

浙江省社会科学界联合会研究成果

俞逊发

笛子名曲演奏艺术研究

YUXUNFA DIZI MINGQU YANZOU YISHU YANJIU

毛云岗 著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

毛云岗，现任湖州师范学院艺术学院音乐系笛、箫、葫芦丝副教授，硕士生导师，兼任学院民乐团指挥。系中国音乐家协会会员、中华上海笛文化研究所理事、浙江省民族管弦乐学会理事。2000年入上海音乐学院民乐系学习笛箫专业，师从中国笛子艺术大师俞逊发先生。2000—2003年，编演节目《边寨欢歌》《云岭舞风》《中华大家园》，先后赴中央电视台表演，并由CCTV面向全国多次播出。参加全国校园春节联欢晚会获节目特等奖，参加浙江省第四届“香溢杯”民乐比赛，获笛子专业A组奖项，录制出版《太湖之州》《竹楼情歌》和《云岭舞风》个人演奏专辑。2011年参编国家教育部统编“全国普通高校公共艺术课教材”之《戏曲鉴赏》（任副主编），在《中国音乐学》《人民音乐》等国内专业核心期刊上发表学术论文20余篇。2014年4月撰写专著《葫芦丝巴乌名曲诠释与演奏要点》，由广西师范大学出版社出版发行，主持省部级课题和市厅级课题数项。

笛子名曲演奏艺术研究

俞逊发

上架建议 音乐·民乐

ISBN 978-7-5178-2129-8

9 787517 821298 >

定价：18.00元

浙江省社会科学界联合会研究成果

俞逊发笛子名曲演奏艺术研究

毛云岗 著

浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

俞逊发笛子名曲演奏艺术研究 / 毛云岗著. —杭州:
浙江工商大学出版社, 2017. 7
ISBN 978-7-5178-2129-8

I. ①俞… II. ①毛… III. ①笛子—民族音乐—研究—中国 IV. ①J632.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 078132 号

俞逊发笛子名曲演奏艺术研究

毛云岗 著

责任编辑 王文舟
封面设计 林朦朦
责任印制 包建辉
出版发行 浙江工商大学出版社
(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)
(E-mail: zjgsupress@163.com)
(网址: <http://www.zjgsupress.com>)
电话: 0571-88904970, 88831806(传真)
排 版 杭州朝曦图文设计有限公司
印 刷 杭州五象印务有限公司
开 本 880mm×1230mm 1/32
印 张 5.625
字 数 120 千
版 次 2017 年 7 月第 1 版 2017 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5178-2129-8
定 价 18.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

前 言

俞逊发先生是中国著名的笛子艺术大师,被学界公认为新中国第二代笛子演奏的领军人物。他的笛子演奏,音色甘甜圆润、精细优美,善于博采众家之长,形成了自己独特的演奏风格。从艺 45 年来,俞逊发先生发明了 20 余种笛子演奏技巧,创作了近 40 首笛子音乐作品,并屡获大奖。他创作的《秋湖月夜》获全国民族器乐作品一等奖、20 世纪华人经典作品奖;《琅琊神韵》获上海音乐之春优秀创作奖;《赤日》获上海音乐之春创作、演奏二等奖;《音韵》获首届海内外江南丝竹比赛创作二等奖。他首次演奏了由朱践耳先生作曲的《第四交响乐》,在瑞士玛丽·何塞皇后国际交响乐作品大奖赛中获奖,这是中国人有史以来首获该项大奖。他的笛子专辑《寒江残雪》和《妆台秋思》获全国第二届金唱片奖并列榜首,《太极》获德国金唱片奖。他也曾获上海首届文化艺术奖及上海宝钢高雅艺术奖。

俞逊发先生以谦虚认真的态度从事笛子艺术事业,在艺术的道路上孜孜不倦、锐意进取。在对笛子演奏风格的掌握方面,他不甘局限在上海地区,而是常驻于杭州,拜教于另一位南派笛子宗师、浙派笛子的创始人赵松庭先生,向赵老师虚心学习浙派笛子的演奏风格、演奏技巧和演奏作品。他将浙派笛子音乐的部分代表性乐曲认真消化吸收后,演奏出了自己独特的艺术风格。此后,无论是在出版的

个人演奏专辑、笛子专著还是举办的个人独奏音乐会的演奏曲目中,他都会把浙派笛子音乐的作品列入其中。他也逐渐成为浙派笛子音乐的主要传人。同时,俞逊发先生还注重学习国内其他笛子演奏家的作品,例如《姑苏行》《春到湘江》《牧民新歌》《扬鞭催马运粮忙》《小八路勇闯封锁线》《帕米尔的春天》《走西口》《牧笛》等等,这些笛子曲目均被俞逊发先生演奏为精品。

笔者在俞逊发先生门下学习笛子数年,恩师的言传身教对我影响至深,他美妙的笛声一直是我生活的一部分,对俞先生所演奏的部分作品有一定的学习和演奏经历,对他的笛子演奏感受颇深。如今笛子大师俞逊发先生已经离开我们10余年了(他于2006年1月21日病逝于上海),出于对老师的怀念、自己对笛子的热爱,故将他生前所演奏的20首经典作品进行了专业细致的分析研究,以期促使广大读者产生浓厚的兴趣,也能使俞逊发先生的笛子演奏艺术更加发扬光大。

研究笛子大师、浙派笛子音乐传人俞逊发先生的笛子艺术,也是对浙派笛子音乐的拓展研究,希望此书的出版发行能够为浙派笛子音乐的发展起到一定的促进作用。

为了更好地了解和学习俞逊发先生的笛子演奏艺术,本书在分析研究每一首笛子作品演奏艺术的同时,还对该曲完整的乐谱和音像资料源进行了详细提示,以使读者和学者更为方便查找。另外,在书目的最后还选录了几篇笔者曾经发表过的、有关俞逊发先生笛子演奏艺术方面的科研论文,以便能与专家同行进行学术交流。

由于本人的能力和精力有限,该书对俞逊发先生笛子名曲演奏艺术方面的研究还不够深入、不够全面,甚至观点

待论,欢迎专家同行批评指正,更希望有更多的人来深入研究俞逊发先生的笛子艺术,让我们共同为弘扬中国民族音乐做出自己应有的贡献。

此书在撰写过程中,我的两位弟子李方(任职于浙江省安吉县青少年活动中心)、孙婧(就读于湖州师范学院艺术学院音乐系)在制谱和文字核对方面做了大量的工作,同时在出版过程中得到浙江工商大学出版社各位编辑老师的大力支持,对他们的艰辛劳动表示由衷的感谢。

毛云岗

2017年3月5日

于浙江湖州“汀州苑寓所”

目 录

第一章 俞逊发笛子艺术综述	1
第二章 俞逊发与浙派笛子音乐	6
第三章 俞逊发创编、首演作品演奏艺术研究	8
一、《收割》演奏艺术研究	8
二、《歌儿献给解放军》演奏艺术研究	13
三、《苗岭的早晨》演奏艺术研究	17
四、《秋湖月夜》演奏艺术研究	22
五、《琅琊神韵》演奏艺术研究	25
六、《汇流》演奏艺术研究	30
七、《赤日》演奏艺术研究	36
八、《挂红灯》(周成龙版)演奏艺术研究	40
九、《远方的思念》演奏艺术研究	44
十、《那达慕 1988》演奏艺术研究	49
第四章 俞逊发传统曲目演奏艺术研究	54
一、《喜报》演奏艺术研究	54
二、《欢乐歌》演奏艺术研究	63
三、《三五七》演奏艺术研究	69
四、《卖菜》演奏艺术研究	73
五、《五梆子》演奏艺术研究	79

六、《扬鞭催马运量忙》演奏艺术研究	85
七、《牧民新歌》演奏艺术研究	91
八、《妆台秋思》演奏艺术研究	98
九、《姑苏行》演奏艺术研究	104
十、《梅花三弄》演奏艺术研究	108
附一 俞逊发笛子艺术研究论文精选	117
一、俞逊发笛子艺术整体研究论文精选	117
神指仙气催魔笛	
——浅谈俞逊发先生的笛子艺术	
.....	毛云岗 117
长留清气满乾坤	
——深切怀念恩师、笛子大师俞逊发先生	
.....	毛云岗 126
二、俞逊发笛子名曲演奏(创作)艺术研究论文精选	
.....	132
浅议笛曲《秋湖月夜》的艺术特色	
.....	毛云岗 132
俞逊发《三五七》笛曲演奏研究	毛云岗 143
双葩竞绽相妖娆,红灯高挂亮缤纷	
——对两个笛子版本《挂红灯》的比较研究	
.....	毛云岗 153
附二 俞逊发生前部分照片、题字回顾等	163

第一章 俞逊发笛子艺术综述

俞逊发(1946—2006),男,上海人,中国著名笛子演奏家,被誉为新中国第二代笛子演奏领军人物。生前为上海民族乐团国家一级演奏员,上海音乐学院笛子专业特聘教授、硕士生导师,中国上海笛文化研究会会长,中国音乐家协会会员。

俞逊发先生自幼喜欢音乐,尤其对笛子情有独钟,由于超人的音乐天赋和对笛子的爱好,他被南派笛子宗师陆春龄先生慧眼发现,并收为弟子进行严格系统训练。天生过人的音乐天赋、百般的勤奋、名师的得力指导,使得他少年时便崭露头角。在1962年上海音乐之春音乐会上,他以甘甜圆润的音色、完美独特的诠释,演奏了江南丝竹名曲《欢乐歌》,得到在场所有专家和同行的赞美,一举成名。少年出名的俞逊发并没有因一时的掌声和赞誉而飘飘然,反而更加努力练习笛子。无论是赤日炎炎的盛夏,还是滴水成冰的严冬,他都能够坚持每天练习14个小时,令人难以想象。这么多年的刻苦练习,使得他练就了强硬扎实的基本功。

在牢固掌握笛子的演奏技术、演奏技巧和南派笛子传统曲目之后,他并不满足于现状。为了更好地掌握笛子的多种演奏风格,他大胆地打破了笛子南北流派互不相融的观念,先后投师冯子存、刘管乐两位北派笛子宗师门下,向

他们虚心学习了《五梆子》《喜相逢》《荫中鸟》《卖菜》等北派粗犷豪放、饱满热情的梆笛作品；在对南派笛子演奏风格的掌握方面，他也不仅仅局限在上海地区，而是多次跑到杭州，跟随另一位南派笛子宗师、浙派笛子的创始人赵松庭先生，向赵老师虚心学习浙派笛子的演奏风格、演奏技巧和演奏作品，成为浙派的主要传承人。同时，俞逊发先生以谦虚认真的态度学习国内同时代其他笛子演奏家的作品。例如：他学习江先渭先生的《姑苏行》，学习宁保生先生的《春到湘江》，学习简广义先生的《牧民新歌》，学习魏显忠先生的《扬鞭催马运粮忙》，学习陈大可先生的《小八路勇闯封锁线》，学习马迪先生的《秦川抒怀》，学习李大同先生的《帕米尔的春天》，学习李镇先生的《大青山下》《走西口》，学习刘森先生的《牧笛》……这些他人创作的笛子曲目均被俞逊发先生演奏为精品。

俞逊发先生在牢固掌握笛子的演奏技术和演奏风格之后，开始创作自己的笛子音乐作品。从20世纪70年代初开始，他经常走访民间，深深汲取中国民族音乐的新鲜血液，改编和创作了一大批笛子独奏曲：他根据西藏民歌素材改编了《歌儿献给解放军》（又名《心中的歌》）；根据河南豫剧“二八板”唱腔的素材创作的笛子二重奏《喜讯传来乐开怀》，充满浓郁的中原地方风味；他赴安徽滁州琅琊山采集笛膜，有感而发，创作了富有昆曲音调的情节性笛子与入声曲目《琅琊神韵》；他根据婺剧“拔子唱腔”改编成精妙独特的梆笛曲《收割》。此外，他还开拓了“哨笛双音”“混震音”“吐倚音”“弹吐”“指跳音”“压揉音”“指击音”“第六孔吹奏技巧”“喉笛双音”“嘘吹法”“包吹音”等20余种笛子演奏技巧。

俞逊发先生共改编、创作了 40 余首笛子音乐作品,录制出版数十张演奏专辑,并获大奖。其中有:低音大笛曲《秋湖月夜》(和彭正元先生合作)于 1984 年获全国民族器乐作品一等奖,随后又于 1993 年获二十世纪华人经典作品奖;《琅琊神韵》获上海音乐之春优秀创作奖(1984 年);《赤日》分别获上海音乐之春创作、演奏二等奖(1986 年,一等奖空缺);《音韵》获首届海内外江南丝竹比赛创作二等奖(1987 年)。另外,俞逊发演奏、朱践耳先生作曲的《第四交响乐》(为竹笛及 22 件弦乐而作的室内交响乐曲),于 1990 年秋在瑞士玛丽·何塞皇后国际交响乐作品大赛中获奖,这是中国人有史以来首获该项大奖。由俞逊发先生录制发行的笛子专辑《寒江残雪》和《妆台秋思》获全国第二届金唱片奖并列榜首;笛子专辑《太极》获德国金唱片奖;他也曾获上海首届文化艺术奖及上海宝钢高雅艺术奖。俞逊发先生一生中先后录制个人笛子独奏专辑近 20 张,我们经常在市面上见到的有:《梅花三弄》(厦门音像出版社出版)、《秋湖月夜》(中国唱片上海公司出版发行)、《远方的思念》(厦门音像出版社出版)、《二十世纪华人经典音乐作品——神笛俞逊发精品集》(厦门音像出版社出版)、《阳关三叠》(厦门音像出版社出版)、《牧歌》(中国唱片广州公司出版发行)、《俞逊发笛子演奏专辑》(深圳激光节目出版发行公司出版)、《寒江残雪》(台湾琴园文化艺术股份有限公司出版发行)、《中国竹笛名家名曲》(中国唱片广州公司出版发行),此外还有《汇流》《琅琊神韵》《妆台秋思》《河岸吹笛人》《台湾民谣》和《外国民谣专辑》等。在这里,值得一提的是,1971 年俞逊发先生研制发明了世界上最小的乐器——“口笛”(又名“俞氏笛”),音色清脆高亢、激越深远,1973 年 5 月

1日在上海体育馆首次演奏即引起巨大轰动。1974年他代表中国艺术团带着新生的“口笛”访美,演奏口笛独奏曲《苗岭的早晨》,从而风靡海内外。外国元首和友人惊叹“简直像魔鬼一样能变,使人着了魔”,“不可思议”,遂送俞老师“魔笛”“神笛”之美称。

自20世纪70年代初至今,俞逊发先生先后出访欧、亚、美、大洋、非五大洲的30多个国家与地区。1974年,全国选拔了一批民乐演奏精英到美国去访问演出。俞逊发先生经过多轮比赛,参加了由文化部组织的“中国艺术团”,代表中国首次走出国门访问演出,他的精彩表演受到外国朋友的高度赞赏。后来这事被拍摄成民族音乐电影《百花争艳》,经历过那个时代的人,肯定对银幕上的演奏家和他的作品有印象:俞逊发的笛子独奏《歌儿献给解放军》《苗岭的早晨》、刘明源的板胡独奏《大起板》、闵惠芬的二胡独奏《江河水》、王昌元的古筝独奏《战台风》、刘德海的琵琶《十面埋伏》……

俞逊发先生还多次接受新加坡、马来西亚,以及我国台湾、香港、澳门等地邀请举办个人专场音乐会和笛子专题讲学。例如:1992年9月,俞逊发老师在台湾音乐厅举办个人音乐会;1998年12月,在台湾台北音乐厅举办“玉笛飞声”俞逊发笛艺40年回顾展演奏音乐会;1995年,在新加坡举办笛子专场音乐会;等等。他还曾经与荷兰、日本、印度等著名笛子演奏家进行即兴演奏音乐会,相互交流,相互学习,并在欧洲进行巡回演出,对民族音乐与西方音乐的合作和沟通做了有益的探索和尝试,他的《外国民谣专辑》和对加拿大民歌《牧羊人》的改编演奏即是证明。

俞逊发先生在潜心探索笛子艺术的同时,还以极大的

热情投入教育事业中。他于1984年至1985年在中央音乐学院任教。自1986年起,一直担任上海音乐学院外聘笛子教授、笛子演奏专业硕士生导师,先后培养了钱军、唐俊乔、林顺顺、毛宇龙、刘一、潘丽丽、房广声等一大批青年笛子演奏家,同时还培养了毛云岗、李倪霞、薛军、赵琦、朱娴静、常铮等一批优秀的高等院校笛子专职教师。他编写的《中国竹笛》(台湾摇篮唱片有限公司出版发行)、《学好笛子》(南京音像出版社出版发行)、《中国笛子考级曲集》、《中国笛子考级练习曲集》、《中国笛子考级问答》(上海音乐出版社出版发行)、《玉笛飞声——俞逊发笛子演奏乐谱索编》(台湾琴园文化股份有限公司出版发行)等教材在海内外已广为流传。为了传承笛子的演奏艺术,他特意领头创立了国内第一个笛子艺术科研机构——中华上海笛文化研究所,亲任所长。为表彰俞逊发老师对民族音乐事业的巨大贡献,国务院特颁发荣誉证书,让他终身享受政府特殊津贴。

俞逊发先生一生孜孜不倦、执着追求,他对笛子的演奏也是精益求精。他的演奏以音色甜润醇厚、变化丰富和乐曲意境深刻见长,形成了博采众长的演奏风格。他的演奏艺术和作品创作为中国民族音乐做出了巨大贡献,对中国文化艺术的发展起到了很大的推动作用。

第二章 俞逊发与浙派笛子音乐

年少成名的俞逊发在掌握了笛子演奏技术和上海一带的江南丝竹音乐演奏风格之后,并不满足。为了研究和掌握江南丝竹音乐的个性特征,尤其是学习浙派笛子音乐的艺术精髓,他于1964年清明前,在上海民族乐团团长何元奇的推荐下,去杭州孩儿巷浙江省歌舞团拜访南派笛子宗师、浙派笛子音乐创始人赵松庭先生,向赵老师虚心求教。由于俞逊发的诚恳和他娴熟的演奏技术,赵松庭先生很热心地接待了他,毫不保留地将浙派笛子音乐的精髓传授给他。他向赵老师学习了音色控制技巧,了解了演奏音乐的笛子种类(曲笛、排笛、弯管笛、巨笛、燕尾簫等),领会了“南北兼容、洋为中用”的浙派笛子演奏风格,掌握了“叠、颤、增、打、滑、唤、刹”技巧,特别是“循环呼吸”这一浙派笛子特有的高难度技巧,学习了经典作品《三五七》《早晨》《二凡》《婺江风光》《采茶忙》等等。在向赵老师求学的过程中,俞逊发被浙派笛子艺术的巨大魅力所感染,更是掌握了浙江民间音乐的风格特征,了解了流行于金华地区的婺剧音乐,以及浙江民间歌曲和越剧音乐。这些收获又使俞先生如鱼得水、如虎添翼。由于工作忙碌,他仅仅向赵老师学习了9天;但就是在这短短的9天,浙派笛子音乐的艺术魅力影响他一生。一日为师终身为父,日后,俞逊发无论走到哪里,总向别人自豪地提及对他有莫大帮助的恩师赵松庭先生。