cn

四川省曲艺团

一九八六年十月

从《漓江行》
谈古箏艺术的继承和发展

何成育

古箏，是我国具有悠久历史的民族乐器。两千多年来经过许多热爱箏艺的先辈的创造和发展，不论在乐曲创作和积累方面，还是在乐器的制作改革方面，都不断得到丰富和改进，使这门艺术日臻完美，而受到今天广大人民群众所喜爱。

没有哪一种艺术形式是永恒不变的，只有不断的更新和发展才能更丰富，更有生命力。古箏艺术的发展也不例外，可以说，从继承的关系上来看，就是传统的不断更新的历史。历史赋予我们从事古箏专业者的责任，就是要为古箏艺术的继承和发展共同作出贡献。

中国古箏网
www.guzheng.cn

我在近30年来对古箏的学习、教学及演奏的实践中，深刻体会到要让这门艺术永葆青春，必须在继承的基础上进行发展。多掌握一些传统技法可以为创新奠定良好的条件。从这个意义上来讲，对传统应认真继承，以宽阔的视野，吸收人类音乐文化中一切有价值的东西，乃至纵横五大洲，上下五千年的广度吸收各种养料来发展我们的古箏艺术，并把民族风格和时代精神有机的统一起来，为创造出我们民族的时代的优秀古箏作品而努力。

近年来我和两位热心于古箏艺术事业的同志共同创作和演出了《漓江行》。在这首《古箏与管弦乐队》相结合的乐曲中，对古箏艺术的继承和发展进行了大胆的尝试和探索。

在传统的古箏艺术中，独奏乐曲居多，用于伴奏也不少。在合奏中当作色彩乐器使用亦较普遍。近几十年来，箏与民族乐队

合作的曲目逐渐增多，而古筝与管弦乐队配合的曲目则较少，象《漓江行》这样的规模还是一种尝试。这首乐曲是根据内容的要求选定的表现形式，并且选择的这个题材也是古筝之所擅长，这样就能充分发挥古筝演奏上的优势。接踵而来的问题，古筝这件音色秀美独立性很强的民族乐器与管弦乐队能否粘合，抗衡协调的问题。这又包含着几个重要的因素，如音质、音色、音量、表现力等。通过实践，我们充分认识到这诸多复杂的问题，并设法在创作上解决它们之间的矛盾。大家不妨可听听第一乐章的第一段筝的音色，既能和乐队粘合，又有它所具的独特风格。这个以广西文场音乐为基调的主题，首先由古筝奏出，优美、动听、韵味十足，在管弦乐队的烘托、陪衬下，此起彼落，表现出漓江两岸奇山秀水的意境，给人以美的享受。从整个结构安排上我们都注意了古筝突出时以乐队来配合。而发挥乐队表现时，古筝则处于配合的地位，在古筝的演奏手法上，有意识地作了有机的调整，以达到突出、配合、协调、抗衡的交响性效果。

中国古筝网
www.guzheng.cn

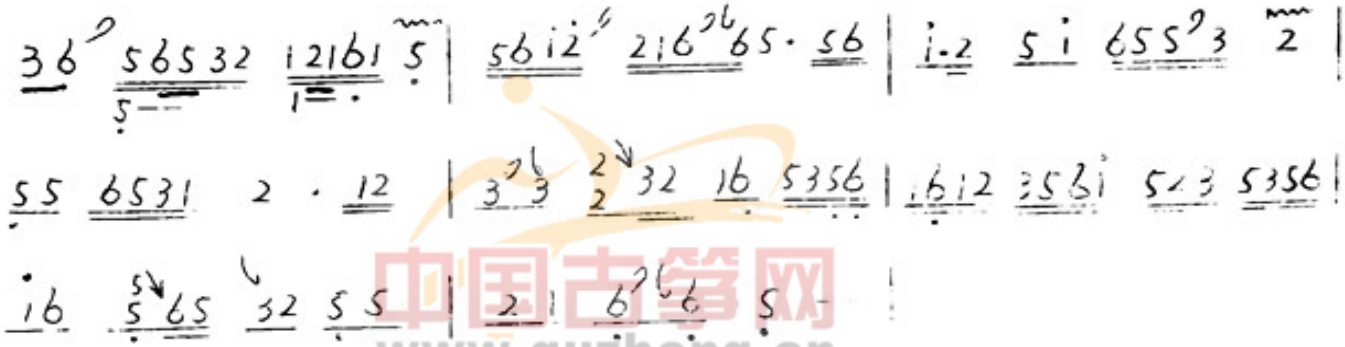
《漓江行》全曲共分三个乐章：（一）.漓水情，（二）.七星仙宫，（三）.歌圩花舞。以广西文场音乐，壮族民歌为素材写成的这部风俗性作品，它通过对漓江两岸几个画面的描绘，热情讴颂了桂林地区优美如画的奇山秀水，抒发了人们对祖国山川风光热爱之情。这三个乐章所刻画的内容，是非常适合用古筝来表现的。我们从传统名曲来看，《渔舟唱晚》、《高山流水》，《两打芭蕉》，《寒鸦戏水》等，都是通过对特定环境的境和物的描绘来揭示人的思想感情，我们完全可以在优秀传统的宝库中吸取大量的营养，在演奏上充分发挥古筝艺术的传统优势。另一方面由于这首作品包含的内容比较丰富，情绪变化跨度比较大，表现的幅度也比较大，所以我们选择了古筝与管弦乐队这样的艺术形式，两者可以既对比，又统一，进而达到协调、配合的效果，使

整体的表现力更加丰富，从而体现出丰富的内涵，丰满的感情。

这部作品还在古筝演奏技法上，古筝和乐队的配合上，以及作品结构规模上，对古筝艺术的继承和发展作了探索。

首先，力求使乐曲表现的主题思想和三个乐章的有机结合。三个乐章从不同侧面描绘出山奇水秀、溶洞仙境、花海歌舞，表现人们对家乡的爱恋及对美好生活的向往，刻划出"江作青罗带，山如碧玉簪"的画面，展现栩栩如生的天乐图和花海中欢唱飞舞激情满怀的欢乐场面。

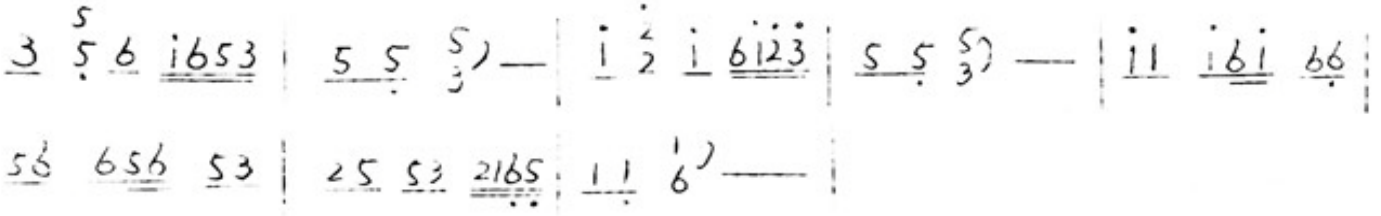
请看第一乐章的主题：



这个富于歌唱性的旋律，运用古筝的传统技巧，左手的揉、吟、滑、按、颤，右手的勾、托、摭、煽等，左、右手的协调配合，可以使这个以广西文场音乐为基调创作的主题，表现得流畅，优美、动听富有浓郁的地方风格，从而唤起听众对"桂山水甲天下"的联想。第一乐章开始的古筝Solo段，运用了古筝特有的五声音阶的自然泛音和左手的散音来烘托气氛，继而又用泛音加颤弦（供鉴独弦琴的手法）左手按弦右手摭托的双音，点奏等复杂的手法，在第一乐章一开始就显示了古筝的主导地位，同时展现出仙境变幻、神奇、时隐时现、青纱缭绕、美好天乐图的引子。给主题的呈示以恰如其分的铺垫。

第二乐章的主题是：

中国古筝网
www.guzheng.cn

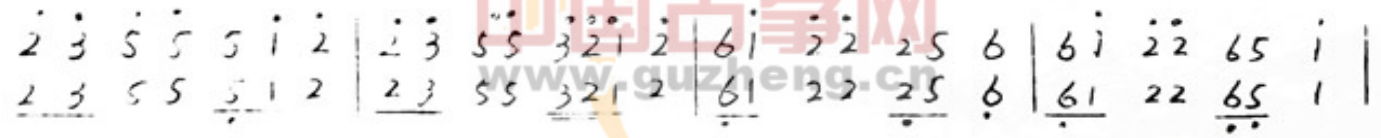


这段旋律在结构，旋法进行上，有古楼的韵味，1—2，3—4，小节为两个又对称又有变化的小乐句，第一乐句用了五声音阶的下行琶音，第二乐句用了上行的琶音，后面是一个较前面两句长的，有变化的推进乐句。每句的结束都很规整的统一在

或

节奏音型上，这样的旋法进行和音乐节奏在传统乐曲里是常见的，这样多次的强调，古楼的韵味就更浓了。此外在第三乐章的第一主题和各发展段，都尽量发挥了传统的古筝艺术的优势。

主题：

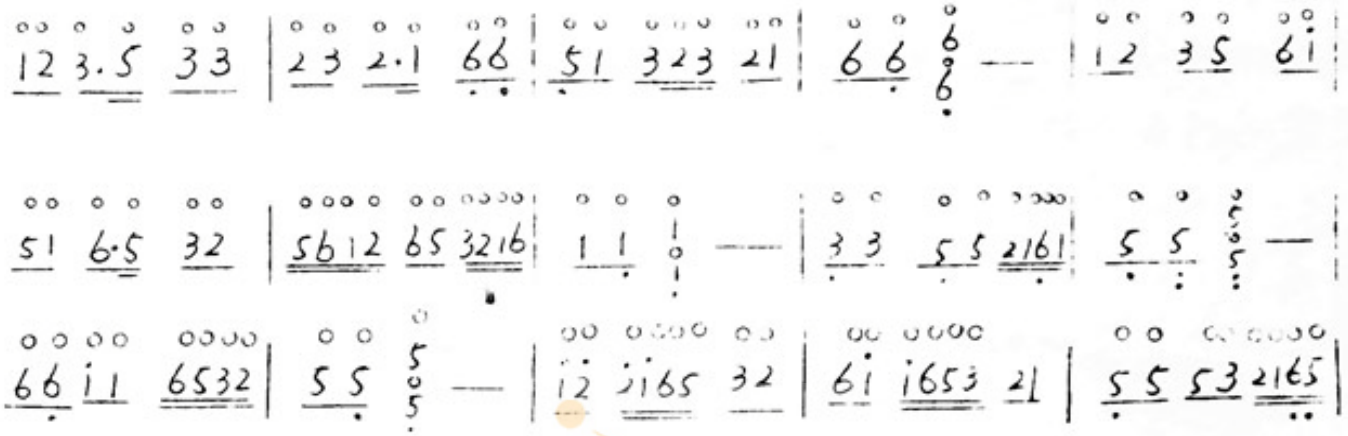


运用了古筝传统手法快速掇弦，加强旋律的热烈气氛。主题的变化，发展段都有意设计了很适当的传统表现手法。

其次，我们在创作中感到这首乐曲有这么丰富的内涵，三个乐章的情绪的跨度及幅度变化又如此之大，古筝要更好地表现出来，必须有所创新方能胜任。这也是时代赋予我们的责任，又不容辞的责任感和使命感迫使我们认真加以考虑，当然是根据乐曲所表现的内容来考虑。我们想到光是继承是不够的，还要横向借鉴，进一步发展古筝的演奏艺术，这里以第二乐章为例。第二乐章是表现海洞仙境，可以理解为神仙飘逸在海或鼓瑟抚琴，或下棋对奕，或翩翩起舞的天乐图。对这样美好的仙境，在创作构思上，我们首先要确定其时空观，它是东方的仙境，而不是西

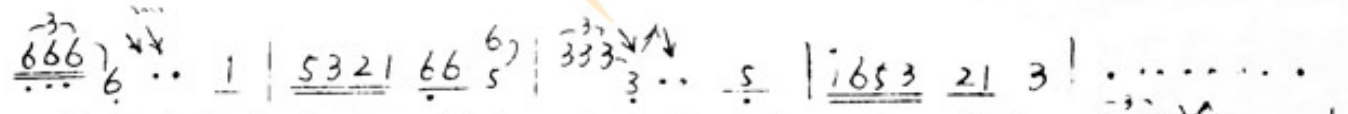
中国古筝网 www.guzheng.cn

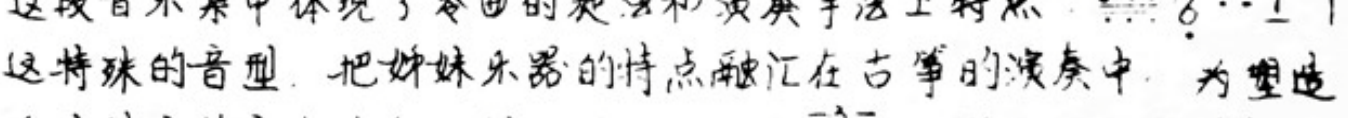
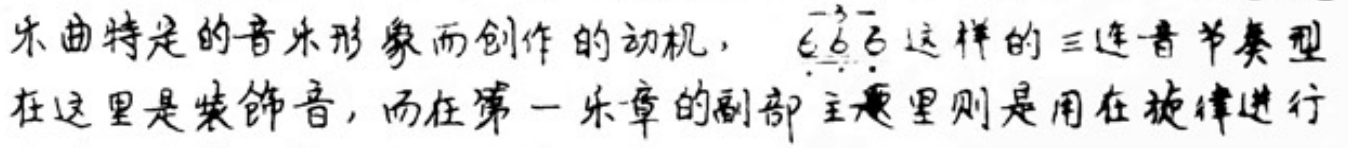
方的仙境（虽然用了管弦乐队）所以主题的旋律，旋法进行要有浓郁的东方色彩。我们不但研究了广西民歌的特点，还参考琴曲的旋法进行，让旋律既有广西民歌的风格又古朴而优雅。特别在第二乐章里借鉴了古琴的演奏手法和典型的节奏型。如长段的泛音的运用：

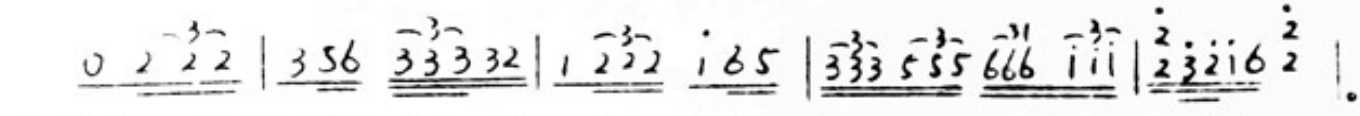


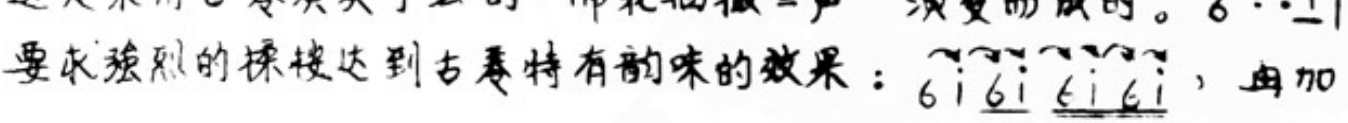
此段用长笛（代箫）和古筝同奏同一旋律，颇有琴箫合奏之效果。

再如

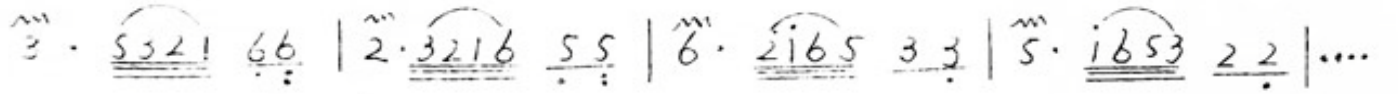


这段音乐集中体现了琴曲的旋法和演奏手法上特点  这特殊的音型，把姊妹乐器的特点融汇在古筝的演奏中，为塑造乐曲特定的音乐形象而创作的动机，  这样的三连音节奏型在这里是装饰音，而在第一乐章的副部主题里则是用在旋律进行中的三连音，如：



这是采用古琴演奏手法的"带轮抛撮三声"演变而成的。  要求强烈的揉按达到古琴特有韵味的效果： ，再加

上木鱼、碰铃，清淡的乐队衬托的协调配合，很有古色古香，虚无飘渺的仙宫之意。为了使天乐图的形象更加丰满，生动，要有境有情、有山有水，有花有月，我们用了这样抒情的旋律来表现：



这里不难听出《春江花月夜》等乐曲传统手法对我们创作的启迪。为了让情绪从抒情向激情方面转化，还采用了《渔舟唱晚》递升递降的特有手法。

再次，我们对外国丰富的音乐表现手法也加以借鉴，吸取其营养来丰富乐曲的表现力，以加强作品的时代感，节奏感。乐曲要表现八十年代人们的思想感情，还要考虑到八十年代的人民群众，特别是年青人的欣赏情趣，要求我们的作品要有强烈的时代感。所以，我们这次大胆的尝试中，采用古筝与管弦乐队这样的形式来表现新时代的内容，在乐队的写法上注意照顾我国观众的听觉习惯，在和声上既有民族和声的特点，又根据情绪的变化运用了一些现代和声。如第二乐章前始和结束处，为了加强神秘感，仙境的虚幻感，前后呼应地用了钟琴的变化和弦琶音。为了和乐队变换情绪衬托，古筝用了一长段的和弦连接的三连音，这是以前较少采用的。另如第一乐章古筝"亮相"时的 Solo 的和弦琶音的使用及左手三连音与右手扫摇相结合。第三乐章的大段的和弦音，借鉴竖琴的表现手段来丰富古筝的演奏手法，烘托出热情激荡的场境。为达到最后的高潮，在古筝和乐队的抗衡中，古筝创造性地采用了左手大幅度和弦跳动和右手扫摇旋律相结合，以描绘出激越壮丽的气氛完满的结束了全曲。

通过《漓》曲创作的演奏实践，使我深深的体会到，古筝的表现力是相当丰富的，完全能够反映现实和表现我们火热的新时代，如何来表现？并且用什么方式来表现？我们就必按照党的"

中国古筝网 www.guzheng.cn

百花齐放、百家争鸣”的方针来办，在继承和发展的道路上，路子越走越宽，让古筝的事业兴旺发达。

中国古筝网
www.guzheng.cn

一九八六年十月

寸忠勇志师，

您好。

近几年来我与有关同志合作并由我仁奏的古筝与乐队《瀛江行》，曾经在黄城之歌音乐会上演出，后来又由 高傳公司录制成盒式带发行，获得了听众的好评与鼓励。为了从理论上总结这些年也在古筝学术继承与发展方面的心得，我于去年10月底就生产在扬州了幸行的全国"1986年中国古筝学术交流会"上宣读，引起了同行们的广泛兴趣。

几将拙文呈上。不知可否在国标学报上发表？请您先编辑部能定夺！若不利于采用，希函示告知我。谢谢了！

中国古筝网 www.guzheng.cn