

中国传统古筝曲大全

浙江、陕西古筝流派

弦索十三套古筝谱

李荫 编选

【下】

人民音乐出版社

J648.32/3
:3
2004

中国出版集团重点图书出版资助项目

中国传统古筝曲大全

(下)

浙江、陕西古筝流派
弦索十三套古筝谱

李萌编选

人民音乐出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国传统古筝曲大全. 下, 浙江、陕西古筝流派 • 弦
索十三套古筝谱 / 李荫编选 .— 北京 : 人民音乐出版社,
2004. 1

ISBN 7-103-02641-6

I. 中… II. 李… III. 筝-器乐曲-中国
IV. J648.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 073844 号

选题策划: 聂希玲

责任编辑: 刘 澈

责任校对: 袁 蕃

人民音乐出版社出版发行
(北京市海淀区翠微路 2 号 邮政编码: 100036)
[Http://www.people-music.com](http://www.people-music.com)
E-mail:copyright@rymusic.com.cn
新华书店北京发行所经销
北京美通印刷有限公司印刷
A4 17.75 印张
2004 年 1 月北京第 1 版 2004 年 1 月北京第 1 次印刷
印数: 1—4,040 册 定价: 33.40 元
版权所有 翻版必究
凡购买本社图书, 如有缺页、倒装等质量问题
请与本社出版部联系调换。电话: (010)68278400

前　　言

古筝是中国古老的弹拨乐器之一,它的历史悠久,并有不同的流派,大量的乐曲和丰富的技法。在漫长的历史变迁中,古筝在民间、宫廷中都有流传,但在各阶层的人士中,主要弹奏和传播古筝音乐的,还是地方上的民间艺人,这些人使古筝的音乐文化与当地的文化习俗,特别是当地的戏曲、说唱及民间音乐相融合,结果形成了许多各具特色的古筝流派。这些风格各异的古筝流派和音乐汇总成了中国古筝音乐的总体。

就目前所知,人们所能找到的、最早谈及古筝的文字记载,见于《史记·李斯列传》中《李斯谏逐客书》中的一段话:

“夫击瓮叩缶,弹筝搏髀,而歌乎呜呜快耳目者,真秦之声也;郑、卫、桑间、昭、虞、武、象者,异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就郑卫,退弹筝而取韶虞,若是者何也?快意当前,适观而已矣。”

据此,古筝音乐在公元前2世纪左右的春秋战国时期,就在秦地流传,距今已有两千多年的流传历史。

在漫长的历史进程中,古筝音乐在中国不同的地区流传,以地方民间音乐风格为依据,不断地吸收地方民间音乐的营养。每个时代,不同地区的古筝家又将自己的创造和地方音乐的精华融入到古筝音乐的传统中去,使古筝音乐依靠民间自然的传承方式维持下来。各地古筝家对古筝音乐表现个性化特点的发展,使得古筝音乐形成以地方风格为依据的众多古筝流派成为现实。中国古筝音乐各流派的存在,是中国古筝丰富和多样化的象征。

现今中国古筝的各个流派主要有以下几个:山东筝派、河南筝派、陕西筝派、浙江筝派、潮州筝派、客家筝派、福建筝派、内蒙筝派(雅托葛)和朝鲜筝派(伽倻琴)。

传统的山东筝派、河南筝派、浙江筝派、潮州筝派和客家筝派在中国民间流传较为广泛,有深厚的群众基础。有些流派由于地域或语言的相近,在音乐上的交流比较频繁。它们之间相互影响,却又独立存在,有同有异,自成各具风格的流派。在使用传统乐谱方面,潮州筝用的是“二四”谱。这是早于“工尺”谱的一种古乐诗谱,它只能用潮州方言来念唱。而离潮州筝近在咫尺的客家筝,用的却是“工尺”谱。该谱用“官话”朗读,所以当地人都认为它是外来的记谱形式。其他的山东筝、河南筝和浙江筝派都毫无例外用的是“工尺”谱。在演奏方面,这些流派的古筝都有给声乐伴奏、演奏唱腔的传统。在合奏时都有用原始谱、遵守合奏板数的习惯,在统一的音乐中,每个古筝演奏家都能跟着同步的主旋律和节奏走向自行选择自己乐器富于表现的音型,这也是每个乐手按照自己的特点演奏所造成的。民间古筝家演奏的是活生生的音乐,而不是死板的音符,这也为以后古筝独奏曲的形成打下了基础。

陕西筝派是近年来复兴起来的流派,它的乐曲有来自陕西榆林流传下来的小曲;有根据西安鼓乐古谱编订的乐曲;还有很大一部分乐曲是根据秦腔、眉户改编创作的现代作品,这些作品的音乐和地

方音乐风格的关系很密切,考虑到它们在音乐风格和演奏手法方面的特点,应该把这些筝曲归入陕西筝派的乐曲中。

福建筝派处于边远地区,音乐不易在全国传播。加上它的部分乐曲和音乐与潮州、客家筝音乐风格相近,使不熟悉它音乐风格的人不易分辨。长期以来,这个筝派一直不能为人们所广泛了解,相信随着时间的推移,同时也寄望于该流派的传人加倍努力,使福建筝乐更加广泛地为人们所认识和欣赏。

虽然,中国古筝各流派的形成与流传地域、历史、传人、乐谱、技法、曲目及风格等诸多因素有关,但是,从演奏技术的角度来看,这些流派的流传和发展都和传人富有个性的演奏有极大的关系。在同一个流派中,同一首乐曲往往会有许多名家演奏的不同版本。这里既显示了传人不同的传承背景,也表现了传人各自的演奏特点和对乐曲艺术见解的不同认识与理解。传人们是在前人经验的基础上广采众长,并依照各地方言和习俗,融汇了各地民间说唱和器乐音乐,并经过长期的演奏实践,创造、发展,从而逐渐形成了自己的演奏风格。

我们在学习传统流派的曲目时,常常会碰到找不到乐谱的问题。即使找到乐谱,也会有仅学过某人的版本,而其他人的版本不是没听说过,就是听说过也不知道什么地方去找的情形。实际上,学习传统筝派,从众多传人的整体上去了解和研究,是十分必要的。学习者不但可以从多方面、多角度地去理解不同传人的不同造句方法、不同变奏手法、不同技巧处理;还可以从大的方面去了解和把握流派的精神和风格。同时,不同审美、不同爱好的人也可以根据需要去选择自己喜爱的版本。

本书收录的乐曲基本上是按照各流派传人传谱的脉络来安排的,许多乐曲也许是重复的,但这本乐谱的精彩之处也就在这里。你可以在这里找到许多同一流派(甚至不同流派)不同传人的同一首乐曲,你可以对比它们的异同,从不同的方面去欣赏它们。在这里,不同的版本没有高下之分,大可不必用程度的难易和水平的高低去评判它们。同一首乐曲的不同版本,体现了乐曲本身的多元性和丰富性,这也正是我们所需要的。

李 萌

于 2001.8.23

目 录

浙江古筝流派

浙江古筝流派与传人	(1)
浙江古筝流派的技法特点	(2)
浙江古筝流派的代表曲目	(3)
1. 八 板	(3)
2. 小开门	(3)
3. 十二板	(3)
4. 望妆台	(3)
5. 凤凰台	(4)
6. 鸳鸯戏水	(4)
7. 云 板	(4)
8. 三十三板(一)	(5)
9. 三十三板(二)	(5)
10. 三十三板(三)	(6)
11. 三十三板(四)	(6)
12. 刺绣鞋	(8)
13. 灯月交辉(一)	(9)
14. 灯月交辉(二)	(10)
15. 月儿高(一)	(11)
16. 月儿高(二)	(16)
17. 览裳羽衣曲	(20)
18. 将军令(一)	(21)
19. 将军令(二)	(25)
20. 将军令(三)	(29)
21. 将军令(四)	(31)
22. 云 庆(一)	(35)
23. 云 庆(二)	(37)
24. 四合如意(一)	(39)
25. 四合如意(二)	(43)
26. 高山流水(一)	(47)

27. 高山流水(二).....	(49)
28. 高山流水(三).....	(50)
29. 高山流水(四).....	(51)
30. 海青拿天鹅	(52)
31. 海青拿鹤	(55)
32. 小霓裳曲	(59)
33. 霸王卸甲	(63)
附：浙江古筝流派筝谱演奏符号说明	(69)

陕西古筝流派

陕西古筝(秦筝)简介	(70)
陕西筝曲及其调式音阶	(71)
一、周延甲(编创)	(78)
1. 绣金匾	(78)
2. 画阁秦筝	(79)
3. 大金钱	(81)
4. 老龙哭海	(82)
5. 五更调	(83)
6. 五更鸟	(85)
7. 欢音曲	(88)
8. 西京调	(90)
9. 扫 雪	(92)
10. 道 情	(93)
11. 凄凉曲	(96)
12. 姜女泪	(97)
13. 秦桑曲	(100)
14. 白桐曲	(102)
附：周延甲编创谱符号说明	(105)
二、曲 云(译定,编创)	(106)
第一部分 鼓乐筝曲	(106)
1. 游月宫	(106)
2. 摆门栓	(107)
3. 捧金杯	(107)
4. 五云登空	(108)
5. 垂杨柳	(109)
6. 梅花引	(110)
7. 香山射鼓	(112)

第二部分 眉户筝曲	(115)
1.虞美人	(115)
2.琵琶调	(115)
3.倦调	(116)
4.五更鸟	(117)
5.眉户曲牌联奏	(120)
6.弦板调	(121)
7.碗碗腔	(125)
三、李萌(记谱)	(129)
榆林筝曲	(129)
1.小拜门	(129)
2.小小船	(131)
3.唤娇娘	(131)
4.掐蒜苔	(132)
5.五更鼓	(132)
6.柳青娘	(134)
7.绣荷包	(135)
8.张生戏莺莺	(136)
附：曲云译定、编创谱与李萌记谱演奏符号说明	(137)
《弦索十三套》筝谱曲目		
1.十六板	(138)
2.琴音板	(152)
3.清音串	(159)
4.平韵串	(168)
5.月儿高	(171)
6.琴音月儿高	(179)
7.普庵咒	(187)
8.海青	(197)
9.阳关三叠	(216)
10.松青夜游	(221)
11.舞名马	(226)
12.合欢令	(233)
13.将军令	(235)
附：《弦索十三套》筝谱音位、定弦、指法符号说明	曹安和(240)

- 附录 1 执著追求刻意创新——浙江古筝家王巽之** 孙文妍(245)
附录 2 武林筝基本指法符号运用规律及“杭滩”的伴奏规律 汤咪扫(248)

附录 3 陕西鼓乐筝曲简介	曲 云(256)
附录 4 陕西眉户筝曲简介	曲 云(258)
附录 5 陕西榆林筝简介	李 萌(259)
附录 6 《弦索备考》的筝演奏艺术	李 萌(262)
后 记	李 萌(273)

浙江古筝流派^{①②}

浙江古筝流派与传人

关于古筝在浙江地区流传情况的记载不多,但不可否认的是,古筝在这一地区的流传已有相当长的历史。早在唐代,白居易在杭州和苏州任刺史时就写过多首听筝的诗。他在《听崔七妓人筝》一诗中写道:“花脸云鬟坐玉楼,十三弦里一时愁,凭君向到休谈去,白尽江州司马头。”说明当时已有古筝流行在浙江地区。

近百年来,浙江古筝主要流传在武林地区(今杭州地区),并在杭州滩簧音乐中充当伴奏,同时也参加器乐合奏。武林地区虽然流传有一些古筝乐曲,但许多乐曲的音乐和技巧都发展的不够充分,还没有独立的、浓郁的风格特点。当时的古筝曲目主要是“杭州丝竹乐”和“杭滩”中的曲牌,也有《弦索十三套》中的曲子。如《三十三板》、《刺绣鞋》(又名《灯乐交辉》)、《高山流水》、《小霓裳》、《云庆》、《霸王卸甲》、《海青拿鹤》、《浔阳月夜》、《普庵咒》等,都是当时筝人们常弹的曲目。

浙江筝派著名的筝人有蒋荫椿、王巽之、朱又雪、丘与石、吴汝金等。实际上,有关浙江筝派(也称“武林筝派”的提法,也是近几十年才流行起来的,而且是从王巽之开始,浙江筝派才有了较大的名声。

王巽之,浙江杭州人。早在本世纪初期,王巽之就积极向老一辈民间艺人学习武林筝曲,并兼习三弦和箫等多种民族乐器。在20世纪二三十年代,王巽之一直活跃在杭州国乐界,此后定居上海。1959年他被上海音乐学院聘为古筝、三弦教师,在这期间,他为浙江古筝、也为整个中国古筝音乐的发展作出了很大贡献。王巽之的工作涉及面很广,取得的成果也很多。例如:

1. 将许多传统的浙江音乐合奏曲如《将军令》、《四合如意》、《云庆》、《灯乐交辉》等提炼成为更具技巧性、难度更大、结构也更加完整的古筝独奏曲,为浙江筝派的发展奠定了基础。
2. 将一些流传在江、浙一带的琵琶、三弦和笛子曲改编为筝曲。其中较为成功的作品有《高山流水》、《月儿高》、《霸王卸甲》、《海青拿鹤》等。
3. 发展和创新了一些新的古筝技法。例如,发展了“长摇”、“短摇”、“扫摇”的技法;并发展了多种左手弹奏技巧,将古筝的表演艺术提高到了一个新的水平。
4. 参与古筝的乐器改革。早期的浙江筝有十五弦和十六弦制两种,筝体小、弦线较细,乐器的音量也小。这样的乐器对于像王巽之这样一位想像力丰富、大胆创新的人来说,实在是有些难以发挥。这并

注① 演奏家介绍《执著追求,刻意创新——浙江古筝家王巽之》(孙文妍)见附录1,第245页。

② 武林筝基本指法符号、运用规律及“杭滩”的伴奏规律。见附录2,第248页。

不是说小型筝不好，实际上，用小型筝弹奏古曲、民间乐曲可以说是再妙不过的了。但是，就像改造过的大型筝也不能包罗万象一样，传统的小筝也不能尽现所有的音乐情趣。为了能在筝上表现更丰富的感情和更多的新技法，王巽之在传统浙江筝的基础上，首先与人合作研制了二十一弦制古筝，后又与他人合作制成了尼龙钢丝缠弦。

5.浙江筝后来能有这么大的影响，与王巽之培养的学生也是分不开的。例如，他的学生项斯华、张燕、孙文妍、王昌元、范上娥等人，都为后来浙江筝派的普及与发展，做出了很大的贡献，使这个流派在较短的时间里影响迅速扩大。

当然，和历史上一些改造原有事物的人一样，王巽之的这些做法，也遭到当时许多人的非议。但只要是了解浙江筝以往历史的人就可以明白，没有王巽之和他的学生们所作的努力，就没有浙江筝流派迄今的地位。20世纪70年代出现的一批影响较大的古筝创作名曲如《战台风》（王昌元曲）、《东海渔歌》（张燕曲）、《幸福渠水》（沈立良、项斯华、范上娥曲）、《草原英雄小姐妹》（刘起超、张燕曲）、《洞庭新歌》（王昌元、浦琦璋编曲）等，都是在这一流派技法的影响下产生的。

浙江古筝流派的技法特点

1. 长摇指

这种技法有别于山东、河南古筝流派中大关节或小关节的快速“托”、“劈”技法。它是大指与食指共同捏拿甲片，在弦上做前后方向的密集摆动。这种技法较理想的解决了在筝上弹奏歌唱性旋律的问题。

2. 短摇指

此技法发音短促，音色明亮、饱满、节奏感强。

3. 扫 摆

这是在长摇指的基础上加上中指扫弦组合而成的指法，这种技法善表达铿锵有力的节奏和激昂有力的音调。

4. 快四点

这是由“勾”、“托”、“抹”、“托”组合而成的连续不断弹奏的技法。其特点是：速度快，颗粒性强。在旋律流畅、节奏明快的音乐中，常用这种技法。

5. 快夹弹

既快速“抹”、“托”的组合技法，在快速旋律中，常和“快四点”混用。

6. 左、右手食指的快速“抹”弦

也有人称这种技法为“点指”。这种技法可以和其他手指组合使用，但多用于快速的乐段。

7. 提 弦

用左手的大指和食指将弦提奏。其他手指均在音乐中起强调整节奏的作用。

传统浙江筝派左手的揉、吟、滑、按技法较简单，只是对旋律做一些修饰，演奏时恰到好处，并不夸张。

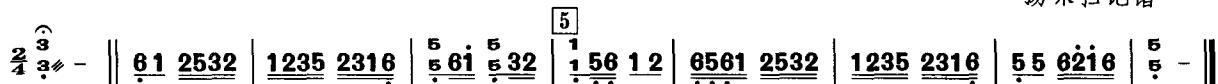
浙江古筝流派的代表曲目

1. 八 板

(又名《溜板儿》)

第二弦 = 1

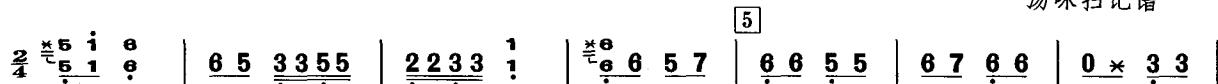
杭州古曲
邱石如传谱
汤咪扫记谱

2. 小 开 门

第二弦 = 1

杭州古曲
邱石如传谱
汤咪扫记谱

3. 十 二 板

第二弦 = 1

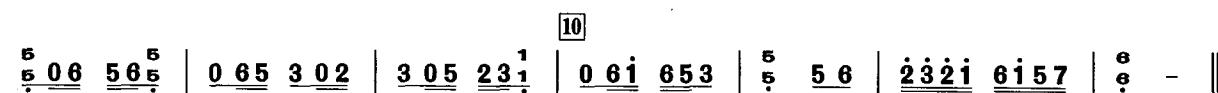
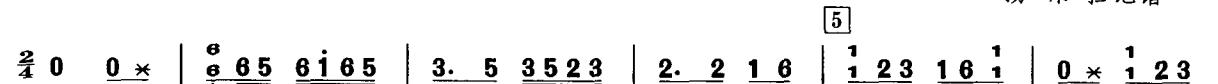
杭州古曲
邱石如传谱
汤咪扫记谱

4. 望 妆 台

第二弦 = 1

杭州民间乐曲
邱石如传谱
汤咪扫记谱

5. 凤凰台

杭州古曲
王宝善传谱
汤咪扫记谱

第二弦 = 1

2 5 5 6 5 | 3 2 1 | 5 5 6 5 | 3 2 1 | 1. 3 2 1 | 5 7 1 | 1 i 5 i | 6 6 3 6 |
 5 5 2 5 | 3 3 2 3 | 5 1 | 0 1 0 1 | 0 2 1 | 0 1 0 1 | 0 2 1 | 1. 3 2 1 |
 5 ? | 1 - | 1 i 5 i | 6 6 3 6 | 5 5 2 5 | 3 3 1 3 | 2 2 6 2 | 1 1 5 1 | 1 - ||

6. 鸳鸯戏水

杭州古曲
王宝善传谱
汤咪扫记谱

第二弦 = 1

2 3 3 5 3 | 2 2 3 3 1 | 6 1 2 6 | 1 - | 3 3 5 3 | 2 2 3 3 2 |
 3 2 1 6 | 5 - | 6 6 5 | 3 3 5 | 6 6 5 | 3 3 5 |
 6655 3355 | 6655 3355 | 3322 1122 | 3322 1122 | 3. 6 | 5 0 6 | 5 0 3 |
 5 0 6 | 5 0 3 | 5 3 | 2 3 | 6 1 2 3 | 5 5 3 2 | 1 - ||

7. 云板

(又名《三十三板》)

杭州民间乐曲
邱石如传谱
汤咪扫记谱

第二弦 = 1

2 6 2 | 1 i 3 | 2 3 5 i | 6 6 1 i | 3 5 2 | 3. * | 5 - |
 1 6 2 | 1 i 3 | 2 3 5 i | 6 6 5 3 | 2 5 3 | 6 6 6 5 | 3 * 5 5 |
 6 6 3 6 | 5 5 3 2 | 1 2 6 | 1 2 5 3 | 2 1 2 | 2 5 3 2 | 5 6 1 i |
 6 6 1 i 6 6 5 5 | 3 3 5 5 6 6 1 i | 6 6 5 5 3 3 2 2 | 1 i 0 2 | 3 2 3 5 3 | 2 5 2 3 |
 2 i 6 5 | i 6 5 3 | 5 6 i | 3 2 1 i | 6 2 i 3 | 2 6 i |

8. 三十三板(一)

1=D

浙江筝曲
项斯华演奏谱

$\text{♩}=132$ 轻快、活泼地

9. 三十三板(二)

1=D

浙江筝曲
项斯华演奏谱

$\text{♩}=132$ 轻快、流畅地

10. 三十三板(三)

1=D

浙江筝曲
项斯华演奏谱

$\text{♩} = 132$ 轻快、流畅地

Handwritten musical score for 'San Shisan Ban (Three)' in 10. The score consists of ten staves of Chinese musical notation with corresponding numbers. Measure 1 starts with a 2/4 time signature. Measures 10 and 20 are marked with dynamics 'p' and 'mp'. Measure 30 is marked with 'f'. The score ends with a double bar line.

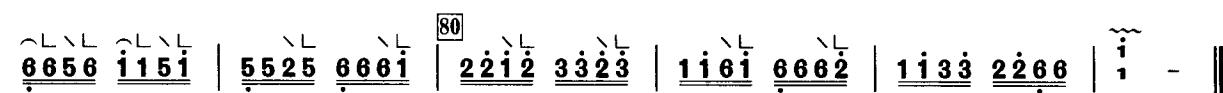
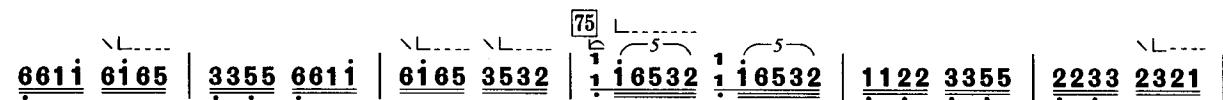
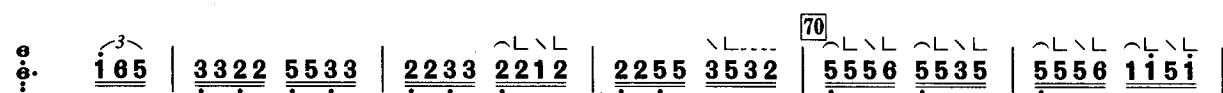
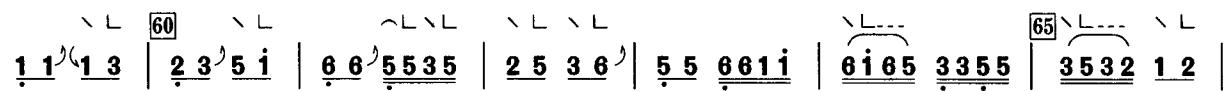
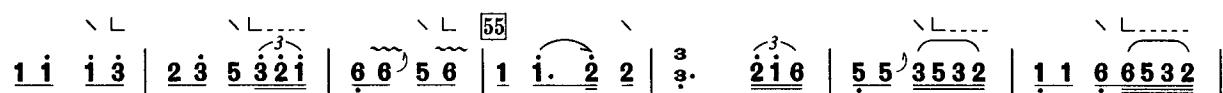
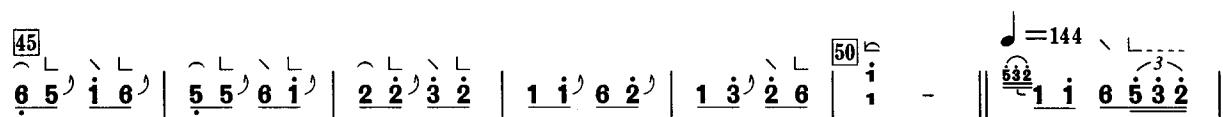
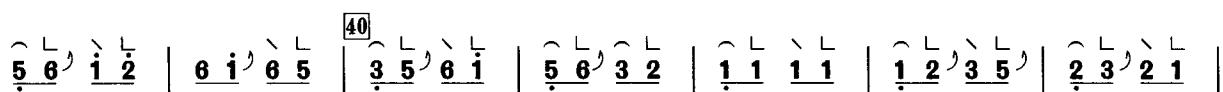
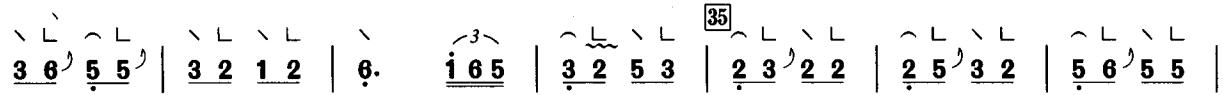
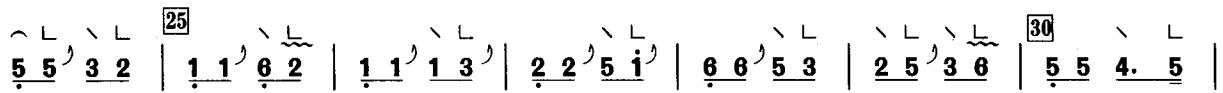
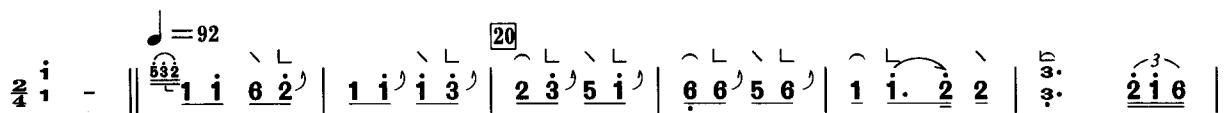
11. 三十三板(四)

1=D

浙江民间乐曲
王巽之传谱
孙文妍整理

$\text{♩} = 69$

Handwritten musical score for 'San Shisan Ban (Four)' in 11. The score consists of ten staves of Chinese musical notation with corresponding numbers. Measures 10 and 15 are marked with dynamics 'f'. The score ends with a double bar line.

12. 刺绣鞋

(又名《灯月交辉》)

第五弦 = 1

杭州民间乐曲
邱石如传谱
汤咪扫记谱

