

器乐教学丛书

QIYUE JIAOXUE CONGSHU

琵琶重奏 作品集

PI PA

CHONGZOU ZUOPINJI

李昆丽 著

正文
添加 二维码

扫一扫即看更多
视频

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

器乐教学丛书
QIYUE JIAOXUE CONGSHU

琵琶重奏作品集

PI PA
CHONGZOU ZUOPINJI

李昆丽 著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

琵琶重奏作品集 / 李昆丽著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2016.5

(器乐教学丛书)

ISBN 978-7-5621-7928-3

I. ①琵… II. ①李… III. ①琵琶-重奏曲-中国-选集 IV. ①J648.33

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第087067号

琵琶重奏作品集

李昆丽 著

责任编辑:王英杰

封面设计:尚品设计 周娟 刘玲

排版:重庆大雅数码印刷有限公司·江礼群

制谱:林殊瑾

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

<http://www.xsbs.com>

经销:全国新华书店

印刷:重庆华林天美印务有限公司

开本:889mm×1194mm 1/16

印张:7.75

字数:223千字

版次:2016年6月 第1版

印次:2016年6月 第1次印刷

书号:ISBN 978-7-5621-7928-3

定价:24.00元

选用正版书 保护著作权

正版图书封面选用铜版纸

正文选用淡黄色胶版纸

封底贴有激光防伪标志

本书部分选用作品,因未能联系上作者,
其稿酬已转至重庆市版权保护中心

地址:重庆市江北区洋河一村78号国际

商会大厦10楼

电话:023-67708230 67708231

作者简介

李昆丽,云南昆明人,厦门大学音乐系教授,硕士生导师;现任厦门大学艺术教学部主任,中国琵琶研究会长江流域联席会副主席,中国音乐家协会会员,中国民族管弦乐学会琵琶专业委员会常务理事。

李昆丽毕业于四川音乐学院民乐系,师从著名琵琶演奏家林石城、林其美教授。自1986年起多次赴美国、日本、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾及中国香港、台湾等地讲学和举办个人独奏音乐会,出版了《李昆丽琵琶曲集》音响专辑。1991年菲律宾华侨印务馆出版其撰写的英文版琵琶教材 *Basic Courses of the Pipa*。1996年至2005年间,相继出版《琵琶教程》《琵琶重奏研究与教程》等著作。近年来,在《音乐研究》《人民音乐》等核心刊物上发表过多篇学术论文。

李昆丽教授潜心于琵琶教学,在多年的执教中,所教授的学生在国家及省市的各种琵琶比赛中多次获得金、银、铜奖的好名次。李昆丽教授近年来专注于琵琶重奏的研究,由其指导的厦门大学海韵琵琶乐团于2012年入围“文华艺术院校奖——第四届全国青少年民族乐器大赛”小型民族器乐组合复赛(沈阳),在2012“首届辽源国际琵琶文化艺术节暨国际琵琶”比赛上获齐奏合奏组2金1银1铜,在“2013华乐联盟首届国际华乐室内乐团(队)大赛”民族乐器组合类获金奖,2014年在“第二届敦煌杯全国琵琶比赛”中学生合奏重奏组获金奖,并获得单项奖1金2银的好成绩。

琵琶,这一优秀的中国传统弹拨乐器,在漫长的历史演进过程中,无论其造型、音乐性能,甚至表演风格都曾发生极大的变化。笔者通过简要梳理琵琶演奏艺术的历史发展脉络,在深刻认识其演进过程、社会背景及人文审美取向的基础上,探索一种适合现代琵琶演奏艺术发展的崭新的演奏形式——室内琵琶重奏艺术。

一、琵琶演奏艺术的发展历史

琵琶最早见于史册记载,是汉代刘熙《释名·释乐器》。大约在魏晋时期始称为“琵琶”。今天的琵琶形制,乃由历史上的直项琵琶及曲项琵琶共同演变而来。据史料记载,直项琵琶在我国出现得较早。秦汉时期的“秦汉子”,即直柄圆形共鸣箱的直项乐器。南北朝时期,通过丝绸之路与西域的文化交流,曲项琵琶由波斯等地传入我国。及至唐代,琵琶艺术的发展已臻高峰,并涌现出许多卓有成就的琵琶演奏家和大量的琵琶乐曲。在唐代的文献记载和诗词中,即有许多描述琵琶音乐的精彩篇章,足证那时的琵琶演奏技巧已达到相当的高度。此外,在当时的乐器制作上,保留了曲项琵琶的发音特点,将曲项琵琶的四相和直项琵琶的十二柱相结合,形成四相十二柱的器型。演奏形式则为竖抱、指弹。由于乐器的改革和奏法更趋科学,促使演奏艺术得到了飞跃性的发展,表现技法逐渐丰富,成为既能独奏又能伴奏、合奏的重要乐器。

到了宋代,琵琶艺术的发展进入了转型期。特别是宋元之际,随着琵琶更多地走向民间、走向大众,同时伴随城市规模的发展和壮大,琵琶成为当时比较流行的一些说唱艺术,如诸宫调、陶真、弹词、牌子曲等艺术形式的重要伴奏乐器。琵琶与曲艺的完美结合,对其日后的发展产生了重大影响。首先,作为说唱音乐的伴奏乐器,为适应人声歌唱音域以及情节发展而注重表达更为细腻感情的需要,不断丰富和完善了自身的演奏技法。

进入明清时期,戏曲艺术的勃兴,又使琵琶与地方戏曲交融互补。这一时期,多柱琵琶已经成为比较完美的乐器,并被广泛应用于民间器乐合奏之中。无论是北方的弦索十三套,还是南方的江南丝竹、福建南音等,琵琶都成为必不可少的伴奏乐器。这一时期的琵琶艺人以师承相传,对琵琶乐曲方面,特别是大型套曲的创作做出了很大的贡献,在演奏艺术上也获得了很大的发展。到了明末清初,南方的江浙两省城市经济发展较快,带动了文化的繁荣。特别是上海开埠后,这一带成为全国琵琶艺术的发展中心,出现了诸多的琵琶流派,而汪派(上海派)的形成,掀起了我国琵琶发展史上的又一个新高潮。

20世纪50年代,琵琶的创作和演奏,基本上仍是以传统乐曲为主。那时也改编和创作了一些新的乐曲,如程午加的《美丽的青春》、孙裕德的《英雄战胜大渡河》、林石城的《青春之舞》等。及至60年代,作曲家遵循“古为今用,洋为中用”的文艺方针,创作了一大批琵琶新作,如王惠然的《彝族舞曲》、叶绪然的《赶花会》等。多在传统文武套曲的基础上推陈出新。在创作技法、曲式结构、旋律进行、多调式的应用、和声以及演奏技巧等方面均大胆提炼整合,开创了琵琶现代乐曲创作的新纪元。70年代下半叶,琵琶演奏艺术陷入低谷后又重获新生。这一时期反映现代题材最具代表性的作品是吴祖强、刘德海共同创作的琵琶协奏曲《草

原英雄小姐妹》。这首作品,应用了某些类似奏鸣曲式的结构特点,表现出传统音乐中多段体连缀曲式结构与西方曲式结构相结合的特点。全曲由一个象征草原英雄小姐妹的形象贯穿始终,在主题发展手法上,除了在旋律的发展部分应用传统琵琶演奏技巧的对比手法外,更多应用了西方古典音乐对主题动机发展的手法,使乐曲旋律得以呈现、展开和再现,因而层次清晰,音乐形象丰满鲜明,获得了很好的艺术效果。这部作品是中西文化合璧的优秀产物,故成为现代琵琶演奏发展史上的一座丰碑。

二、琵琶重奏艺术的探索

随着琵琶演奏技巧的不断完善,其演奏形式也开始向其他更为宽广的领域迈进。琵琶重奏,就是近几年来琵琶艺术界正在探索的演奏形式之一。“重奏”(duet)虽是外来词汇,但是在明清时,我国北方流行的弦索十三套等就已开始了器乐重奏艺术,它的悠久历史甚至可追溯到西洋弦乐四重奏之前。另外,近代柳尧章先生将琵琶独奏曲《浔阳月夜》改编为丝竹乐合奏,郑觐文先生又将其易名为《春江花月夜》,使这首乐曲成为我国民族器乐曲中的经典、精品。今天,它的演奏形式可说是多种多样,有大型民族管弦乐协奏、合奏,民乐小合奏等多种新版本。而琵琶与古筝的重奏版在现代舞台上用之更多,受到广大听众的青睐,满足了现代人的审美需求。乐曲委婉质朴、流畅多变,融合了这两件乐器优美的音色变化,以及左手推、拉、吟、揉及右手轮、摇、刮奏等传统的演奏技巧,形象地描绘了月夜春江的迷人景色。

20世纪60年代,林石城教授创作了琵琶二重奏《青春之舞》,并改编了民间乐曲《三六》,开始了琵琶重奏艺术的初探。客观地讲,林先生是在他的教学实践基础上,从琵琶齐奏的形式中分出了两个声部,还没有更多的应用多声、复调等作曲技法,但最可贵的是,他为琵琶重奏艺术形式的丰富和多样化开创了历史先河。

1979年,四川音乐学院召开了全国第二届琵琶教学交流研讨会,来自全国各音乐艺术院校的琵琶教师及代表云集成都,带来了各自的教学、研究和创作成果。其中在音乐会上有很多的新作品展示,包括齐奏、合奏(丝竹乐)、独奏等演奏形式。尤其予人印象深刻的是,来自天津音乐学院的王超然、黑连仲师生的琵琶重奏。他们改编的重奏曲《啊,朋友再见》《草原雄鹰》等,以新颖的音乐表现形式,令听众耳目一新。遗憾的是,当时琵琶演奏艺术领域,始终仍以独奏形式为主流,重奏形式并未获得大力推广。

80年代以来,中国港台流行音乐、西方的轻音乐和中国内地音乐的融合成为趋势。西方的管弦乐、弦乐重奏、钢琴协奏等,在中国舞台上盛极一时,颇受大众喜爱。我国的民族器乐也进入了融合发展的新时代。上海音乐学院的胡登跳教授,首先创造了中国民族乐器室内乐团的新形式——丝弦五重奏。他使用二胡、琵琶、扬琴、箏和阮等五种乐器组合成一种新型的演奏形式,借鉴西方弦乐重奏的技巧,既能表达高雅的意境,又富有生动鲜活的情趣。这一新颖的演奏形式,立即得到广大音乐爱好者的喜爱,在海内外乐坛引起巨大反响,迅即成为轻音乐的一种新典范。在极短时间内,仅江南地区就如雨后春笋般,发展到十几个相类的丝竹乐团。更值得一提的是,刘德海教授以中国音乐学院为基地,创建了“五朵金花”弹拨乐五重奏。演奏曲目高雅,乐手配合娴熟默契,多角度地展示了中国弹拨乐的重奏魅力,从而为丰富中国民族器乐的演奏形式进行了卓有成效的创新实践。

三、琵琶重奏艺术的教学

音乐本身并不仅仅是高超的琴技或者舞台表演的发挥,而是一种真实情感的流露与抒发。作为艺术教育一线的老师,在高等学府的教学和研究中,更不能任由学生陷入孤芳自赏、故步自封的习琴状态。近年来,我们将重奏训练融入专业课程的教学当中,刻意在教学活动中进行多方面试验创新,努力把学生培养成

适应社会需要的各类音乐人才。这一课程,不但增强了学生的学习兴趣和团队协作精神,而且开发了学生的创新性思维,更加提高了演奏技能、音乐情感表现力及参与乐队各类乐器的融合能力。

从培养音乐人才协同作业的角度和今后民乐重奏的发展趋势来看,单独开设琵琶重奏这门课程尤为重要(其他乐器的演奏教学又何尝不是如此)。首先,我认为教师应把重奏的训练加入日常练习中。要以基本功的熟练掌握为基础,在每周的专业技能课以外,增设重奏教学,将学生个人枯燥的基本功练习变为互相学习帮助的生动氛围,使学生有机会彼此了解,相互切磋。而且也可以通过与他人的合作,检查自己对演奏基本功掌握的情况,从而在练习中培养正确的发音,进一步加强对节奏的准确性、力度、速度感等的综合素质培养。其次,要把琵琶重奏的训练视为培养演奏者伴奏与合奏能力的重要手段。琵琶是民族乐器里表现力十分丰富,又易转调的乐器。它优美的长轮演奏、悠扬的歌唱旋律、丰富的和声,可以作为节奏音型使用;醇厚的低音,则可作为乐队中的低音伴奏。若要充分地发挥乐器本身的这些优势,使之成为一个全面型的“角色”,就要着力培养学生合奏、协奏、伴奏的能力。目前,在我国许多综合性大学艺术学院,尚未具备开设合奏课的条件下,推广重奏课程的学习、训练,更是弥足珍贵的一种有效方式。

如今,弹拨乐重奏、民乐合奏的室内乐形式更加繁荣。在这个飞速发展的国际化时代中,艺术发展的趋势是突出个性和多元化,琵琶演奏的形式和内容都面临着新的挑战!我辈同仁深感重任在肩,要在继承、弘扬和创新的思路,探索琵琶艺术前进的新路向。

李昆丽

目录

序	李昆丽
曲目简介	1
1.琵琶二重奏《香格里拉之梦》	李昆丽 曲 4
2.琵琶与打击乐《伊犁的早霞》	邓卫、杜克 曲 李昆丽 改编 9
3.琵琶、大阮二重奏《蓉城小景》	宋铭筑、林其美 曲 22
4.琵琶二重奏《漓江戏水》	唐力、李昆丽 曲 29
5.琵琶二重奏《彝族舞曲》	王惠然 曲 李昆丽 改编 32
6.琵琶二重奏《田园舞曲》	李德保、何树凤 曲 李昆丽 改编 39
7.琵琶二重奏《鹭江秋夜》	罗赛芬、李昆丽 曲 46
8.琵琶与钢琴《金色的秋天》	郭祖荣 曲 李昆丽 移植改编 50
9.琵琶四重奏《自由探戈》	[阿根廷]皮拉左拉 曲 王浣 移植 53
10.琵琶重奏《欢沁》	林海 曲 孔璟瑗、王浣 整理编配 60
11.琵琶四重奏《黔岭醉歌》	王浣 曲 68
12.京剧琵琶弹唱《贵妃醉酒》选段	李昆丽、刘睿 移植 79
13.京剧琵琶弹唱《打不尽豺狼决不下战场》	《红灯记》选段 刘睿 改编 84
14.琵琶重奏《土耳其进行曲》	[奥地利]莫扎特 曲 刘睿 移植 89
15.琵琶重奏《神秘的罗布泊》	[中国]色·恩克巴雅尔 曲 刘睿 移植改编 98
琵琶重奏艺术的教学创新	111

一、《香格里拉之梦》

“香格里拉”在藏语里是人间天堂的意思。作者有感于著名诗人艾青的作品《西行漫记》，结合其在云南成长的经历，用音乐的语言描绘了滇西北蜿蜒起伏的高原山路、美丽的山川湖泊和藏族同胞美好的笑颜。乐曲借用了藏族歌曲旋律和舞蹈节奏，以两个声部的重奏形式展现出作者心中人间天堂般的美景，抒发了对家乡彩云之南深深的眷恋。

二、《伊犁的早霞》

作者在琵琶重奏的教学过程中，选择不同风格和不同时期的独奏作品进行改编，始终以一边教学一边创作的方式来丰富课堂。这首乐曲就是根据邓卫、杜克的琵琶独奏曲改编而成的。

乐曲在改编中结合了五弦琵琶和四弦琵琶，并加入手鼓及印尼打击乐器，突出了新疆少数民族音乐的风格和特征，使乐曲音效更加立体丰满，富有张力。

三、《蓉城小景》

蓉城又称“天府之国”，是中国西南的文化中心。蓉城的文化有着浓厚的地域特点，川剧变脸、古刹、茶楼、四川小吃等闻名遐迩。川人语言的风趣、幽默构织成了一幅色彩斑斓的“小景”。

四、《漓江戏水》

诗云：“中华大地，无山不美，无水不秀。美在于：山川浑厚，草木华滋。”漓江的美不仅仅是山水的美，更有生活在这山水间的漓江人善良和勤劳的美。作者的挚友，广西艺术学院李斌教授在50岁时患癌症不幸离世。她在生命的最后一刻仍心系琵琶教学和学生，其乐观坚毅的性格和对教学的执着深深打动了作者。因此，作者与李斌的先生唐力共同创作了这首乐曲以纪念挚友。愿万千思念化为琵琶弦上流淌的旋律，如美丽的漓江水绵延不绝。

五、《彝族舞曲》

该曲创作于20世纪60年代，由王慧然先生根据云南彝族民间音调编写而成。它以柔美抒情的旋律和粗犷强悍的节奏，描绘了彝家山寨的夜色和青年舞蹈的欢乐场面。此曲在散板引子后用双弦滚奏出悠扬的笛声，描绘出恬静朦胧的山寨夜景。音乐素材取自彝族民歌《海棠腔》。第二段的主题音调是取自彝族民间乐曲《烟盒舞曲》。它在琵琶音色最有光泽的中音区出现，并运用琵琶传统指法推、挽奏出滑音，描绘了姑娘们轻盈俏皮而略带羞涩的舞姿。第三、四段是由主题变化发展而来的，又再现于最末段。第六段以强而有

力的节奏和彪悍的气质,运用前后形成对比的手法,并通过音区的逐层提高来达到全曲的高潮。用琵琶二重奏的形式来表现这首作品,乐意强调双人舞和歌舞交织的欢乐气氛,使之在艺术上达到新时代的审美需求。

六、《田园舞曲》

该乐曲根据李德保、何树凤的琵琶独奏曲改编而成,是一首朝鲜族风格的舞曲。乐曲表现了在风光秀美的田野上,朝鲜族姑娘和小伙子伴着歌声劳动,一派丰收的景象。

七、《鹭江秋夜》

“稻花秋雨气,江石夜滩声”(唐代诗人元稹的《遣兴十首》)。琵琶重奏曲《鹭江秋夜》以质朴委婉的旋律、舒缓流畅的节奏、富有古典韵味和闽南地方色彩的音调,如诗如画地描绘出海上花园——厦门小城秋雨时,鹭江迷人的景色。

全曲犹如一幅工笔细腻、色彩柔和、清新淡雅的闽南山水粉彩画卷。

第一段“鹭江秋夜”描绘江风习习、花草摇曳、水中倒影、层叠恍惚,给人以“七里滩波喧一舍,五云溪月静三更”的古诗意境。优美如歌的主题,对比式二声部的复调手法,相互呼应;相互衬托的二声部,委婉平静的曲调,令人回味无穷。紧接着第二段琵琶弹奏逐渐加快,似乎风催雨急,秋雨的江面上飞花点点。最后归舟远去,江面万籁俱寂,鹭江显得更加宁静。连续的十六分音符的出现,秋雨更显得缠绵,全曲在悠扬徐缓的旋律中结束。

八、《金色的秋天》

“金色的秋天,田野里散发出稻香,蓝天绿水,满山火红。阵阵秋风吹来,树叶沙沙鸣响。祖国的秋天多迷人,她激起我们深情地歌唱。”(郭祖荣诗)

该乐曲改编自郭祖荣创作于20世纪50年代的小提琴独奏曲。作者希望用琵琶的音乐语言歌唱新时代的秋天。

九、《自由探戈》

《自由探戈》原是作曲家皮亚佐拉为电影《探戈课》所作的主题曲。很多乐器改编、移植演奏过,可以说是一首风靡全球的乐曲。琵琶移植为重奏曲,用琵琶独特的音色和技法,使这首乐曲别有韵味。

十、《欢沁》

琵琶重奏曲《欢沁》,用琵琶的指法语言给人一种现代气息。闭上双眼,欢快的节奏使人仿佛看见一群孩童嬉闹于林间或市井,让人有一种说不出的欢快。

十一、《黔岭醉歌》

《黔岭醉歌》由厦门大学艺术学院黔籍硕士研究生王浣历时六年创作完成的琵琶四重奏。乐曲采用布

依族民歌《好花红》、苗族飞歌为素材,运用琵琶的各种特色技法和爵士节奏型再现了西江苗寨的清晨日出、布依姑娘的竹竿舞、苗族迎客的飞歌等。乐曲表现了山清水秀的贵州风景和人杰地灵的人文风貌。乐中有景,乐中有歌,乐中有舞。

十二、《贵妃醉酒》选段

《贵妃醉酒》又名《百花亭》,源于乾隆时一部地方戏《醉杨妃》,京剧剧目。该剧是京剧大师梅兰芳先生毕生心血精雕细刻、加工点缀的,是梅派经典代表剧目之一。

京剧弹唱这种形式是借鉴苏州评弹,通过琵琶、中阮、京胡三种乐器伴奏和唱腔的结合,呈现一种新的舞台艺术形式。

十三、《打不尽豺狼决不下战场》

《打不尽豺狼决不下战场》是选自现代京剧《红灯记》中的唱段,以琵琶弹唱形式来演绎。

十四、《土耳其进行曲》

该乐曲改编自奥地利著名作曲家莫扎特的钢琴名曲。乐曲在轻快跳跃的节奏中起伏,简洁而生动,既有进行曲的意味,但又更多地具有复拍子舞曲的特征。第二主题的旋律朴素而明快。琵琶重奏曲在节奏和音色方面进行对比,丰富了音乐的表现力。

十五、《神秘的罗布泊》

罗布泊,中国新疆维吾尔自治区东南部湖泊。古代称其为“罗布淖尔”,是古楼兰城丝绸之路的“咽喉”。早在公元2世纪以前,状若瀚海,曾是我国第二大咸水湖。自20世纪70年代干枯后即被世人称为“生命禁区”。随着时光推移,地质科考、资源开发等又渐渐撩起了它神秘的面纱。此曲先是一首合唱曲,由刘睿同学改编为琵琶重奏曲。

香格里拉之梦

琵琶二重奏

李昆丽 曲

1=G $\frac{4}{4}$

♩=88 引子 自由宽广地

I

II

I

II

入板 优美流畅地

I

II

I

II

I

II

伊犁的早霞

琵琶与打击乐

1=C $\frac{2}{4}$

邓卫、杜克曲
李昆丽 改编

[引子]自由 宽广地

I.	♩	6 7 $\dot{1}$	* 3 3 2 6					#2 3	4 3 #2 $\dot{1}$	4 3 2 $\dot{1}$	4 3 2 $\dot{1}$	7 6	#5 4	6	- 3	- 3	-	6 3 6 3 6 $\dot{1}$ 3
II.	♩	0	6	-	6	-	6	-	-	3	-	3	-	3	-	0		
五弦琵琶	♩	0	!	-	!	-	!	-	-	!	-	3	-	3	-	0		
手鼓	♩	0	X _{///}	-	0	0	0	0	0	0	X _{///}	-	X _{///}	-	X _{///}	-	0	
沙锤	♩	0	X _{///}	-	0	0	0	0	0	0	X _{///}	-	X _{///}	-	X _{///}	-	0	

【一】 1=F 表情如歌地 $\text{♩} = 125$

I.	♩	6 3 6	3 #2 $\dot{1}$	7.	$\dot{1}$	7 $\dot{1}$	7 6	6	-	$\frac{2}{4}$	0 3	6 7	3.	3	2 1	3.	1	7 6	#5	4	3
手鼓	♩	0	0	0	0	0	0	0	X _{///}	-	$\frac{2}{4}$	0	0	X	X	X	X	∕	∕	∕	∕
沙锤	♩	0	0	0	0	0	0	0	X _{///}	-	$\frac{2}{4}$	0	0	X	0	∕	∕	∕	∕	∕	∕
响器	♩	0	0	0	0	0	0	0	X _{///}	-	$\frac{2}{4}$	0	0	X	0	∕	∕	∕	∕	∕	∕