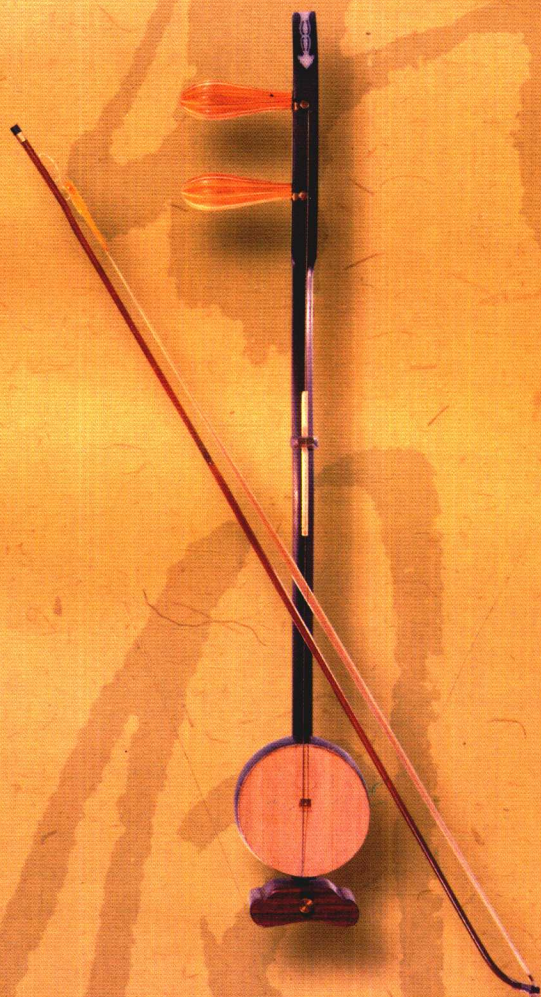

板胡艺术研究

吉喆

吉 喆 著

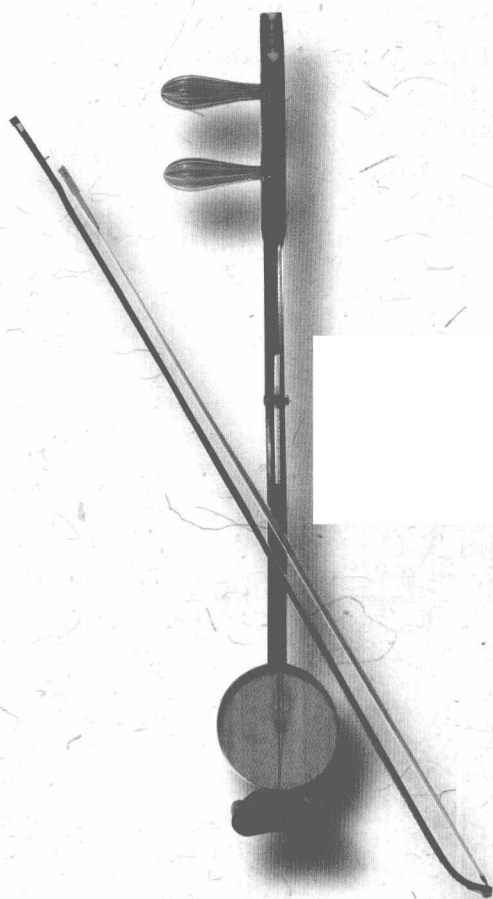

上海音乐学院出版社
SHANGHAI CONSERVATORY OF MUSIC PRESS

板胡艺术研究

李旋田

吉喆 著

上海音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

板胡艺术研究/吉喆著. —上海:上海音乐学院出版社,
2010.4

ISBN 978 - 7 - 80692 - 532 - 4

I. 板… II. 吉… III. 板胡 - 艺术 - 研究

IV. J632.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 061961 号

书 名: 板胡艺术研究

编 者: 吉 喆

责任编辑: 沈庭康

特约编辑: 钱洁平

出版发行: 上海音乐学院出版社

地 址: 上海市汾阳路 20 号

印 刷: 上海师范大学印刷厂

开 本: 787 × 1092 1/18

印 张: 10

字 数: 190 千

版 次: 2010 年 5 月第 1 版 2010 年 5 月第 1 次印刷

印 数: 2,000 册

书 号: ISBN 978 - 7 - 80692 - 532 - 4/J. 507

定 价: 32.00 元(附 CD 一张)

告读者: 如发现本书有质量问题,请与印刷厂质量科联系

电 话: 021 - 57123904

本社出版的所有音乐图书都可通过中国音乐学网站购买

中国音乐学网网址: <http://musicology.cn>

序

我和吉喆同志相识于上世纪50年代。70年代又同在西安音乐学院进修,有着同窗之谊。尤其是半个多世纪以来,他以极大的热忱深入民间,把学习、研究陕西民间音乐作为毕生的追求,并渗透于全部音乐创作与演奏生涯之中;而我,则以绝大部分精力致力于陕西民间音乐的搜集、整理、编辑、出版、研究的工作,陕西民间音乐这个共同的纽带,把我们紧紧地联系在一起,使我们成为事业上的诤友。由于我长他11岁,平时总以老哥老弟相称,情同手足。2008年,他告诉我正在撰写一本题为《板胡艺术研究》的专著,我表示热烈的支持。当今年他把厚厚的一部书稿放在我的面前,让我做第一个读者的时候,我的兴奋、欢欣之情是难以言表的。因为,在音乐艺术领域内,一个人倾注毕生精力,能在某一方面成为名家,已属不易。而吉喆同志既是一位驰名全国的板胡演奏家;又是有多部音乐名作蜚声乐坛的作曲家;现在又将一部理论研究专著奉献给广大读者,如此成就,实在难能可贵,令人由衷的钦敬!

这部书稿,我反复拜读了几遍,留下了深刻的印象。最为突出的感触有以下三点:

其一,这是一部具有珍贵史料价值的专著。书中,作者不仅从卷帙浩繁的历史文献中,分门别类,条分缕析,追溯了我国拉弦乐器的渊源及变迁,廓清了诸多含混不清的史料,理出了一条较为清晰的线索,更为重要的是,他以相当的篇幅,给近八十年来的杰出民间艺人和板胡演奏大家们,一一分别立传。对他们在继承传统、乐器改制、演奏技巧、乐曲创作、理论建树以及创立具有浓郁秦地风韵的“秦派板胡”等方面所取得的成就,进行了全方位的论述与评价。并对他们蜚声全国、享誉世界的光辉业绩,作了翔实的记录。我想,这一段历史记述,是我国民族音乐史中前所未有的崭新史料,它必将作为板胡艺术承前启后、继往开来的光辉篇章,永存于世,给后来者以深刻的启迪。

其二,这是一部具有重要学术价值的专著。书中对板胡演奏中的弓法、指法、弓法艺术、指法艺术、气息对运弓的作用等作了全面、翔实、富

有创造性的阐述,是作者多年演奏与教学实践的精辟总结,具有重要的学术价值与教学指导意义。同时,作者不仅从具体操作的技术层面,还从技术与艺术、艺术与人生的关系方面进行了深入的思考。早在上世纪他就提出了“起之以体,行之以臂,动之以腕,注之以气,贯之以神,现之以情”的24字运弓法则,受到学界高度的重视与极高的评价。本书中他又进一步总结出“知晓琴理,道通玄明。人琴合一,心物相融。顺其自然,气贯法行。物我两忘,入神化境”的32字诀,奉献给读者,把板胡演奏升华至哲学的高度,使人叹为观止。我想,一个艺术家在经过了充分的生命体验,具有了深刻的艺术感悟,掌握了精湛的艺术技巧,能够出神入化地表现生活、传达情感的时候,必然会进入一个更加深邃的精神领域——哲学领域里去思考艺术,思考人生,从而得出更加精辟的艺术见解来。而这种精辟见解必然会反过来指导艺术实践向着更高的层次发展。吉喆同志在这方面的建树,就是一个鲜明的例证。

其三,这是一部具有实际演奏价值和高层次辅导教学价值的专著,也是板胡学术领域的第一部力作。为了给板胡爱好者提供学习资料,书中收录了标有详尽弓法、指法的板胡独奏曲6首并附有实际演奏音响光碟,对每一首乐曲分别撰写了启迪心智的作品介绍和乐曲分析,使读者能更好地理解作品的内容、情感和风格,以不断提高演奏技巧和表现能力。这也是吉喆同志对于板胡艺术的传承与发展所寄予的厚望和奉献。

这本专著内容是广泛而丰富的,以上所述,只是我初读后的几点感想,粗疏肤浅,难免挂一漏万,仅供读者参考。

我和吉喆老弟深交五十余年,深知他除了天资聪颖、乐感超凡外,还谦虚谨慎——孜孜不倦地向前辈专家求教;拜民间艺人为师——深入持久地向民间艺术学习;好学深思——技术上精益求精从不满足,学术上刻苦钻研永不停息,从而构成了他鲜明的学风。这种学风是他取得卓越成就的源泉,也是献给我们的一份精神财富。

作为老朋友,趁这本专著出版之际,写下了这点文字,以示敬意,并衷心祝愿吉喆同志有更多佳作面世!

是为序。

刘均平

2009年10月19日于西安

前言

改革开放以来,中国民族器乐蓬勃发展,步入了一个崭新的时代。尽管还存在这样那样的不足,但总体来说,形势喜人。在这大环境的驱动下,板胡艺术也得以长足进展,卓见成效。然而相比其他乐器,还是显得步伐稍有缓慢,相对有点滞后。究其原因,我以为是“三匮乏”。一、作品匮乏。自上世纪90年代以来板胡几乎没有出现有影响的高水平、高层次的作品。器乐的发展,主要靠作品来推动。一首好的作品,可以使一种乐器的演奏技术得以飞跃性的提高。而板胡领域长期以来,这样的作品太少太少了,很大程度上阻碍了板胡艺术的发展。二、人才匮乏。改革开放三十年,板胡业界真正涌现出较全面的高技术能力、高理论水平、有人格魅力的大师级人才太少,缺乏领军人物。若大国土,庞大队伍,精英屈指可数,远远不够。三、专业学术理论匮乏。几十年来,板胡界缺少理论研究的风气,几乎没有见到几篇有指导意义的学术论文。理论来自实践,是一种科学思想,是学术理论的灵魂。用科学的思想理论来指导实践,事业才能得以理性发展,社会才得以进步。正因为缺少科学的学术理论指导理念和思想,板胡艺术已渐渐丧失了应有的个性与特点。拉板胡不像拉板胡,倒是拉二胡,没有个性,没有风格,没有深度,没有力度。这样长此以往,板胡就该被淘汰了。

作为一位从事板胡事业五十余年的老兵,难免为此担忧,强烈的危机感和紧迫感促使我写这本书,这似乎是一种责任,一种使命。

《板胡艺术研究》是中国第一部板胡学术理论专著,前所未有的。其主要内容有四个部分:

第一部分是“渊源考”。通过大量史料考证板胡的渊源历史,从隋、唐时期我国最早流传的拉弦乐器“轧筝”与“奚琴”谈起,追溯弓弦乐器和板胡的由来,直到当代板胡的发展与改革,以及“秦派”板胡艺术的创立与形成。

第二部分是“琴道论”。从弓法操作到弓法艺术、指法操作到指法艺术,以及各种演奏技巧的实践与理论研究,总结成“知晓琴理,道通玄

明。人琴合一,心物相融。顺其自然,气贯法行。物我两忘,入神化情”的“操琴三十二字诀”,从哲学角度诠释了弓弦乐器操琴的艺术深邃,详细地阐明了板胡演奏的技术—艺术—学术—哲学等法则与理论,有极高的实用价值和教学指导意义。

第三部分是“名曲例释”。共收录了有社会影响的板胡名曲《秦腔曲牌》、《红军哥哥回来了》、《秦川新歌》、《秦川忆事曲》、《看线戏》、《月夜》等。详细地予以内容分析与具体演奏说明,并附有实际演奏音响光碟作为艺术实践范例。

第四部分是“附录”。选录了有关报刊评介我从事板胡艺术生涯的文章六篇,介绍我五十多年来从事板胡演奏的经历与实践,希望后来者能从中得到启迪,得以借鉴。

该书旨在为板胡艺术事业做点事情,贡献点微薄之力,以呼唤板胡艺术春天的到来。愿板胡事业不断创新发展,精英辈出,发扬光大。

吉 喆

作者简介

吉喆男，汉族，著名板胡大师，秦派板胡创始人之一，国家一级演奏员，作曲家，指挥家，中国音乐家协会会员，中国民族管弦乐学会理事，陕西板胡学会会长，陕西省民族管弦乐学会副会长，陕西省秦腔艺术研究会名誉会长，陕西省秦腔爱好者学会高级艺术指导，陕西书画艺术研究院名誉院长，西安现代书画院名誉院长，陕西省文化厅扶持秦腔青年演艺人才专家小组成员。

1942年生于陕西华县，1956年考入陕西省广播文工团，曾任演奏员，作曲，指挥，乐队队长，副团长等职。1972年进西安音乐学院作曲系进修。1982年调入陕西省歌舞剧院至今。

五十余年来，辛勤耕耘在秦地这块沃土，把继承和发展秦地音乐文化视为使命。创作演奏了具有浓郁秦地风韵的板胡曲约三十余首，创作各类大小型音乐作品如影视、戏曲、舞蹈、器乐、歌曲等约两千余部（件），创作演奏的音乐个性鲜明，秦味十足，被誉为“西秦正声”、“西秦神韵”。发表板胡学术论文十余篇，为秦派板胡奠定了理论基础，人称板胡理论家。曾多次在省文艺汇演中获板胡独奏及作品一等奖，为板胡事业作出了卓越的贡献。

与板胡大师张长城合影

与板胡大师刘明源合影

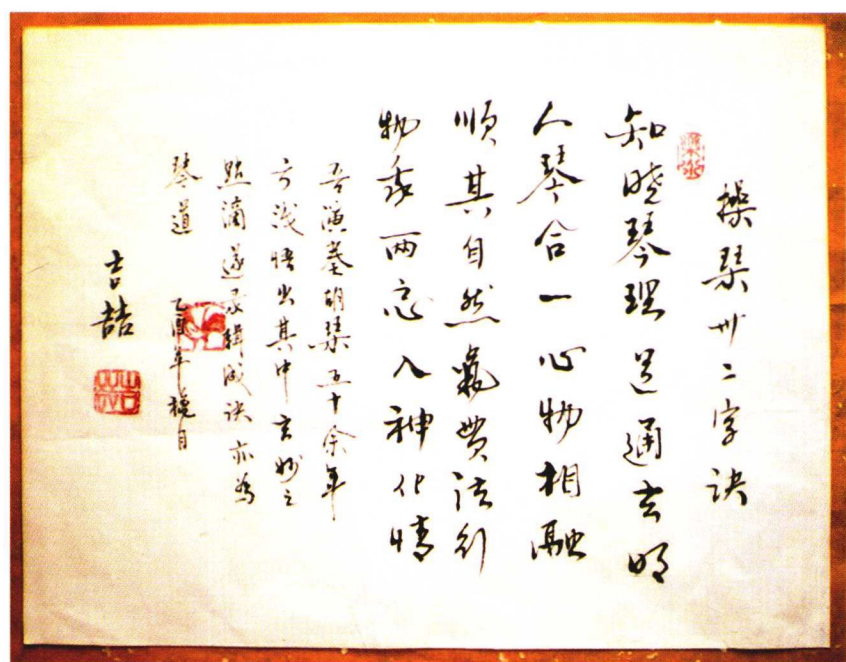
与板胡大师原野合影

赴台湾演出剧照

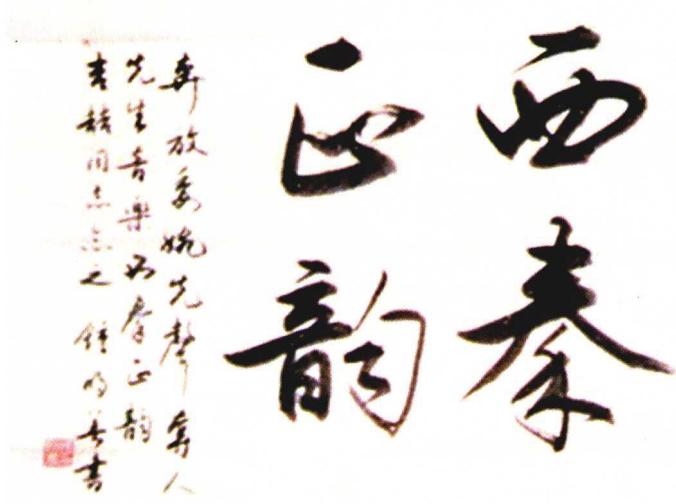
著名书法家吴三大题词

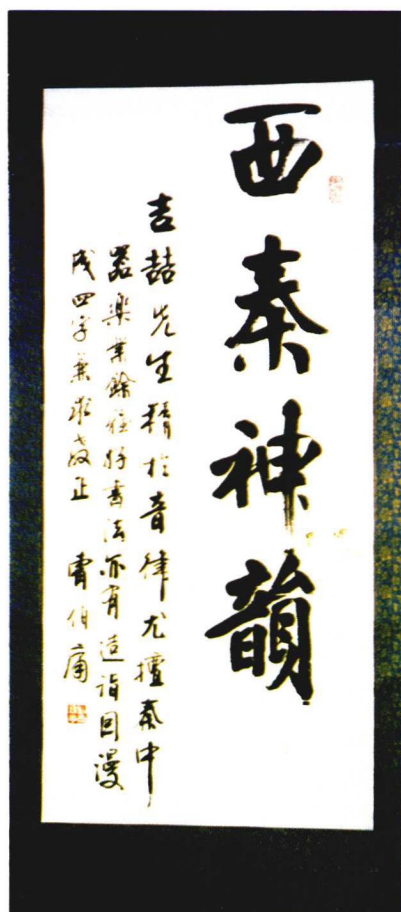
吉喆书

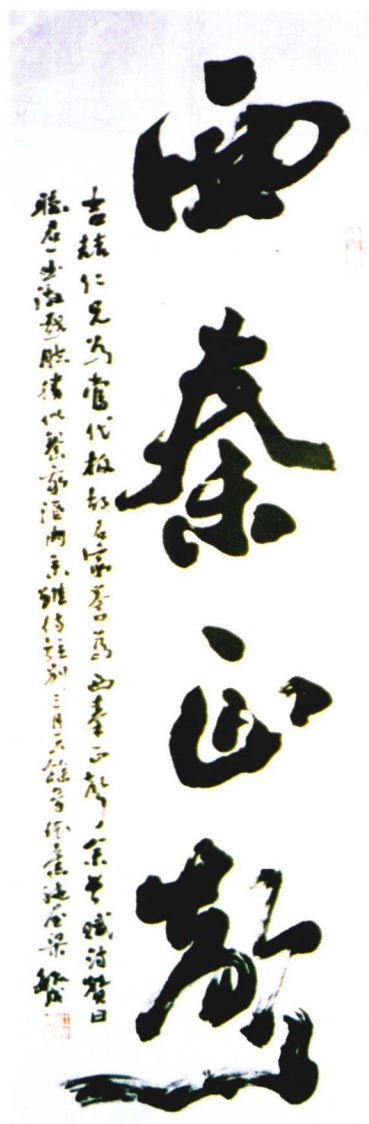
著名画家罗国土画

中国书协副主席钟明善题词

著名书法家曹伯庸题词

著名书法家杜毓成题词

目 录

序	刘均平 1
---------	-------

前言	吉 喆 1
----------	-------

渊 源 考

板胡起源与发展	3
“秦派”板胡八十年	21

琴 道 论

弓法与弓法艺术	37
指法与指法艺术	53
操琴三十二字诀与诠释	59
秦派板胡述要	65
半个多世纪的误导	72
一次铭心的启示	74
张长城、刘明源、原野板胡艺术管见	77
根深才能叶茂	80

名 曲 例 释

板胡独奏曲《秦腔曲牌》的音乐内涵	87
《秦腔曲牌》	郭富团编曲 89
一首洋溢着黄土情怀的板胡曲——《红军哥哥回来了》	95
《红军哥哥回来了》	张长城、原 野曲 97
心窝里飞出的赞歌——《秦川新歌》	102

《秦川新歌》	吉 喆、长 兴曲	104
板胡独奏曲《月夜》的艺术魅力		109
《月夜》	吉 喆曲	110
听爷爷讲那过去的故事——板胡独奏曲《秦川忆事曲》解析		114
《秦川忆事曲》	吉 喆、均 平曲	116
一首充满生活情趣的板胡曲——《看线戏》		121
《看线戏》	吉 喆曲	122

附 录

秦派艺术板胡的开拓者

——漫评吉喆	雷 达	129
--------------	-----	-----

顺乐之天 融人之性

——吉喆教琴	魏效荣	139
--------------	-----	-----

吉喆论弓

——板胡弓法艺术的意义与作用	何昌林	145
----------------------	-----	-----

生命的音乐和音乐的生命

——听吉喆先生的音乐感怀	李云龙	151
--------------------	-----	-----

性情中人

——吉喆散记	卜 贺	154
--------------	-----	-----

秦风·秦韵·乡音·乡情

——吉喆的板胡演奏艺术	谭建春	158
-------------------	-----	-----

后记		163
----------	--	-----

溯源考

