

Jiangsu Erhu Yishu Chuancheng Gaiguan

江苏二胡艺术 传承概观

吴晓慷 编著

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

江苏二胡艺术传承概观

吴晓慷 编著

东南大学出版社

·南京·

图书在版编目(CIP)数据

江苏二胡艺术传承概观 / 吴晓慷编著. — 南京: 东南大学出版社, 2014. 5

ISBN 978-7-5641-4959-8

I. ①江… II. ①吴… III. ①二胡—音乐史—江苏省
IV. ①J632.219

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 100678 号

江苏二胡艺术传承概观

编 著 吴晓慷
出版发行 东南大学出版社
社 址 南京四牌楼 2 号 (邮编:210096)
出 版 人 江建中
责任编辑 唐允
经 销 全国各地新华书店
印 刷 南京玉河印刷厂
开 本 700 mm×1 000 mm 1/16
印 张 17.75
字 数 354 千
版 次 2014 年 5 月第 1 版
印 次 2014 年 5 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5641-4959-8
定 价 50.00 元

序

在中外音乐历史长河中,每一个乐种的形成,每一个音乐家群体的形成,每一个音乐流派的形成不是偶然造就,也非行政力量左右,其主要原因是地域文化的作用和多年文化积淀的结果。江苏有着丰厚的文化积淀和优良的文化内涵,文学、经济的领先发展,为该地域艺术的发展创造了机遇和保障,人文环境的形成、民族民间音乐的繁荣及核心群体对周边文化的辐射,造就了江苏文化艺术的氛围。江南丝竹、昆曲、评弹等艺术蜚声海内外,锡剧、淮剧和扬剧这三大地方剧种,成了江苏与全国乃至世界进行交流的文化名片。所有的这些地方民间音乐与地方剧种,成就了二胡艺术自20世纪以来,在刘天华、华彦钧(阿炳)两位二胡艺术大师的引领之下,得以扎根且不断枝繁叶茂的主要原因。为此,在中央有关领导的直接倡导下,在江苏省委、省政府的大力支持下,在中国音协、江苏省委宣传部的直接指导下,2009年1月在江苏成立了“刘天华阿炳中国民族音乐基金会”。该民乐基金会是全国唯一一家以弘扬民族音乐为主旨的基金会,是以刘天华、阿炳为中国民族音乐发展为己任的精神,立足江苏面向全国,为民族音乐事业发展运作的平台。它进一步促进了江苏和全国民族音乐文化的大发展大繁荣,满足了人民群众对民族文化的日益需求与渴望。除此以外,海外众多的华人民族乐团更是活跃在世界各国的舞台上,为二胡艺术的继承与发展起着积极的作用。

本书的研究,以概述江苏二胡艺术的传承与发展轨迹作为切入点,就江南文化的多元化、江南绚丽多姿的民间音乐和国乐的改革、二胡艺术的形成、刘天华二胡学派的建立等方面,作了一个全方位的梳理,同时就刘天华二胡创作及科学系统的演奏体系和华彦钧的本土民间的演奏方法相结合,以及他们的作品中如何融入江苏民间音乐元素,他们的创新如何为近代和现代民族音乐、二胡艺术作出开拓性、划时代的贡献为

线索作了一定的论述,并对他们,尤其是刘天华先生及其嫡系与再传弟子,以及大多数当代江苏二胡名家(著名演奏家、教育家)、专业二胡作曲家(江苏籍)的概况、演奏理念与风格、创作特点以及所取得的成就等,都作了较为系统的介绍,同时对他们所创作的部分二胡作品和相关音乐理论学家的论文,也进行了一个集锦。另外本书还有一个亮点,那就是作者直面采访了当今仍然活跃在我国二胡艺术舞台和专业二胡教学讲台上的第三、四、五代二胡名家,从走访中,更加具体地把握了江苏二胡艺术传承的特点、规律,以及他们的演奏风格、教学特色与精华,以此获取第一手的实证研究资料,为江苏乃至全国的二胡艺术的传承与发展,提供相应的、实质性的依据与帮助。

本书作者吴晓慷教授是一位对二胡艺术教育有着执着追求,并有着近三十年二胡演奏与教学经验的学者。近三十年来,他为江苏的二胡艺术教育,培养了众多的二胡专业学生。他不仅勤勉耕耘在二胡教学的实践之中,同时还积极、不断地探索着二胡艺术的传承与发展的学术研究,在全国诸多音乐专业核心期刊上,发表了数十篇二胡演奏与教学的专业论文,取得了一定的学术成果。

希望这本书对专业二胡演奏者以及广大的业余二胡爱好者和欲了解江苏二胡艺术的传承与发展历史的人们,提供一定的帮助。

朱品超

2013.8.29.

前言

中国的民族音乐有着极其深厚的传统文化的底蕴,尤其是二胡艺术的迅猛发展,它的改革与创新已独领风骚,走在了我国民族器乐的前列,并已广泛带动了其他民族器乐创作、演奏的变革与发展,它对我国近现代民族音乐事业的传承与发展,有着特殊的贡献。中国在这整整百余年的二胡艺术改革、传承与发展历史中,江苏占了大半壁江山,由此,江苏如今被人们称为“二胡之乡”,毫无疑问江苏二胡已引领了全国二胡,甚至整个弦乐器的发展,人们欣喜地看到在江苏二胡艺术灯火璀璨、辉煌灿烂的前方,加入二胡艺术队伍的人越来越多,其队伍也越来越庞大,越来越壮观!而且这些令人叹为观止的独特风景,将江苏的民族音乐文化推向了一个越来越繁荣、越来越令人目不暇接的制高点。人们不禁要问,二胡艺术在江苏为什么能够形成这样的风格和传统,江苏二胡艺术的文化内涵与人文精神在哪里?为此我们将遵循江苏二胡艺术的发展历史,依据历史文献的记载,结合江苏区域文化的特点,真实向人们展现二胡这个原本不登大雅之堂的乐器,经过一代代二胡传人,尤其是一代代江苏二胡艺术家的不懈努力,在传承的基础上发展、壮大至如今这样一个有着科学的学科体系,严格而又系统的教学理念,严谨与个性发挥并存的演奏风格,并独领中国民族器乐风骚的耀眼星群。

我们说,艺术的创新,离不开继承与发展。没有继承,就会丢失传统;而没有借鉴,就无以谈发展。当年刘天华先生改革二胡,使其由俗到雅、由民间到大学课堂,并使它成为独奏艺术,其中许多都是借鉴了西洋作曲理论与小提琴的演奏技法。但它最为基本,也是最为重要的前提是,在继承深厚的民族音乐的传统和民间音乐文化的基础上得以借鉴。当然,文化的传承模式极其复杂,有不知不觉的自然传承,有师徒关系的嫡系传承,也有家学渊源下的传承,还有学校、团体进行的有组织、有计

划的目标性传承。我国历史上民间音乐以自然传承和家学渊源的传承为主,也正是这种传承方式才造就了地域音乐文化的流派和风格。今天,随着学校音乐教育的规范化发展,其传承模式有了很大变化,以教学计划、教学大纲为目标的传承模式将二胡艺术的传承科学化了,但同时也抹杀了二胡艺术的流派和地域风格。因此,对各时期江苏二胡音乐传承现象的研究是非常必要的,一方面可以梳理江苏二胡艺术的传承史,另一方面则是从诸多传承模式中总结其优劣,为以后此乐种的良性发展提供借鉴。

《江苏二胡艺术传承概观》一书,遵循着二胡历史的发展规律,本着客观、实事求是的原则,将20世纪初由刘天华与华彦钧两位二胡艺术巨人繁衍的一代代江苏二胡演奏家、教育家作一个系统的梳理。把我国百年的二胡艺术,由传统到如今的继承和发展,在江苏这一非常具有地域性特点的艺术传承,通过三个方面作一个文化链接。这三个方面是:

上篇 传承篇

一、概述:江苏二胡艺术的传承与发展轨迹。

二、江苏近现代二胡名家(演奏家、教育家)简介(以出生年代为序,至20世纪80年代止)。

三、江苏近现代二胡名家(演奏家、教育家)传承图表。

四、江苏籍二胡作曲家。

中篇 访问篇

笔者通过走访江苏籍或长期工作、生活在江苏的著名二胡艺术家(他们分别代表了刘天华的第三、第四、第五代传人),从他们那里更进一步地了解江苏二胡艺术传承与发展的轨迹。

下篇 作品及文献篇

一、江苏近现代二胡名家及作曲家二胡作品(部分作品)。

二、论文荟萃。

本部分(下篇)作者将江苏籍或长期生活、工作在江苏,且成就卓越的著名二胡演奏家与作曲家的部分作品,呈现给广大的读者朋友,因为这些汇集着江苏或全国多个地方民族民间音乐元素的、脍炙人口的作品,充分体现了这些艺术大家们过人的民族音乐素养和他们对二胡艺术

矢志不渝的执着追求,更记录着江苏二胡艺术传承与发展的印记。

同样笔者更将著名的音乐理论学家、博士生导师居其宏教授的论文《从一个省、一件乐器透见一个时代》、李明正先生和张韶教授的《论二胡艺术的发展与民族音乐传统》、著名已故作曲家刘文金先生的《二胡之乡的盛会》、林江山先生的《刘天华的音乐思想及给我们的一些省思》、著名二胡演奏家周维先生的《二胡现代时与将来时》等有关于江苏二胡艺术传承的精妙论文,作了一个集锦与荟萃,这些专家们从独特的视角,从一个点,涉猎到一个面,一个涵盖整个江苏二胡艺术传承与发展的全过程,进行了精辟的论述,引经据典,精彩独到,对整个书籍起到了画龙点睛的作用,想必读者阅读后一定会与笔者有着相同的感受。

本书通过上述三方面的文化链接,希望对专业或业余从事二胡艺术研究或演奏的人们,提供一个了解江苏二胡艺术传承与发展的便捷路径,为弘扬我国的二胡艺术作一些力所能及的、微薄的努力。

本书在撰写中,选用了江苏二胡名家的照片和部分江苏二胡名家与作曲家的二胡作品,以及部分音乐理论学家的论文,我们一直在与这些二胡名家和他们的入选作品及相关论文的作者联系,承蒙这些专家们的大力支持,我们已获得了大部分选用作品的使用权。但虽经我们多方努力,仍有一些作者至今未能取得联系,因而无法向你们寄送稿酬。我们真诚地恳请你们与我们联系,我们随时恭候你们前来领取稿酬。

吴晓慷

2013年7月于南京

名家题词

传天华琴艺
承阿炳道术
发中华精神
展民族神韵

著名二胡演奏家、教育家
马友德教授
著作出版

马友德题
癸巳年秋于

著名二胡演奏家、教育家 马友德教授题词

名家题词

胡乐弦语传真情
笔耕不辍硕果盈
传我民族乐文化
展我华夏乐神韵
吴晓彦教授专著出版

沈正陆

2013.8.28

著名二胡演奏家、教育家 沈正陆教授题词

传承二胡艺术

弘扬中华文化

贺吴晓康教授专著出版

朱昌耀

2013.8.29

著名二胡演奏家、江苏省音乐家协会主席、
江苏省演艺集团董事长 朱昌耀先生题词

名家
题词

纳天地英气
显山水秀色
传东方神韵
见华夏真情

贺吴晓康专著出版

欧景星

二〇一三年八月二十八日

著名二胡演奏家、教育家，南京艺术学院附中校长、

音乐学院副院长 欧景星教授题词

目 录

上篇 传承篇

- 一、概述:江苏二胡艺术的传承与发展轨迹/2
- 二、江苏近现代二胡名家(演奏家、教育家)简介
(以出生年代为序,至 20 世纪 80 年代止)/8
- 三、江苏近现代二胡名家(演奏家、教育家)传承图表/42
- 四、江苏籍二胡作曲家/45

中篇 访问篇

- 一、采访著名二胡演奏家、教育家马友德教授/48
- 二、采访著名二胡演奏家、教育家沈正陆教授/51
- 三、采访著名二胡演奏家、江苏省音乐家协会主席、江苏省演艺集团董事长
朱昌耀先生/53
- 四、采访著名二胡演奏家、教育家,南京艺术学院附中校长、音乐学院
副院长欧景星教授/56

下篇 作品及文献篇

- 一、江苏近现代二胡名家及作曲家二胡作品(部分作品)/60
- 二、论文荟萃/228
 - 1. 中国二胡百年再回首 吴晓慷/228
 - 2. 从一个省、一件乐器透见一个时代
——“江苏:二胡之乡大型音乐会”随想 居其宏/234
 - 3. 二胡之乡的盛会——浏览江苏人的作品 刘文金/240

4. 刘天华的音乐思想及给我们的一些省思 林江山/243
5. 二胡现代时与将来时 周维/249
6. 论二胡艺术的发展与民族音乐传统 李明正 张韶/255
7. 刘天华音乐思想及对当代音乐教育的启示 吴晓慷/260

参考书目及文献/267

后记/268

上篇

传 承 篇

一、概述:江苏二胡艺术的传承与发展轨迹

中国是一个有着五千多年历史的东方文明古国,它的民族文化枝繁叶茂,源远流长。特别是在民族音乐的传承与发展方面,足以让我们感到无比的自豪与骄傲,在这片肥沃的热土上,孕育出了一代代蜚声海内外,并在国际乐坛上享有盛誉的中国民族音乐家。这里特别要强调的是我国这些优秀的民族器乐作曲家、演奏家们,他们一次次肩负着传播民族文化的重任,带着中国的民族器乐,走向维也纳金色大厅,走向全世界……

中国的民族音乐有着极其深厚的传统文化的底蕴,尤其是二胡艺术的迅猛发展,已广泛带动了其他民族器乐从创作到演奏的改革与发展之路,它对我国近现代民族音乐事业的传承与发展,有其极为独特的贡献。中国在这百余年的二胡艺术改革、传承与发展历史中,我们不难看出江苏占了大半壁江山。1992年“20世纪华人音乐经典”入选曲目中,有五首二胡独奏曲,一首是刘文金先生的《豫北叙事曲》,其余四首都是江苏籍作曲家的二胡作品,它们是刘天华的《病中吟》、《良宵》、《空山鸟语》,阿炳的《二泉映月》。由此我们就能清楚地认识到它的地位和重要性,在刘天华、阿炳之后,江苏又涌现出了一代又一代众多的二胡名家,他们将二胡艺术像种子一样,播散至全国,乃至全世界。正因为如此,江苏被人们公认为“二胡之乡”,在国内外民族乐坛上产生了深远的影响。

与全国其他地方相比,江苏有着丰厚的文化积淀和优良的文化内涵。文学、经济、农业的领先发展为艺术的发展创造了机遇和保障,人文环境的形成及核心群体对周边文化的辐射,造就了江苏文化艺术的氛围,二胡艺术的创新与发展已独领风骚般走在了我国民族器乐的前列。回眸近百年二胡艺术的传承历程,江苏二胡艺术的改革与发展,一直领先于全国,被人们称之为“二胡之乡”,毫无疑问江苏二胡已引领了全国二胡甚至整个弦乐器的发展。人们欣喜地看到在江苏二胡艺术灯火璀璨、辉煌灿烂的前方,加入二胡艺术队伍的人越来越多,其队伍也越来越庞大,越来越壮观!而且这些令人叹为观止的独特风景,将江苏的民族音乐文化推向了一个越来越繁荣、越来越令人目不暇接的制高点。如今随着音乐人类学、民族音乐学等学科的逐渐成熟,加之世界多元文化的影响,当前关于区域音乐文化的研究已成为人们关注的焦点之一。江苏是东南沿海的经济、教育文化大省,又是世界闻名的二胡之乡。人们不禁要问来源于古代胡夷的少数民族乐器二胡为什么能在江苏得以扎根,且发展如此迅猛?二胡艺术在江苏为什么能够形成这样的风格和传统?

江苏二胡在什么时候引领了全国二胡发展的主要方向？江苏二胡的演奏家、作曲家及作品在全国二胡音乐文化中的地位如何？江苏二胡的文化内涵与人文精神在哪里？它的传承、发展和所走的路径又是怎样的呢？

随着这一个个问题的产生，我们还是遵循历史规律，来探寻江苏二胡的发展轨迹。

（一）江南文化的多元化，为二胡艺术的形成奠定了基础

二胡——胡琴的一种。距今已有一千二百余年的历史，它的前身为唐代的奚琴，故在唐宋时期就有文献记载。宋代沈括的《梦溪笔谈》引自作《凯歌》其三：“马尾胡琴随汉车。”自古以来，“胡琴”这个名称已经成了拉弦乐器的统称。它传遍了全国各地，特别是随着各地方剧种的发展，胡琴这个大家族，在日益壮大，也正是这一支脉的胡琴，通过周少梅、刘天华的努力改革与创新，形成了我们今天通称的二胡。

在二胡艺术形成之前，它一直是作为地方戏曲、地方乐种伴奏和合奏的乐器而主要存在于江南地区。它对上述两种器乐表演形式处于一种依附的关系，没有自己独立意义上的二胡作品和独特的二胡音乐内涵。因此那个时候二胡能否得到发展和提高，直接取决于江南地方戏曲和民间乐种的兴衰程度，然而这种戏曲和乐种的兴衰，又是由江南地区的经济状况所决定的。而当时江南经济的繁荣，又为二胡的繁衍、生存与发展提供了充足的空间。

1. 江南市镇密集，带来的经济发展与繁荣，使得百姓广泛形成一种精神上的需求，那么音乐自然而然地成了人们渴求的一个文化消费品。

2. 教育昌盛，使得封建文人参与音乐文化，又提高了江南音乐的艺术水准。

3. 民俗活动的昌盛，使得商品经济呈发达的态势，由此吸引了各地的商贩，同时也将各地的音乐文化带入了江南，从而使江南的音乐文化更加的丰富多彩，也使各地的各种音乐艺术种类在竞争中图生存。这种互通有无，取长补短，更进一步地促进了江南音乐文化的发展，丰富了人们的音乐生活，拓展了大众的文化视野。

4. 音乐文化需求的增加，集镇的茶馆、民间的戏班子为江南人们提供了较多的观赏艺术表演的机会，营造了浓郁的音乐文化氛围。二胡正是在这种江南繁荣经济的支撑下，在人们音乐艺术水准不断提高的基础上，得以发展起来的，它是江南音乐文化的一种表现载体。

（二）江南绚丽多姿的民间音乐，为二胡提供了生存与发展的空间

江南繁荣的经济为二胡提供了原动力，但真正为二胡提供生存与发展空间的，

