

中国拉弦乐器

系列秦胡研制的文化理念与实践

Chinese Bow Stringed Instrument

Cultural Conception and Practice in the Development of Qinhu Series

翟志荣 编著

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

秦胡

中国拉弦乐器

Ⅰ系

系列秦胡研制的文化理念与实践

瞿志荣 编著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国拉弦乐器: 系列秦胡研制的文化理念与实践/

翟志荣编著. —上海: 上海音乐学院出版社, 2008.1

ISBN 978-7-80692-347-4

I. 中… II. 翟… III. 弓弦乐器-研究-中国 IV.

J648.29

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 002103 号

书 名: 中国拉弦乐器—系列秦胡研制的文化理念与实践

编 著 者: 翟志荣

责任编辑: 陈 欣 李宝杰

封面设计: 贾 黎

版式设计: 王大川

照片提供: 施 宏

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: 陕西思达柯式印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 22

字 数: 150千

版 次: 2008年1月第1版 2008年1月第1次印刷

印 数: 1—5,000册

书 号: ISBN 978-7-80692-347-4/J.335

定 价: 68.00元

本书得到陕西省教育厅2006年科学研究计划项目支持(06JK051)

目录 CONTENTS

缘起篇 对中国传统民族乐队的反思 007

一、中国传统民族乐队文化的“自然积累”	009
二、中国传统民族乐队音乐的“音色思维”	013
三、中国民族管弦乐的“和声写作”	018
四、新民乐中“拉弦乐器群”的建设	023
五、农业文明与工业文明在乐器文化上的碰撞	026

研制篇 一种新型民族拉弦乐器的诞生 045

一、系列秦胡研制的思想基础	047
二、系列秦胡研制的思路与要点	051
三、系列秦胡研制的效果与意义	054
四、系列秦胡的技术指标	056
五、系列秦胡声学特性测量结果	060
六、融、独、秀—国内专家、学者的评说	093

实践篇 东方民族交响乐团的创作与演出 105

一、作品创作是系列秦胡实践推广的前奏	107
二、演奏实践是系列秦胡应用推广的进行曲	111
三、系列秦胡在新的乐队组织结构中的音效表达	118
1、东方民族交响乐团常演曲目一览	118
2、东方民族交响乐团演奏作品的音效分析	120
四、近年来演出实践的足迹及社会评说	129
1、东方民族交响乐团的实践足迹	129
2、东方交响，西方生辉—来自媒体的声音	136

理论篇 “交响化、中国声”的艺术表达理念 201

一、系列秦胡的研发是长安乐派音乐物质文化的发展	203
二、系列秦胡研制的实践及意义	207
三、开辟中国民族管弦乐发展的新视野	214
四、“融化”的传统之河	223
五、交响化、中国声、民族情	237
六、民族音乐改革的新思维	242
七、传承与创新的典范	249
八、系列秦胡在艺术实践中的价值体现	256
九、系列秦胡研创的多元审视	265
十、秦胡艺术实践亲历者的体验和心声	288
十一、当代中国民族管弦乐发展的历史使命	312

成果篇 以科研为起点带动民乐新发展 319

一、系列秦胡研制获得国家专利	322
二、系列秦胡研制连获省级科技成果奖	323
三、近年来重要演出活动掠影	324
四、公开出版与发行的CD、DVD	339
五、国家精品课程《民族交响乐队训练与表演课》	341

QINHU SERIES

序

大胆创新 成果喜人

捧着这样一部还散发着墨香、图文并茂的精美图书，心中不禁热浪升腾，难以自抑！既为它的装帧，也为它的内容；既为它的思考，更为它的大胆创新。作为一个老民乐人我很知道这沉甸甸的分量。

四十年前，我曾呼吁过民族管弦乐的交响化问题，20世纪80年代以来也有不少人参与过讨论，但说到底，民乐的交响化不只是理论探讨，更是一个勇于实践的问题，正是实践有力地推动了民族乐队文化的发展；同样是在四十年前，我也提出过，民族乐队音乐如何向更高阶段发展，创作是一个基本的、也是一个关键的问题，现在我更想强调创作是民乐发展的灵魂；还是在四十年前，我就认为，民族乐队如果停滞在演奏小品或单纯地介绍民间传统音乐上，已经远远不能满足人民群众的审美需求，难于适应时代的发展……

如今，我从翟志荣院长的努力中，从西安音乐学院师生们的艺术实践中，看到了对我的这些思考的回应，怎能不由衷地高兴？怎能不为翟志荣院长、为秦胡的改革和西安音乐学院师生们的出色工作而兴奋？

中国拉弦乐器——系列秦胡及其东方民族交响乐团这几年走过的道路及其所取得的辉煌引人瞩目，不时地在西安、在京城掀起热浪，甚至在维也纳也留下了足迹，其所以能够如此，其根由全在于那件新研制成的乐器“秦胡”。它的不同反响就在于不仅改变了民族管弦乐队的弦乐基础，也由此引发了一系列有关民族乐队从创作到实践的问题，本书即是以此为核心而进行的多方面的梳理与总结。其中既有对传统民族乐队的反思，也有对“秦胡”研制思路及其实践历程的回溯；既有对“交响化、中国声”艺术表达理念的深度诠释，更有对当代中国民族管弦乐队发展的历史使命的高度关注。字里行间充盈着一种责任意识和忧患意识。

这本书的特殊之处首先在于它的内容结构与表达方式，五个部分阐述五个方面的问题，清晰而明了。在艺术理念的表述上以作者立场为主旨，在乐器改革效果与实践影响上则以社会反映来表明，论说有据，思辩犀利。

书中提到的许多作品我都不止一次听到过。这些作品大气、热烈、深情、朴实，这是陕西的典型乐风，没有故作高深的技法，也没有云山雾罩的标题，更没有不知所云的乐思。如民族管弦乐协奏曲《秦腔》与乐队《沸腾的黄土地》，表现了作者对家乡黄土地的深情，对未来的向往，音乐热烈而气魄宏大，主题有着浓郁的西北风格；又如秦二胡协奏曲《曙光》，以激动人心的号召性音调开始，却又把你带入到弦乐的内在叙事之中，情绪跌宕起伏之大令人动容；再如独奏曲《望长安》，深沉而又凝聚着作者对历史和今天的感怀……但是最值得我们聆听和思考的，是采用系列秦胡为乐队基础构架的民族管弦乐团及其奏出的民族交响乐，这无疑是以翟志荣为代表的西安音乐学院的一大创举，其中包含着音乐理念、音乐思想、音乐审美情趣，他们“要为

现代民族管弦乐提供一个强大的拉弦乐器群，从而产生出新世纪的新型民族管弦乐”，虽然，这一点还有待音乐创作、音乐表演实践和音乐出版的进一步推展，但无疑这一历史性的发展已经有了良好的起点。这些“东方民族交响”作品，有许多是知名作曲家的原创作品，如赵季平的《觅》，韩兰魁的《丝路断想》等，也有些改编曲、移植曲，还有协奏曲形式、歌曲伴奏形式等等，竟然是古今中外无所不包！听这些乐曲，有时会感到自己的耳朵受到了挑战，当然，还有思想观念上的挑战，你可能不一定同意他的所有做法，但却难以否定他的创新；你可能不一定喜欢这新颖的音响，却不能不承认这里有更深远的思虑，这也许就是陕西汉子翟志荣个性鲜明的特别之处。

说实在的，在本书的思想和行文中，带有鲜明的西北人所特有的强悍、直接、明确、果断和锋利，就如同我所知道的翟志荣在工作中所体现出的那样。为什么要改革中国拉弦乐器？为什么有“交响化、中国声”的理念？为什么会产生东方民族交响乐？为什么要全面地阐发秦胡的学术？一切从问题开始，不回避，不绕弯，甚至不调和。

他坦白地说，我们民族乐器的问题是“个性大于共性，色彩重于功能，差异强于融合”，说明他已经很准确地摸到了民族乐队改革的“穴位”，而他选择胡琴这个民族特色不如弹拨乐和打击乐，但在乐队结构中数量最多的“望族”做改革的对象，更见出他的勇毅，因为，人们的听觉保守惯性必然要受到挑战。他在书中把自己的研制目的表达为十二个“研制要点”，直接而准确；把自己的追求结果表达为“新理念、新乐器、新作品、新编制、新声响”，言简而意赅，使人能够直观地理解；他认为当代民乐的发展深刻地表现出农业文明与工业文明的碰撞，指出“这种碰撞的内涵包括了文化观念、审美观念、价值观念和科学技术如乐律学、音响学、音乐物理学等”，而其

背景则是中国民族音乐缺少了一个重要的历史环节工业革命，把整个思考深化和提升到了历史文化学的高度；他把自己的文化理想高度地概括为“交响化、中国声”的大民乐发展理念，提出我们要为世界捧上的不是“小菜”而是“大餐”，其思其情令人感动！

本书的另一大特殊之处，一是收集了大量实践信息，读者可以从西安音乐学院东方民族交响乐团的密集活动中直观地了解到观众的反映，这也可说是翟志荣院长唯实作风的体现，通过数据说话；二是收集了大量媒体的报道和评论，让读者了解与秦胡有关的动态和消息，让事实作证。语言生动，比喻形象，史料扎实，分析透彻，精彩之语比比皆是，既表达了翟院长的文化性格和思想性格，又体现了他的改革理念和远大追求。不虚不浮，不夸不矜，充溢着一股开拓创新的奋斗精神。

诚然，秦胡的改革并非完美无缺，但在漫长的发展过程中，在不断完善、比较、鉴别的过程中，自有它水到渠成的一天。创新推动发展，发展必然创新。这便是翟志荣，这便是秦胡的精神！

当代中国民族管弦乐的历史，形成较有规模的演奏体制，转眼已是半个多世纪，逝者往矣，来者正多！正可谓是：新声叠奏，成果喜人。大胆创新，熠熠生辉！

2007年12月15日

目录 CONTENTS

缘起篇 对中国传统民族乐队的反思 007

一、中国传统民族乐队文化的“自然积累”	009
二、中国传统民族乐队音乐的“音色思维”	013
三、中国民族管弦乐的“和声写作”	018
四、新民乐中“拉弦乐器群”的建设	023
五、农业文明与工业文明在乐器文化上的碰撞	026

研制篇 一种新型民族拉弦乐器的诞生 045

一、系列秦胡研制的思想基础	047
二、系列秦胡研制的思路与要点	051
三、系列秦胡研制的效果与意义	054
四、系列秦胡的技术指标	056
五、系列秦胡声学特性测量结果	060
六、融、独、秀—国内专家、学者的评说	093

实践篇 东方民族交响乐团的创作与演出 105

一、作品创作是系列秦胡实践推广的前奏	107
二、演奏实践是系列秦胡应用推广的进行曲	111
三、系列秦胡在新的乐队组织结构中的音效表达	118
1、东方民族交响乐团常演曲目一览	118
2、东方民族交响乐团演奏作品的音效分析	120
四、近年来演出实践的足迹及社会评说	129
1、东方民族交响乐团的实践足迹	129
2、东方交响，西方生辉—来自媒体的声音	136

理论篇 "交响化、中国声"的艺术表达理念 201

一、系列秦胡的研发是长安乐派音乐物质文化的发展	203
二、系列秦胡研制的实践及意义	207
三、开辟中国民族管弦乐发展的新视野	214
四、“融化”的传统之河	223
五、交响化、中国声、民族情	237
六、民族音乐改革的新思维	242
七、传承与创新的典范	249
八、系列秦胡在艺术实践中的价值体现	256
九、系列秦胡研创的多元审视	265
十、秦胡艺术实践亲历者的体验和心声	288
十一、当代中国民族管弦乐发展的历史使命	312

成果篇 以科研为起点带动民乐新发展 319

一、系列秦胡研制获得国家专利	322
二、系列秦胡研制连获省级科技成果奖	323
三、近年来重要演出活动掠影	324
四、公开出版与发行的CD、DVD	339
五、国家精品课程《民族交响乐队训练与表演课》	341

QINHU SERIES

【 缘 起 篇 】

对中国传统民族乐队的反思

- 一、中国传统民族乐队文化的“自然积累”
- 二、中国传统民族乐队音乐的“音色思维”
- 三、中国民族管弦乐的“和声写作”
- 四、新民乐中的“拉弦乐器群”的建设
- 五、农业文明与工业文明在乐器文化上的碰撞

虽然中国乐器文化有着自己独特的历史轨迹，但也影响着中国的乐队音乐文化品质。我国数百种民族传统乐器，几乎可看作是农业文明的产物。

缘起篇

对中国传统民族乐队的反思

作为中国拉弦乐器——系列秦胡的研制者，本人曾经有过长期从事各类乐队工作的经历，在音乐教育领域也有过十多年的拼搏摔打；对民族音乐有着浓厚的兴趣，无数次进出音乐厅，对当代中国民族管弦乐的创作、演奏、发展有过深入的调研观察；同时在自己长时期从事的乐队工作中，对广大的民间音乐生活也有着一定的体悟；更重要的是，在与西方音乐文化的历史发展和交响乐形态的比较思考中，想得更多、更远……

中国民族乐队音乐，有着极厚重的历史，也有其特别的价值。下面，我从几个不同的方面谈点自己的认识。

一、中国传统民族乐队文化的“自然积累”

从音乐图像和历代文献中可知，中国民族乐队演奏形式长期处在“自

然积累”的过程中，也就是“有什么用什么；后来的加先前的”。先秦的钟鼓之乐、竽瑟之乐、琴箫之乐、瓠缶之乐，汉代的鼓吹乐等，是早期的合奏形式。到汉魏的“清商乐”已经呈现出明显的“自然积累”特点，它有节鼓、琴、瑟、箫、筑、琵琶、箜篌、击琴、笙、笛、篪、埙等乐器，其中不仅包含上古乐器，也有先秦乐器，还有汉代以来外族、外国传来的乐器。而到唐代，其中的埙则改为了吹叶，因为它本来就是由汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈各代民间音乐的自然积累而成。唐十部乐中著名的“西凉乐”，用有钟、磬、弹箏、搥箏、卧箜篌、竖箜篌、琵琶、五弦琵琶、笙、箫、篳篥、小篳篥、笛、横笛、腰鼓、齐鼓、担鼓、铜钹、贝等乐器。胡部乐之首的“龟兹乐”，则包括竖箜篌、琵琶、五弦琵琶、笙、横笛、箫、篳篥、毛员鼓、都昙鼓、答腊鼓、腰鼓、羯鼓、鸡娄鼓、铜钹、贝等。①从中不难看出，唐代这两个著名的乐部中，乐器的使用已经是中外乐器、不同历史时期乐器竞相荟萃的状况，反映出的是自然积累的大融合结果。

①请参考《中国音乐词典》有关条目。北京：人民音乐出版社，1984年版。

唐代立部伎乐图

综理这样的历史现象，不难发现其重要的乐队文化特点：

一是弹拨乐器与打击乐器的结合形式占据主导地位，尚未出现拉弦乐器；

二是这样的组合凸显出乐队的色彩性特征，其音乐展衍以色彩思维为主旨；

这样的历史特点，甚至延续到了近代，尽管这个时候已经有了不少拉弦乐器的出现与运用，但仍可从中观察到自然积累的过程，在此也举几例：

“西安鼓乐——坐乐”的乐器组合包括：笛、笙、管、箏、琵琶、座鼓、战鼓、乐鼓、独鼓、双云锣、大铙、小铙、大钹、小钹、大锣、马锣、汀钹、星星、梆子。其组织形式可视为古代乐队的余绪，没有拉弦乐器，以吹、打、弹三种乐器为主，组成了这个驰名于中国音乐史的乐种。^①

“冀中南乐会”的乐器组合形式包括：管子、笙、梆笛、海椎（无音孔的铜喇叭）、海笛、龙头胡、京二胡、秦琴、鼓、小镲、云锣、钹钹、大钹、大铙、手锣。这里出现了龙头胡和京二胡两种拉弦乐器，但是可以想见的是，它们在这样的乐队合奏音乐中究竟能够发挥什么样的效果？^②

“江南丝竹”：乐队编制最少由二胡加笛子两人组成，一般三至五人，也可多至七八人，所用乐器有二胡、小三弦、琵琶、扬琴、笛、箫、

①请参考《长安古乐谱》一书中冯亚兰教授为该书写的序论。西安：三秦出版社，1991年版。

②请参考张振涛《乡村音乐——冀中乡村礼俗中的吹乐社》，济南：山东文艺出版社，2002年版。