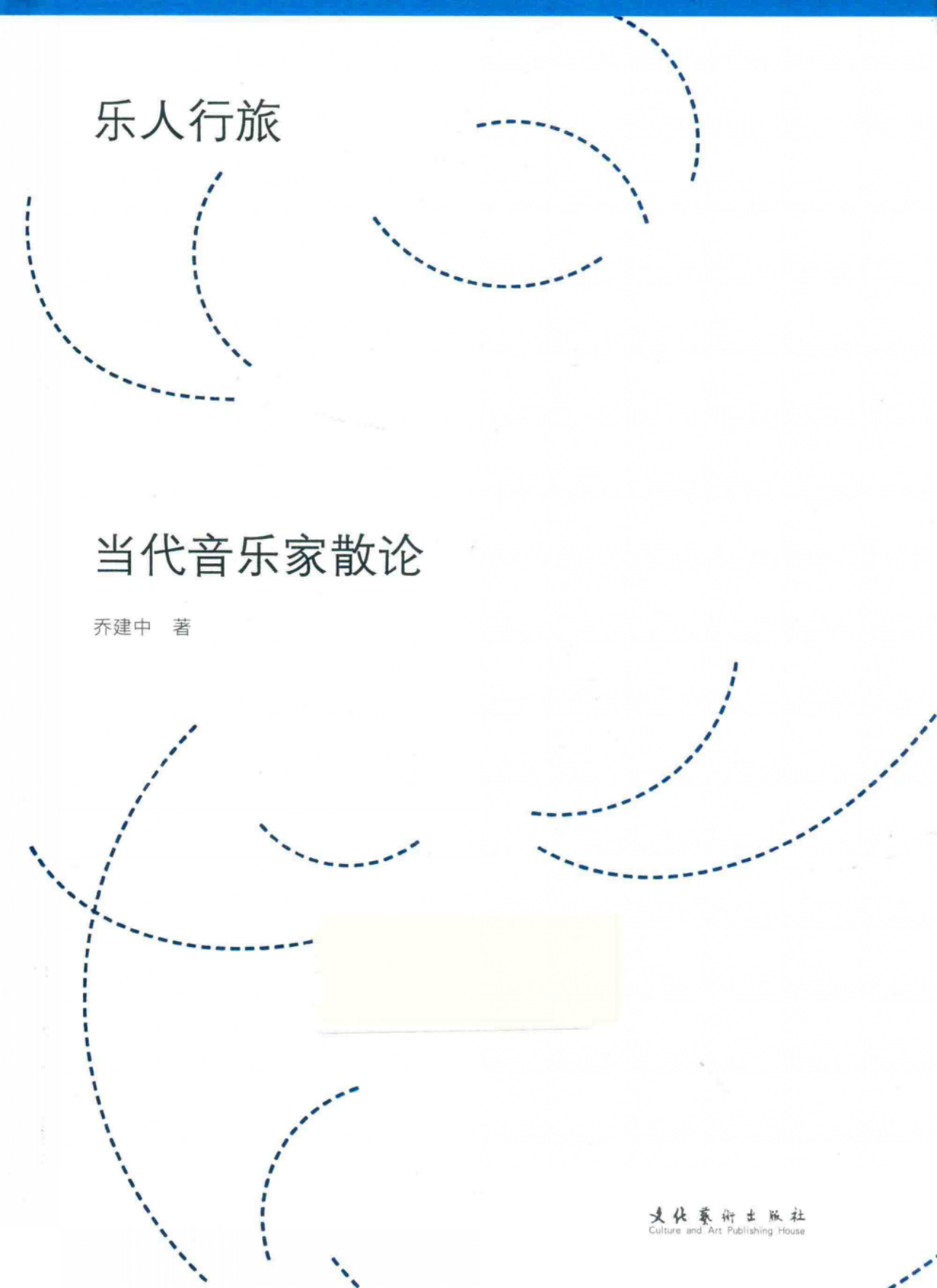

The background of the cover is white, decorated with several abstract, blue dashed curved lines that sweep across the page, creating a sense of movement and rhythm.

乐人行旅

当代音乐家散论

乔建中 著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

陕西省（高校）人文社科优势学科研究成果
西安音乐学院西北民族音乐研究中心研究成果

乐人行旅 当代音乐家散论

乔建中 著

扫描二维码
让乔建中先生带您
漫步音乐世界

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

乐人行旅:当代音乐家散论/乔建中著.

—北京:文化艺术出版社,2018.12

ISBN 978-7-5039-6579-1

I. ①乐… II. ①乔… III. ①音乐学—文集

IV. ①J60-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第223031号

乐人行旅:当代音乐家散论

著 者 乔建中

责任编辑 王 红

数字编辑 李岩松

设计总监 周子鉴

书籍设计 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 100700

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666(总编室) 84057667(办公室)

84057696—84057699(发行部)

传 真 (010) 84057660(总编室) 84057670(办公室)

84057690(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2019年2月第1版

印 次 2019年2月第1次印刷

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 23.25

字 数 320千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6579-1

定 价 78.00元

责任编辑:王 红

设计总监:周子鉴

书籍设计:姚雪媛

自序

本书是我近五年来有关当代音乐家创作、舞台表演和学术著述的评论集。诸文所论及者，都是我的前辈、同辈和晚辈同行师友。我所以接二连三地书写他们，首先是因为我与他们当中的大多数人都有很长时间的交谊，有的长达数十年，最短的也有十年之久，交谊长者如我的业师鲁日融，我大学期间相识的赵宋光、袁静芳、刘德海诸师以及学友校友如黄允箴、阎定文、赵季平、于庆新等，交谊短者如我20多年来教过的学生祁慧民、杨玉成、黄虎、李松兰、吴慧娟以及有过深度合作友谊的作曲家刘星、上海“半度雨棚”行政总监兼歌唱家小草等。大家交往既久，彼此在意念、情趣、艺术鉴别力乃至学术研究方面的价值认同就会更多，有了这样的前提，当他们自己或编辑约请、或者是我本人有了写作冲动时，自然是有感而发并“欣然命笔”。所以，写文要先“与人交往”就成了我多年来写这类评论的一个惯性原则。另一个原因，则是我在新、旧两个世纪之交，一个很偶然的机会，让自己的学术关注点全面转向对20世纪中国音乐创作、教育、表演、学术研究诸领域的反观与思考。特别是与自己专业背景相关的传统音乐研究以及民族器乐创作、表演、教育、传承这些领域，我为此接连撰写了长长短短百余篇文论。其中，无论事关传统音乐资料的现代整理，还是

涉及民族器乐新作、学术研究新著，我首先想到的就是人，即几代音乐家（包括专业和更庞大的“非专业”队伍）。毫无疑问，当我们总结一个世纪中国音乐整体格局的变化和其中的得失利弊时，音乐家的作为是第一位的。所以，面对任何一位评论对象，我都要将他们置于20世纪中国音乐文化的历史景观之中。我坚定地认为，无论其中几位因为作品或演奏已经具有世纪性影响，抑或某几位仅在一个地域的某个岗位默行一生，但他们都是推进中国音乐“大历史”的有功之臣，都应该在这面历史大墙上留下自己的名字。第三，我写他们的一个更加直接的原因，是因为自己在反复聆听他们的作品、观赏他们的演奏或阅读他们的著述之余，在回味、掩卷之际，常常情不自禁地生出种种感想、感佩。我更对他们的创造智慧和才能，为他们的难以企及的演奏技艺，为他们在某个专题研究的新发现而感动并加油。如果再加上一点，那就是我通过对他们取得成果的听赏研读之机，认真向他们学习，从而让自己的人文素养、知识积累有某种超越。我还相信，他们所以有这样那样的成就，最根本的是他们都以真诚之心投入20世纪中国音乐事业的大潮中，有了这份真诚精神，才有了做人的良知和服务大众的社会担当，才有了他们在不同岗位上的钻研奋进，也才有了他们回报社会历史的诸多贡献。

借此，我也真诚地把自己的学习心得献给本文集写到和未写到的同行朋友们，我只想说，自己写出的每句话每个字，同样是出于一颗真诚的心，舍此而无其他。作为终生为文之人，我永远都是作曲家、演奏家、教育家、理论家的好朋友！

最后，我还要衷心感谢为这本文集出版花费了心力的西安音乐学院李宝杰教授和西安音乐学院西北民族音乐研究中心的杨婷婷老师。感谢为本文集的出版付出诸多心力的学生王红。

目 录

作曲家

刘文金二胡音乐四论	3
简论顾冠仁创作的重奏与小型合奏曲	16
创用传统元素 自成一家新风	
——赵季平器乐作品中的“语汇”之思	21
鲁日融《秦韵十谱》序	27
为阮乐划出一个新时代	
——刘星《云南回忆》礼赞	33
妙心闻天籁 神笔创佳篇	
——王建民室内乐作品《阿哩哩》简议	42
“印象”新探索 国乐“新语体”	
——大型民族乐剧《印象·国乐》散议	57

演奏家

论林石城译、编《鞠士林琵琶谱》与《养正轩琵琶谱》	71
论刘德海对20世纪琵琶艺术的历史贡献	89

弓弦上的瑰丽人生

- 闵惠芬与20世纪二胡艺术 100

开拓表演艺术区宇，转一时代风气

- 二胡艺术的“闵惠芬时代”申解 119

金伟与秦派胡琴艺术

125

牛苗苗《弦韵》序

134

牛苗苗《秦派二胡经典曲选》序

139

追求完美的艺术境界

- 写在“于红梅胡琴演奏会”之后 142

高风亮节 儒雅谦和

- 《闵季骞民乐人生》出版感言 144

小草《琴歌》序

147

飘洒了六十五年的草原之声

- 长调传人莫德格印象 151

传古与创新

- 当代箏乐刍议 154

历史音响与20世纪胡琴艺术的文化建构

169

给琵琶一个新的定义

- 吴蛮印象 182

赛事楷模 世纪风范

- 简论第四届“上海之春”二胡比赛的历史意义 190

音乐学家

以民间沃土为生命之重的乐坛先驱

——简论安波对20世纪中叶民族音乐研究的历史贡献 201

无教之教

——我与赵宋光师 209

许常惠——两岸音乐学术交流之桥的搭建者 216

治学之道 未有穷期

——袁静芳教授教学、科研漫评 235

宝藏民间

——吕锤宽教授辑著《泉州南音（弦管）集成》出版感言 246

歌从“风土”来

——为黄允箴《中国民歌与风土》而作 253

李宝杰《区域—民俗中的陕北音乐文化研究》序 260

王希彦《山东民间器乐概论》序 265

阎定文《祁太秧歌研究》序一 270

霍向贵《陕北风俗民歌》序 274

梁平正《庆阳唢呐艺术》序 279

简论陈玉琛先生的俚曲研究

——陈玉琛《聊斋俚曲曲牌唱腔100首》序 285

“叫卖调”刍议

——陈树林《老北京叫卖调》序 294

学人、传人与乐班

- 为黄虎《悲情嘛簧 灯影人生》而作 298

博特乐图和他的《表演、文本、语境、传承——蒙古族音乐的

- 口传性研究》 307

留住民族的记忆

- 评祁慧民著《仪式·音乐与婚姻——青海互助土族传统
婚礼及其音乐的调查与研究》 314

“大历史”观照下的琵琶百年

- 吴慧娟《二十世纪中国琵琶音乐研究》读后 318

跨学科研究的新尝试

- 李松兰《穿越时空的古琴艺术——蜀派历史与现状研究》序 323

其他

“多元一体”的胡琴音乐文化

- 在中央音乐学院首届“胡琴艺术节”上的发言 331

精专精神 远大追求

- 香港龙音制作有限公司20年运行纪事 336

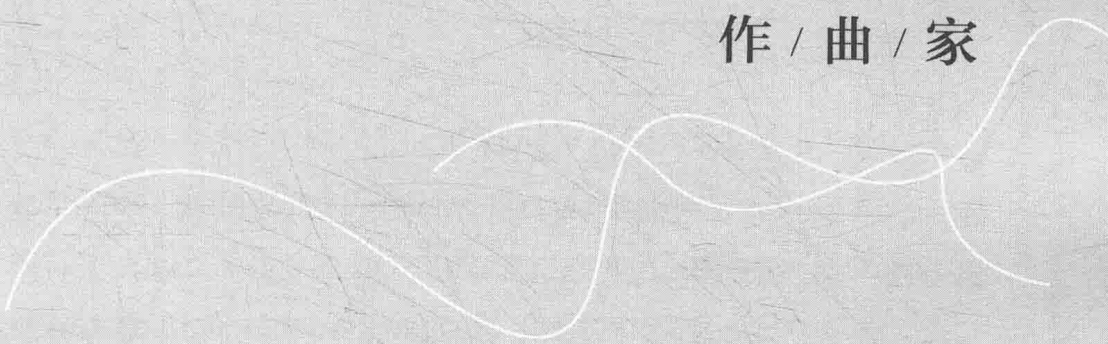
百年创业 世纪功德

- 《华乐世纪行——民族器乐的创作与发展系列讨论文集》序 347

“非遗”保护与“集成”编撰

354

作 / 曲 / 家

刘文金二胡音乐四论

刘文金是20世纪后半叶中国音乐界有重要贡献的一位作曲家，特别是在民族器乐领域，他的作品影响深远。对此，以往曾有大量评论。本文仅就刘文金二胡音乐的历史地位、叙事方式、音乐风格和审美追求等四个方面再作讨论，希望我们对身边的这位优秀作曲家有更全面的认识，如有不当乃至谬误处，敬请指正。

一、不断超越

艺术创作的第一目标，就是要有“新意”，要耳目一新。什么是“新”？我的看法就是“与众不同”。既与自己以往的作品不同，也与别人不同，同时又要符合音乐艺术的规律。但这个“新意”，不意味着“怪”，不意味着“奇”，而是要得到听众的认可，只有听众长期喜欢、百听不厌，才算实现了创作的真正目标。目标的实现，也就证明了作品的某种历史超越。

刘文金的两首处女作《豫北叙事曲》和《三门峡畅想曲》，一经问世，就以其“新意”和“与众不同”而称誉乐坛，演奏家越演奏越爱奏，听众越听越爱听，以至于50多年以后，还在教学（教材、教学）、舞台表演中传演着。这是社会长期认可的体现，也是它们已经成为代表二胡艺术的一个时代之声的证明。这两首杰作，首先是刘文金超越了自己，因为他之前没写过二胡作品，更重要的是超越了别人（至少在某个方面）。因为他之前的刘天华、阿炳、陆修

荣及20世纪50年代大量的风格性二胡作品，同样是有新意，与众不同，被人们赞美，也代表了一个时代，但没有一首在主题的宏阔、气势的庞大和新的演奏技法的创用上如《豫北叙事曲》《三门峡畅想曲》那样。所以我一向认为它们是二胡百年史上的一次超越——刘文金对前人作品的超越。

20余年后——

1982年，刘文金写出了四个乐章的二胡协奏曲《长城随想》，在此之前，二胡领域还没有人写过“长城”题材，更没有人写过多乐章的二胡协奏曲。该作气势宏大，乐思丰满，语汇清新，而又极具中国民族气派。给听众带来未能预料的听觉冲击，加上闵惠芬出色的二度创造，《长城随想》在二胡界引起了巨大而深远的反响。它的成功是刘文金在二胡艺术领域又一次成功的创作实践。我曾著文说：《三门峡畅想曲》《豫北叙事曲》是向前人挑战，是超越了前人，这一次是向自己挑战，是超越了自己。有时，超越自己比超越前人还难。而历史证明，他的自我挑战，自我超越，早已被音乐界乃至整个社会认可、肯定了。

《长城随想》之后，刘文金于1990年写了二胡协奏曲《秋韵》，1994年写了二胡协奏曲《洪湖》，2000年完成无伴奏二胡套曲《如来梦》，2006年完成二胡协奏曲《雪山魂塑》，它们各具个性，各有风采，受到演奏家们的充分赞誉，并很快成为音乐会经常上演的曲目。

我们这里要特别讨论2000年完成的《如来梦》（佛教故事八首，又名《种子灯焰》），作者标出的体裁是“无伴奏二胡套曲”。单就曲名与体裁，我们已经知道这样的二胡作品从来都没有在历史上出现过。百年二胡史上，有过“无伴奏”曲目，但无“无伴奏套曲”；有过大量反映社会、历史、人生、民俗内容的曲目，但很少有完全以宗教题材为主题的作品。这已经是这首作品“新”的一个体现。

再看它的结构，总共为八部（首），即地、水、火、风、空、见、识和如来藏。长度是一个小时，只用一件乐器。全套各首标题包括了大千世界和人的

生命养成所必备的一切元素，有物质的，有精神的，有实有虚，有生命过程，也有理性思考。题材如此独特，内容如此浩博，篇幅如此长大，同样是前无古人，也成为又一个“新”的体现。

另外，《如来梦》“无伴奏套曲”有它的文学母本，即台湾作家愚溪长篇小说名作《袍修罗兰》（《樱珞姑娘的故事》）。如何把一部广泛传阅的文学名著，用一件乐器所具备的音乐语言、技法重塑于音乐舞台，使之与世俗题材相区别？其难度非同一般。

如我们所知，《如来梦》是二度创作，作曲家在充分尊重原作精神的前提下，力图用音乐手段揭示原作的主题旨趣。其最大的难题是一方面要把八个各具宗教内涵的主题衍化为八首独立而富有音乐个性的乐曲，同时，还要有整体的连贯性和内在的统一性，使之成为一首完整的大型套曲。虽然，刘文金此前已经在多首作品的创作实践中积累了驾驭大篇章音乐的经验，但这一次不是三乐章、四乐章，而是平均七分钟以上长度的八乐章。于是，宗教题材是“一难”；篇幅长大是“二难”；从头到尾一人演奏，是“三难”。如果不在结构上做好缜密的安排，不在音乐语汇的创新上艰辛探索，其成功的可能性就令人怀疑。要么因为首首追求所谓新颖而散落不一，要么因为迁就“统一”而平淡。经验丰富的刘文金避开了音乐创作中的这种思维局限，在理解原文学母题上下大功夫。他很清楚，原作对音乐表达有某种限定，但同样也给音乐创作提供了另外的巨大的表现空间。文学作家标示的地、水、火等有明确的指意性，必须给予尊重。但二度创作完全可以用自己的理解和音乐技巧，更艺术地表达原题旨，这才是他进行这部新创作的最高任务。在这方面，作曲家一方面通过弦种（三种定弦）、音色、音调、速度、节奏等手段赋予每一曲以特殊个性，使它们相对独立。但在音乐的整体布局、内在逻辑方面却力求其内在的关联性。我个人多次听赏之后，认为《如来梦》整体可以分为五个部分：

地—水、火—风、空—见、识—如来藏

序奏 1 2 3 终曲

地，是人类文明、文化、社会的出发点，诚如《管子·水地篇》云：“地者，万物之本原，诸生之根苑也。”《释名》云：“地，底也。其体在底下，载万物也。”乐曲开篇的第一个“粗糙”的低音区长音，给人以暗示，特别具有“地”的那种男性的象征，感人至深，音乐的叙述也就从这儿开始。

“水、火”两曲，用以颂扬两位姑娘，人们常说“水火无情”，但中国人也同时赋予它们另一种精神个性：“上善若水”“初阳如火红”。它们一柔一刚，一平静一热烈。其中，“火”曲音调新颖，情绪欢快，造成了全曲的第一次高潮。

自“风、空”起，音乐转为对男性的咏叹，作曲家在这里营造了一种虚幻的气氛，似乎告诉人们，虚幻是彻悟的开始，这是第一个展开段。至“见、识”两段，则是第二次展开，是对生命过程与生命价值更深刻的思考，所谓见性为美。

终曲《如来藏》是佛门的终极回答：真、善、美乃佛的最高境界，人的最高境界，人生价值的最高追求，同时也是艺术的理想境界。

应该说，这样的安排和这样的结构逻辑，从某种意义论，是对文学原作很精致的一种归纳，一种提炼，也是二度创作（作曲）的硕果之一。

基于上述，《如来梦》无论是题材选择、曲体剪裁、篇幅结构、乐思展开、技巧运用等方面，都是近百年来二胡作品的一个“全新的创格”。对刘文金本人来说，同样是又一次自我超越。

这样，从1959年的《豫北》，到2000年的《如来梦》，就表现主题而言，他的二胡作品经历了“写社会”——“写历史”——“写宗教”三个阶段；其体裁选择经历了“单乐章”——“协奏曲”——“无伴奏套曲”三种类型，从作品规模上又经历了“短”（10分钟以内）——“中”（20多分钟）——“长”（60分钟）三级体

量。每一时段都具有一种意义的超越：超越前辈—超越自己—超越时代。

二、宏大叙事

叙事学（也有人称为“叙述学”）是近几十年来文学、史学界掀起的一个热门话题，所谓叙述性叙事，即通过对某件事情或某些事情依时间顺序的描写，而构成一个可以理解的场景或有意义的文本结构。它可以分成历史性叙事和文学性叙事，它们用的都是语言文字。

音乐也是一种叙事、叙述，只不过用的是音符和声音，一种是人的歌唱，一种是乐器演奏。歌声借助于文字（唱词），器乐借助于不同材质、不同发声源的乐器。历史叙述、文学叙述、艺术叙述，我们都可以称为“文化叙述”。研究文化叙事，我们称之为“文化叙事学”，研究音乐叙事，自然是“音乐叙事学”。

以内容、主题、篇幅等衡量，叙事可分为大、中、小三类。所谓“大叙事”，目前习惯上称“宏大叙事”，主要指对某些重大历史事件，对某一景观奇伟的自然、人工工程乃至有影响的文化运动、人文活动的叙述、评述等，是文艺创作中一种“宏观的大跨度的时空操作”^①。以这样的标准看，刘文金的大多数二胡曲都采取了“宏大叙事”的叙述方式，而无论它的篇幅大小。如《豫北叙事曲》《三门峡畅想曲》两个标题里的地点，一虚（豫北）一实（三门峡），但两地都在黄河沿线，所以背景都是伟大的“母亲河”。历史上，文学、诗歌都有无数颂扬黄河的作品，如《诗经》开篇“关关雎鸠，在河之洲”，唐诗“黄河远上白云间，一片孤城万仞山”“君不见黄河之水天上来”，等等。两首乐曲所咏颂之城市，三门峡历史悠久，有大量出土文物，豫北“安阳”更是中国古文字的发祥地和保存地，也为中国灿烂的青铜文化写了

^① 杨义：《中国叙事学（图文版）》，人民出版社2009年版，第137页。