

平湖遺韻

楊毓荪
編著

平湖遺韻

楊毓荪
編著

平湖遗韵

杨毓荪 编著

*

中国文联出版公司出版、发行

(北京农展馆南里10号)

文物出版社印刷厂印刷

*

787×1092毫米 16开本 19.75印张

1990年1月第1版 1990年1月第1次印刷

*

ISBN 7-5059-1339-5 J·357 定价: 15.10元

平湖琵琶 渊源流长
有人 开拓创新 后继

杨毓荪题

一九九零年夏

王任重

平湖琵琶 渊源流长 开拓创新 后继有人

全国政协委员王任重同志为本书作者杨毓荪题词

保存傳授是平湖
嫡派傳人之責職

毓
孫賢侄惠存

石城

中央音乐学院学术委员会委员、琵琶教育家林石城教授题词

To my dear nephew Yu-shen

A disciple taught in a direct line from the master is in duty bound to preserve and pass his music on.

prof. Lin Shi-cheng

琵琶垂秋心血凝聚
乎泂神韵浚世传承

贺杨毓蓀先生编著

平湖遗韵出版

戊辰仲春

冯光钰於北京

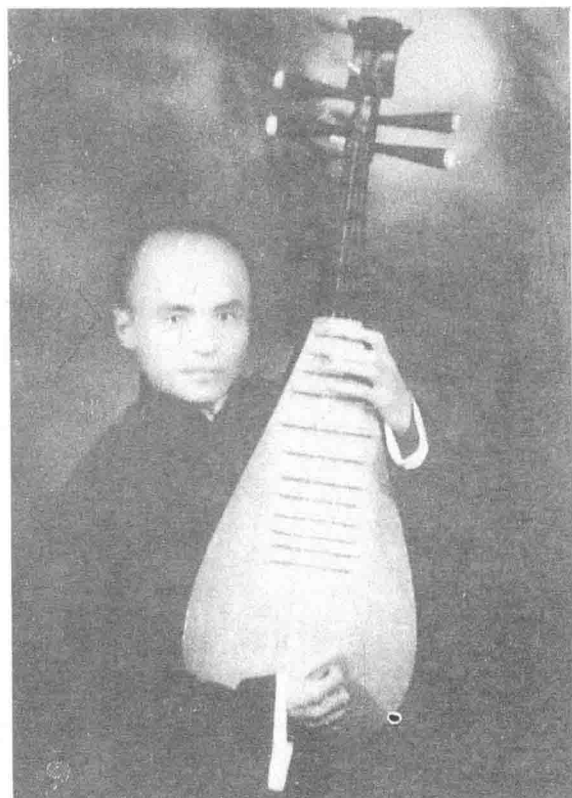

中国音乐家协会书记处书记冯光钰教授题词

To the publication of 《THE TREASURY OF OLD MASTERPIECES FROM PIN-HU PIPA-PLAYING SCHOOL》

In the history of PIN- HU PIPA is embodied predecessors' paintaking work, so wemust be the successors and developers to PIN- HU PIPA-PLAYING school.

Secretary of Saretariat and Concurrently Deputy Standing Director of Nation Music Prof Feng Guang-yu

朱荇青先生像(三十年代于美国)

杨少彝先生像(五十年代于北京)

序

平湖李芳园先生之高祖李廷森、曾祖李煌、祖父李绳墉、父亲李南棠，五代人积百余年之久，于读书之暇，嗜爱琵琶，研究古谱，详参指法。恐其失传，南棠先生与芳园先生父子两人编辑《南北派大曲琵琶新谱》，於一八九五年写成工尺谱，付印出版，广为流传，后人称之为平湖派琵琶。

平湖派琵琶自李南棠、李芳园之后，人材辈出。张子良、吴柏君、吴梦飞；朱荇青等先生，均直接或间接受业于南棠先生与芳园先生。其中朱荇青先生自执教于上海国立音专之后，从学者更为众多。新中国成立后，如执教琵琶主科于西安音乐学院的杨少彝先生，广州音乐学院的汪容琛先生，上海戏曲学校的樊伯炎先生，南京师范学院的陈恭则先生等等，使平湖派琵琶在原有基础上得到进一步的发展。

杨少彝先生自应调在西安音乐学院任教琵琶之后，各地琵琶学者，争相登门求教，尤其在西安一带，为平湖派播下了众多种子。十年动乱中，少彝兄仍不顾一切压力，亲携其独子毓荪，奔波全国各地，并去上海、平湖搜集朱荇青先生之手迹图片，立志整理成简谱或五线谱后交付出版，真可谓善继者也。但少彝兄不幸早逝，谱稿虽存，未能亲见付梓。幸有其子毓荪，念念不忘父志，苦心孤诣，耕耘数载，整理成册，以公同好，不绝平湖正声。爱乐书数语以记之。

林石城识于一九八六年八月，北京

《平湖遗韵》琵琶谱序

琵琶这件乐器，有悠久的历史，既能用于伴唱，也能独奏。在历史文献中，多有记载。可惜刻印流传下来的琵琶乐曲专谱，为数不多。

平湖，浙江省嘉兴市的一个县。在清代晚期，平湖擅弹奏琵琶者甚多，其中骨干力量，实有赖于五世相传的李氏一门，至李氏第五代的李芳园，开始把他家世传的琵琶乐曲谱刻印出来，得以广为流传，从而形成琵琶乐曲与演奏风格上一支流派。

李氏琵琶谱系工尺谱，与其他几派的工尺谱相比，虽较为详细，然而究竟存在其局限性。传至近代，吾师朱荇青先生，以毕生精力，把李氏的全部传统名曲，详加整理，精细地注明指法，以及节奏快慢等等，使其更为完备。同时，他还创作了很多琵琶乐曲，但由于受时代的局限，仍以工尺谱为主，只把竖写改为横写；还加上小节线。当然这也可说是一个进步，接近近时仍流行的“简谱”了。

杨兄少彝与我，均受业于朱师。杨兄执教于西安音乐学院，把“平湖派”诸曲，再加整理，改写成五线谱。可惜未曾付印，他就在“十年动乱”中不幸谢世。其子毓荪，当时尚在少年，而对琵琶之艺，已能继承父业。他不断研习，广寻师友，付出极大的精力，矢志把乃父遗稿，详加整理。译写成这份五线谱。为此，我不但赞赏他的毅力；嘉许他的成就；更为“平湖派”琵琶得以广泛传播于世而骄傲与高兴；并对整个琵琶艺术的发扬推广，寄以无限的希望。

《平湖遗韵》的刊印，保存和发扬了琵琶演奏上的一个流派。然而关于“流派”，其实有其两面性，应该说要有“流派风格”，但不

能囿于“流派”。今后的发展,应该吸收各家之长,向创造与发展的道路奋进。“文人相轻”的老习气,万不能再现。这份琵琶谱发行之后,希望学者们踏踏实实地研习,吸收和消化;并加以再创造,再发扬,使琵琶这门艺术,得以发扬光大,这是我衷心的祝愿。

樊伯炎写于上海

1988年元旦

目 录

序

《平湖遗韵》琵琶谱序

前 言	1
常用指法简介及音乐术语对照表	8
乐曲简介	13
曲 目	16
①阳春古曲	16
②满将军令	32
③郁轮袍	40
④怀阴平楚	61
⑤海青拿鹤	80
⑥南将军令	112
⑦平沙落雁	133
⑧浔阳琵琶	144
⑨霓裳曲	160
⑩陈隋古音	176
⑪普庵咒	192
⑫塞上曲	216
⑬青莲乐府	229
⑭古寺钟声	239
⑮月儿高	256
⑯阳关三叠	273

前言

犹如一叶扁舟在中国音乐浩瀚的历史长河中漂流,^① 琵琶艺术以其独具的艺术风采在近两个世纪以来的中外乐坛上留下了不可磨灭的影响。在中国民族音乐壮阔的波澜中它曾起到了承前启后,推波助澜的作用。

《琵琶十三套》^② 是平湖先辈继传出新的瑰丽珍宝、先父杨少彝先生是平湖派第七辈传人。他博学广采,立雄心於民族音乐之大业、他既是著名琵琶演奏艺术家,又是杰出的平湖派琵琶教育家、这部《平湖遗韵》的刊出,不难窥见杨氏深得平湖堂奥,并已踏入别壶天地。

“平湖”琵琶艺术自领风骚的史实,本身道出了民众的智慧,丹纳说过:“我们隔了几个世纪,只听到艺术家的声音,但在传到我们耳边来的响亮的声音之下,还可以辨别出民众复杂而无穷无尽的歌声,他们象一片低沉的嗡嗡声一样,在艺术家四周歌唱。只因有了这一片和声。艺术家才成其为伟大”。所以我们在肯定一个艺术大师的同时,必须为历史上那些默默的合唱者大书一笔,他们在艺术上的造诣是和人民的抚育分不开的,这是他们成才的根本,事业的基础。

先父杨少彝(1913 —— 1974 年)山东茌平人,出身书香门

① “平湖”是浙江平湖县名,平湖派琵琶起源於此,故名。经李廷森——李煌——李绳庸——李南棠——李芳园五代世传和发展,形成平湖传派。

② 《琵琶十三套》是平湖传派十三套乐曲的俗称。1895 年(清光绪二十一年)由李芳园整理刊出。原谱为工尺本,当时全称是《南北派大曲、琵琶新谱》、详见辞海艺术分册第 227 页、李芳园琵琶谱。

第,音乐世家。由于他的祖父杨晋阶喜琴、棋、书、画、尤善音律,自幼他就深得民族艺术的熏陶。1928年入上海美专,从师黄宾虹、谢公展先生,主攻花鸟画。於1930年毕业,美专的学习,为他后来在民族音乐方面的成就打下了艺术功底。其后又攻读于上海国立音专琵琶专业,成为平湖派琵琶大师朱荇青先生^①的高足,于1933年以优异的成绩毕业,同学有樊伯炎、陈贡则、汪荣琛等人。同年,他参加上海大同乐会从事短期艺术实践活动。1934年杨少彝先生赴北平教学,他早年培养的很多学生后来都在艺术上取得了较高的成就。^②这时期,他还对民族、民间音乐进行了大量的考察研究工作。“七七”事变爆发后,他的好友梅兰芳、程砚秋先生为支持广大民众的抗日救亡运动,执意蓄须,拒绝登台。他也毅然剪断四弦,以铭爱国之志。并从家乡将三百余件历代民族乐器珍品运抵北平,举办了颂扬中华五千年文明史的“中国乐器展览会”,获得北平各界人士的好评,可惜这些珍品不久即毁於战火。全国解放后,1951年他向丁善德先生提出了琵琶改革发展的方案“琵琶参照西洋乐器加制半音,使这一古老的民族乐器成为更加完整的十二平均律乐器,以扩大演奏内容的范围”。1961年他初步整理出平湖十三套谱本,在上海举行的全国高等艺术院校琵琶教材会议上获得与会专家同仁的高度评价,并在专场音乐会上演奏了他发掘整理的古曲《月儿高》,受到了广大听众,专家学者的热烈赞扬。这首《月儿高》是他采用平湖派的风格特点在较原始的古谱基础上潜心研究、分析、创造发展而成。报上评价他是闻名的继承平湖朱

① 朱荇青(1898——1954)名英、字荇青、浙江平湖人、少年即从师李芳园习琵琶,当时李芳园的学生还有吴柏君,吴梦飞,张子良等人。旧时人称海上三大名师,平湖门就有吴梦飞、朱荇青两位。朱荇青年轻时曾东游日本,西历美洲,从事艺术活动时有“四弦国手”之称。1926年赴美参加太平洋会议,他当时演奏的《浔阳琵琶》等曲在美各界引起轰动,誉称为天国之音。后经蔡元培介绍,得识肖友梅。1927年肖友梅等人创办上海国立音专时,即聘他为琵琶教授。一生创作琵琶曲甚多,代表作有《长恨曲》等、并在诗、词文字方面有着极高的造诣,著有诗集。

② 杨少彝早年在北平的学生有王绍先等人。王绍先四十年代曾任北师大音乐系主任,并赴维也纳参加音乐节,演奏的平湖派古曲《平沙落雁》等获音乐界高度评价。

荇青派的演奏家。他的晚年是在那场民族大悲剧的凄风苦雨中渡过的。历经几十年心血积累起来的大量资料,稿件几乎全部毁于一旦。他饱经折磨,被批斗,下放养猪。但无论是怎样的迫害和打击,他献身于中华民族音乐事业的信念从没动摇过。1970年在极其艰难的条件下他开始了“琵琶春秋”的写作。於1972年底完成初稿。可惜在此壮志未酬,宏业未竟之时,再遭残酷迫害而含愤弃世。本书在杨少彝先生传谱的“十三套”之后,附朱荇青先生传谱的正宫变调古曲《普庵咒》,杨少彝先生传谱的《月儿高》及笔者改编的古曲《阳关三叠》,以飨我界,亦可见平湖艺术继承出新之一斑。

平湖传派的琵琶艺术是以丰富多彩,起伏变幻而称著的。表现在乐曲中的独特指法如满轮、抹复扫、双飞、七操、马蹄轮等均能独到的表现出不同的效果和意境。杨少彝先生在长期的艺术实践和教学中又更进一步发展了这一特点。例如“满轮”,他在这个指法原来结构的基础上加入扫、拂等指法,在既保持了原来指法演奏的效果的基础上,使演奏表现力更加充实和丰满。在速度、力度、音量及音色变化方面他也加以详细的琢磨,采用“文”“武”两种演奏方法。前者似蒙蒙细雨,后者则如金戈铁马,雄壮无比。两者结合运用,在演奏中能形象地烘托出乐曲的意境,加深了音乐的感染力。如《怀阴平楚》一曲中“吹打开门”一段中部,用这一手法演奏将由弱而强由远而近的千军万马的气势表现出来,是一首古代军队进行曲:

例一 《怀阴平楚》吹打开门

杨少彝传谱

在文曲中,指法的变化运用就更加繁杂了,如《平沙落雁》一曲中霜天雁叫一段,用急促的小夹弹摹拟化的表现出雁叫之声:

例二 《平沙落雁》霜天雁叫

杨少彝传谱

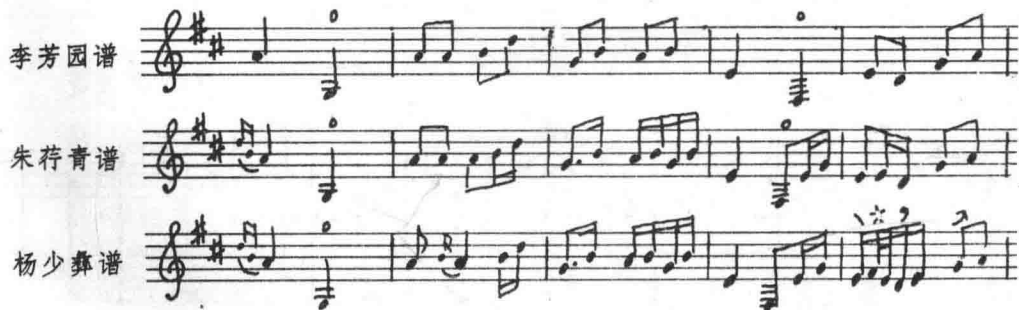

《海青拿鹤》一曲中的并轮,强弱,推拉变化较大,运用自如。在表现鹤唳时,仿佛厅室之内尽闻其声。又如挂线轮,蝴蝶双飞等技法,在表现中也是独到的。

平湖传派在指法,技巧等方面的发展丰富了平湖琵琶艺术,促使其在表现艺术上的进一步定型和更加完美。这是逐渐打破了民间原有的较简单的演奏形式,向艺术表现迈进了极为重要的一步,从而对琵琶表现大型乐曲起到了积极的影响。

从下例谱中可以看到发展,演变的过程。

例三 《塞上曲》宫苑思春

《塞上曲》原是五首民间小曲,经李芳园加工润色发展而成,小标题为《宫苑思春》。寄写昭君远嫁单于,思念故土的心情。杨少

彝先生在教学中强调：“学习此曲，从中练习左右两手的指法配合，呼应，要干净清晰，力避嘈杂，吟揉得体，推拿适宜为上，如陷于板滞则无味矣。”

在教学中杨少彝先生特别指出“气与力”的关系。将他多年从事琵琶艺术的心得归纳为：“以意代气，以气代力，以力触弦，力足音实，音实韵长”。实为精到之说，给后学者以铭心的启迪。

中国的琵琶艺术发展有着悠久的历史渊源，从汉、唐至今，在漫长的岁月中历经多次的改革和发展。到现在，它已成为我国具有独特风格的有代表性的民族乐器之一。

一般说来，文学艺术都来自民间，而后逐渐为士大夫所掌握。就中国传统的琵琶曲而论，却大都是文人作品，“平湖”的十三套也不例外。“文人作品”是琵琶曲的主流。这些作品，反映了历代琵琶艺术家长期形成的个性，思想感情，精神向往及民族精神，时代气息。琵琶艺术家必须具有丰富的知识和精深的专业修养，不断在原有基础上进行创新、发展。历经若干代人的努力，风格，流派逐渐形成。“平湖”传派琵琶艺术的发展和形成也如此。

“平湖”作品多写风、花、雪、月，歌颂、赞美自然，表达了对祖国锦绣河山的热爱，还有部分作品也表现人物的各种思想感情，如伤感，如哀怨，如悲壮，如激昂，等等。在格调上，“平湖”传派追求幽雅高深、清素自然的崇实风格，特别反对娇柔做作，故弄玄虚，表现过分等倾向。这样的清规戒律保证了在艺术上的风格和水平。杨少彝先生提倡：意在指先，意至指随。强调先立意，有内在的感情才能表现出“诗中有画，画中有诗”的艺术特点。琵琶演奏不仅描绘山河景致和大自然的美，也表现人的思想和感情，更重要的是要表现出演奏者自己的品格情操。通过演奏，听众和演奏者之间产生共鸣，心心相印，在欣赏过程中，使听众产生无限联想，理解乐曲的美感。

传统乐曲的特点，其一是以最精练、简单的手法，通过内在的感情去表现丰富多彩的内容，如《浔阳琵琶》，以极简单的手法结合朴素的音乐线条，准确，形象地表现出乐曲意境：

例四 《浔阳琵琶》关山临却月

杨少彝传谱

作为一部艺术遗产,“平湖”作品中部分内容自然地保留着时代痕迹。如青莲乐府等曲的意境中有寄情山水,回避现实之情感。寄情山水,出污泥而不染,歌颂善良,这实际上反映了士大夫愤世嫉俗的清高品质,他们正是以描绘秀丽山河,风花雪月来抒发自己的感情。

艺术的功能与作用,是通过潜移默化,从而使社会和人们从中得到积极的,美的精神食粮,陶冶情操。

抽象是指自然景观和人的思想感情溶汇成一体之后,再对这些因素加以观察、体会、感受、对比、分析并把它们中美的东西提取出来,运用艺术手法表现在作品中。如:带、打、泛音等技法用于表达幻想和内心世界,而写实的技法,如实音类各种指法又能准确地表达各种现实的意境。但恰恰是抽象把两者间有机地结合起来,将人们带进艺术境界。艺术抽象是在人们长期的社会实践,艺术实践的基础上不断发展起来的。随着人类科学的发展,琵琶艺术中的抽象也渐渐形成了规律,不断地完善。“平湖”作品中的这一艺术成份具体地体现在格调中。这并非是偶然的,它来源于中国民族音乐,与民族文化有着血缘关系。例如:写景的乐曲可以在人们心灵中唤起一种情调,并与自然情调是对应的。所以人们可以从中获得多种不同的感受。

艺术的目的不一定局限於对现实的单纯摹仿,这种摹仿在任何情况下都只能产生技巧方面的效果。“平湖”传派的艺术风格素以丰满华丽著称。字密音繁是丰满华丽的一种表现。在文曲中则要求音实韵长,以体现其铿锵有力,坚实淡远之风格。写实,写意相结合的表现手法体现出了琵琶艺术在长期的实践中运用自然