

中国民族管弦乐学会
中国音乐学院

编

李光华 执行主编

刘德海

琵琶艺术国际研讨会

文集

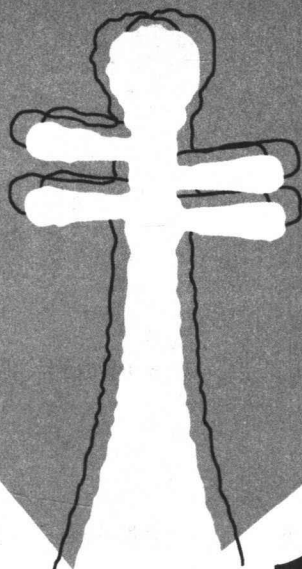
中央音乐学院出版社

际研讨会文集

(DeHai)

主编

3)

中国民族管弦乐学会
中国音乐学院

编

李光华 执行主编

刘德海

琵琶艺术国际研讨会

江苏工业学院图书馆
藏书章

文集

中央音乐学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

刘德海琵琶艺术国际研讨会文集/李光华执行主编. —北京中央音乐学院出版社, 2005. 11

ISBN 7 - 81096 - 128 - 4

I. 刘... II. 李... III. 琵琶—奏法—国际学术会议—文集
IV. J632.33 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 124545 号

刘德海琵琶艺术国际研讨会文集

李光华执行主编

出版发行：中央音乐学院出版社

经 销：新华书店

开 本：787 × 1092 毫米 16 开 印张：13.75

印 刷：北京美通印刷有限公司

版 次：2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

印 数：1—2,000 册

书 号：ISBN 7 - 81096 - 128 - 4

定 价：28.00 元

中央音乐学院出版社 北京市西城区鲍家街 43 号 邮编：100031
发行部：(010) 66418248 66415711 (传真)

前 言

琵琶艺术在我国民族音乐领域具有独特的重要地位，尤其是新中国成立以来的 50 多年间，琵琶艺术有着突飞猛进的发展。无论在演奏、创作、教学、乐改等方面都随时代的推进取得骄人的业绩和辉煌的成就。这些业绩和成就的取得凝聚了几代琵琶艺术家、乐器改革制作家的心血和智慧。

我国著名的音乐教育家、演奏家，享誉海内外的刘德海大师作为当代琵琶界一位卓越的领军人物和杰出代表，他博采众长，继承传统法而不泥，立足发展，勇于创新，在演奏、教学、创作、理论方面，都取得了极为丰硕的成果。

在海南琼海，由中国民族管弦乐学会、中国音乐学院和海南省民族管弦乐学会联合主办的“刘德海琵琶艺术国际研讨会”上，近百位海内外琵琶演奏家、教育家和理论家汇聚一堂，对刘德海琵琶艺术进行了较为全面的研究和讨论。提交给大会的论文有 30 余篇，在会上宣读的有 22 篇。其中不乏有从传统性、民族性和世界性等方面总结刘德海的艺术思想、艺术道路的；从严谨治学、精益求精、和而不同、和美和善的理念评价刘德海教育思想和艺术发展观点的；透过刘德海感情细腻、富有哲理的琵琶作品解析其创作思想的；还有研究刘德海丰富多样、求变创新的琵琶演奏技巧手法的……，这些文章都具有很高学术价值和理论水平。

今天，将这些具有真知灼见而又迥然不同的论文结集出版，具有重大的意义。它不仅仅是对刘德海个人艺术成就的总结，也是对近半个世纪中国琵琶艺术发展的回顾，它必将对整个琵琶艺术事业的继承、弘扬和发展，起到积极的推动作用，并产生深远的社会影响。

中国民族管弦乐学会

2005 年 3 月 15 日

目 录

前 言	(1)
在刘德海琵琶艺术国际研讨会上的讲话	张 雪 (1)
繁荣创作, 促进琵琶艺术的发展	
——在 2004 年全国首届琵琶艺术研讨会开幕式上的讲话	刘文金 (3)
求索、求变、求新的登峰者	
——德海先生艺术道路献言	李光华 (6)
“接天莲叶无穷碧, 映日荷花别样红”	
——同时代人伴着标杆走	潘凤鸣 (9)
刘德海编创研究之一	
——编创分类与目录	潘凤鸣整订 (11)
刘德海、琵琶音乐与中华文化	
——在刘德海琵琶艺术国际研讨会上的发言	汪毓和 (15)
“刘派琵琶”初论	
——为 2004 年 12 月海南“刘德海琵琶艺术国际研讨会”而写	梁茂春 (21)
刘德海教学与艺术思想衍论	杨 靖 (29)
用学习琵琶的思想方法解决实际生活中的问题	杨 惟 (59)
刘德海式琵琶语汇在现代音乐中的运用	兰维薇 (61)
继承传统再探“新宝”琵琶古曲《霸王卸甲》的新编	李荣声 (72)
论刘德海《人生篇》演奏技巧的运用	樊 薇 (77)
论琵琶大师刘德海的弹挑艺术	刘赫男 (114)
论新民乐的时代契机	李昆丽 (127)
阅读《刘德海传统琵琶曲集》而引发的思考	李璐璐 (134)
琵琶大师刘德海先生与青岛情结	邵秀崇 (138)
实践琵琶教学新理念	邵秀崇 (141)
跟着刘德海跳秧歌	
——记刘德海四川讲学历程	奉 山 (150)
心灵的绿洲	
——听刘德海弹琴所感	王琼书 王丽华 (156)
浅谈音乐创作与受众的审美取向	卢丽平 (160)

解读刘德海先生“金三角”理论的立体艺术观·····	杨秀玉 (163)
感悟刘德海琵琶艺术的美·····	庞桂英 (166)
从“手型灵活放松美感”所想到的 ——谈刘德海教授教学思想之一·····	殷惠麟 (169)
从刘德海的演奏创作,看一代宗师对真善美的追求·····	杨志强 (174)
琴人合一 ——百姓心中的刘德海·····	赵 娴 (178)
《春蚕》解析·····	刘 刚 (180)
一代圣手 ——在刘德海自己艺术国际研讨会上的发言·····	满瑞星 (185)
精湛的艺术,高超的技术 ——谈刘德海琵琶技艺·····	韦京宇 (188)
民族器乐曲目的创作需要走专业化道路·····	焉树芬 (192)
琵琶演奏的情感表达分析·····	刘素芳 (196)
刘德海音乐创作思想之我见·····	王赞珍 (200)
四弦翻出是新声 ——论刘德海琵琶曲“人生篇”的创作特征·····	张 伟 (206)

在刘德海琵琶艺术国际研讨会上的讲话

中国音乐学院党委书记 张 雪

各位老师，各位朋友：

大家好。

在这寒冷的冬季，大家从全国各地，从海内外来到温暖如春的美丽南国，为我国著名的音乐教育家、演奏家，享誉海内外的琵琶大师刘德海先生举办琵琶艺术国际研讨会。首先，请允许我代表中国音乐学院向此次大会的顺利召开表示热烈的祝贺！向前来参加研讨会的各位领导、各位嘉宾、各位朋友表示热烈的欢迎和衷心的感谢！同时，向德高望重、博学精艺，为继承和弘扬祖国民族音乐文化，呕心沥血五十余年的刘德海先生致以深深的敬意！

中华民族有着五千年的文明历史，产生和流传了无数文化艺术瑰宝，为中华民族长盛不衰储蓄了强大精神力量。

琵琶作为中华民族众多传统音乐文化艺术的一种独特门类，流传至今已有近两千年的历史。它之所以有如此强大的生命力，不仅在于它独具个性，更是因为它独特的技法、优美的旋律、丰富的表现力，在人们心目中留下的深刻印象和强力的震撼。

刘德海先生从事琵琶艺术 50 余年来，潜心钻研，在琵琶表演、创作、理论、教学等诸方面都卓有建树，极大地发展了中华民族传统的琵琶艺术。特别是，他博采众长，求变创新，精益求精，形成了自己独具特色的琵琶艺术风格，使中华民族这种古老的器乐艺术在新的时代焕发出更加迷人的光彩。刘德海本人也因此成为一代名扬海内外的琵琶大师。

不仅如此，刘德海先生还特别注重民族音乐的弘扬和光大，几十年来，他频繁出国进行交流活动，举办过很多次合作演出。特别是，1979 年开始，与美国波士顿交响乐团和小泽征尔多次合作，1981 年开始，又与德国柏林交响乐团数次合作，都取得了很大成功，为中国民族音乐走向世界作出了突出贡献。

在几十年的艺术生涯中，刘德海先生还逐渐形成了自己的艺术思想和艺术风格。他从传统性、民族性、世界性三个方面把人的精神追求、艺术道路的选择和传统音乐的发展成功的结合起来，使他的琵琶演奏热情奔放、情感细腻、独特新颖，富有哲理。这也使得刘德海先生对中华民族音乐的文化观、发展观更具独特深邃的理解，更加充满了民族感情。

秉承中华民族优良传统，不断推陈出新也是刘德海先生始终不渝的追求。在这种精神、这种境界、这种毅力的支持下，刘德海先生不仅在琵琶演奏技艺的发展和

上成为划时代的人物，也激发他创作出了大量优秀琵琶作品，撰写出了许多学术价值很高的研究论文。这些对进一步继承和弘扬琵琶艺术具有很好的指导作用。

刘德海先生的精湛技艺和突出成就，在国内外音乐界享有盛誉，成为典范。刘德海先生已是桃李满天下，朋友满天下。他的严谨治学、求变创新、兢兢业业的精神，他的和而不同，和美和善的艺术思想和高尚境界，深深影响了一批又一批年轻学者和师生，为推动琵琶艺术事业的繁荣发展，也为树立良好的师德师风起到了重要的促进作用。

刘德海先生琵琶艺术的炉火纯青，不仅是他本人的荣耀，也是我们中国音乐学院的骄傲，更是中华民族古老音乐文化在新世纪得以继承和弘扬的最大荣幸。

各位音乐界的朋友们，琵琶艺术是我们中华民族传统音乐文化中最典型、最受人们喜爱的乐种之一，让我们和刘德海先生一道，为在海内外进一步推动琵琶艺术的繁荣和发展而共同努力！

在这里，还要特别感谢海南省民族管弦乐学会张德美会长、陈海燕秘书长及所有同志为筹备此次研讨会所付出的辛勤劳动。

最后，衷心的祝愿，“刘德海先生琵琶艺术国际研讨会”取得圆满成功，祝愿与会的各位琵琶艺术家、教育家、演奏家、理论家、作曲家，以及新闻媒体的各位朋友们，在会议期间，健康快乐，顺心如意，取得丰硕的成果。祝愿刘德海先生身体健康、精神愉快、艺术之树常青，继续发挥“传、帮、带”作用，为琵琶艺术的发扬光大再做新贡献！

谢谢大家！

2004年12月17日

繁荣创作，促进琵琶艺术的发展

——在2004年全国首届琵琶艺术研讨会开幕式上的讲话

刘文金

各位代表，琵琶界的专家和朋友们：

我国的琵琶艺术不仅具有悠久的历史渊源和丰厚的历史文献（包括难以准确破译的“敦煌琵琶谱”），而且有着生动活泼的民间演奏传统。大家知道，在唐代诗篇中，我们所能见到的直接或间接描绘琵琶的诗句就有三十多处（其中上至唐太宗，下至河南新乡的七品芝麻官李颀都有佳句）。对琵琶有着特殊兴趣的白居易和元稹不仅写了长篇的《琵琶行》和《琵琶歌寄管儿兼诲铁山》，仅白居易涉及到琵琶的诗篇就有八首。可见琵琶艺术在盛唐时期之兴盛和影响之广泛。为此我便想象，当时唐人的艺术表演不可能只是某种传承的模式；他们对琵琶乐曲的创作、改编或者推陈出新也一定会是有许多兴致的。

从近现代的历史经验来看，对琵琶艺术的发展具有较大影响的因素，除了多种艺术流派的传承和音乐院校的专业教学以及舞台表演艺术的需求和各种媒体的传播外；琵琶乐曲的编创成果对专业教学和舞台表演乃至对当代琵琶艺术的综合发展，都有着深刻的影响。

我想就个人所知道的一些材料，谈谈琵琶的创作情况。提供各位参考，或许能看到一些发展轨迹，总结出一些规律来。

在20世纪上半叶，刘天华所创作的《虚籁》、《歌舞引》和《改进操》，阿炳所编创、演奏的《龙船》、《大浪淘沙》和《昭君出塞》等乐曲，应分别代表了知识分子（音乐文人）和民间音乐家的创作成果。它们已经成为我们今天的传统曲目。

1949年以后，伴随着乐器改革和新作品的不断涌现，我国琵琶艺术进入了一个全面发展的历史时期。就早期的创作来看：杨大钧编曲的《胜利锣鼓》（1949年），程午嘉作曲的《美丽的青春》（1953年），林石城作曲的《海河之歌》（1958年）等作品，展示了老一辈艺术家当年的创作热情和运用传统技法表达新题材的强烈愿望。同时，也还产生了一些表现少数民族风情的其他作品，如王昭琪编曲、刘宝珊改编的《春到拉萨》，俞良模编曲的《欢乐的苗家》等等。

到了1960年，吕绍恩作曲的《狼牙山五壮士》，在题材和技法的开拓以及在音乐的叙事性、戏剧性和矛盾冲突的表达等多方面都有重要的突破。经刘德海首演后，引起了音乐界和广大听众的特别关注。此外，在60年代的音乐舞台上也出现了一批有影响的其他作品，如：王惠然根据云南彝族“海菜腔”和“烟盒舞曲”编曲的《彝族舞

曲》(1961年),王范地根据新疆民歌改编的《送我一支玫瑰花》和他根据同名热瓦甫曲改编的《天山之春》(1961年),孙裕德根据同名歌曲改编的《英雄们战胜了大渡河》(1961年),叶绪然以四川民歌“采花”为主题编曲的《赶花会》(1962年)等。在此期间,刘德海根据同名歌曲所改编的《远方的客人请你留下来》(1964年)采用了当时琵琶乐曲中罕见的“E大调”,取得了格外清新明亮的艺术效果。

1973年,由吴祖强、王燕樵、刘德海共同创作的琵琶协奏曲《草原小姐妹》,是我国第一部用管弦乐队为琵琶协奏的大型作品。乐曲充分发挥了琵琶演奏技法的丰富表现力和它同乐队协调、竞奏、交响的艺术魅力。

文革以后,特别是改革开放以来,琵琶作品的编创逐渐繁荣并向多元化的方向发展。张晓峰根据同名唐诗写了小协奏曲《琵琶行》(1979年)。80年代初,杨洁明的《新翻羽调绿腰》被西安“仿唐乐舞”选用;顾冠仁根据古诗“木兰辞”写了琵琶协奏曲《花木兰》;赵季平根据鲁迅的同名小说写了琵琶协奏曲《祝福》;后来,吴厚元写了《诉》(读唐诗“琵琶行”有感);莫凡也根据同样题材写了琵琶与长笛、女高音、钢琴的四重奏《琵琶行》;姚盛昌有一部琵琶协奏曲《渤海三章》;谭盾也写过一部《琵琶协奏曲》。此外,杨静写了《九连钰》(唐诗名句“大珠小珠落玉盘”的诗意)和《品诉》(对唐代敦煌琵琶谱的感怀);还有任鸿翔的《渭水情》,曲文军的《秦川抒怀》,曾庆蓉的《竹楼琴声》等。朱毅和文博写的《春雨》流传较广;唐建平 的琵琶协奏曲《春秋》影响较大,去年被中华民族文化促进会评选为20世纪(后十年)华人音乐经典作品之一。值得注意的是,若干年来,刘德海写了一系列意念深邃、情调各异、色彩丰富、技法新颖的琵琶小品,如《天鹅》、《春蚕》、《童年》、《晚霞》、《风铃》、《磨房》、《罗汉》、《一指禅》等等。其中有许多小品已经成为精品。这是理念、感悟、生命与大自然同艺术的即兴思维和技术自由组合而产生的具有个性的音乐现象。我很赞赏刘德海所说的“追求祖宗之活精神,不守祖宗之死法则”这样的话,因为这意味着非创新不可。

此外,我还想简要介绍一下部分海外和国外作曲家的作品情况。台湾作曲家许常惠的《锦瑟》、许博允的《琵琶随笔》、马水龙的《水龙吟》是当地较为有分量的琵琶作品。台北国乐团的琵琶演奏家王正平也写了《琵琶行》、《水调歌头》、《天祭》、《眼儿媚》、《上花轿》等许多作品。香港现代作曲家罗永晖曾在1973年发表过一首琵琶作品《蚕》,是以西方现代技法创作的,他采用了十二音在线条中充分流动的手段构成乐曲,介于无调性和多调性之间,只是用了空弦的许多“扫、拂”来强化民族风格。特别值得一提的是,日本著名作曲家三木稔在1996年至1997年,写了一部长达半小时的为中国琵琶而作的《琵琶协奏曲》,并于1997年由中、日、韩联合组成的“亚洲乐团”与杨静合作首演。作曲家将中国和日本的传统技法同现代创作思维结合得较为顺畅。三木稔在1997年还完成了一首作品名为《琵琶谭诗》,刻意追求音符简单而意境深邃的艺术效果;他又在1998年写了一首《时之彩》,强调音色变幻的丰富多彩。

总而言之,看来琵琶作品的创作及其发展情况还是相当可观的;而且引起了越来越

越多的专业作曲家的兴趣。但是，我们也清醒地意识到，当代琵琶的新作品特别是能够流传、推广的优秀作品毕竟还是太少了。其中有些好作品，即使应当推广，但由于琵琶界本身的渠道似乎也不够畅达，作品的交流、传播也受到了一定的影响。这类状况是应当改善而又不难改善的。

当然，问题是多方面的。人所共知，由于琵琶的传统技法和新的技法比之其他民族乐器要丰富而繁复得多，可能也会让一些作曲家望而却步，不敢轻易涉足。这就需要作曲家对琵琶乐器本身有一个亲近、了解、熟悉的过程。大家也许还看到，许多作曲家（包括我本人）在写乐队总谱时，对琵琶声部技法的运用是十分简单的。除了“长轮”、“半轮”、“滚奏”与不同位置的和音、和弦外，也很少使用别的技法。恐怕有的人连琵琶不同音区的特征也未必清楚。我认为，作曲家通过一定的熟悉过程后，在总谱里对琵琶的用法，应当再考究一些，再细致一些。（在这方面，我所见到的只有秦鹏章先生是个例外。）

最后，我建议这次研讨会（包括今后的研讨会）能够将琵琶的创作问题作为重要的议题之一，认真加以探讨。促进琵琶音乐的创作，为我国当代琵琶艺术在新世纪的全面发展和繁荣昌盛，不断增添新的活力。

祝 2004 年全国首届琵琶艺术研讨会取得圆满成功！

谢谢各位！

2004 年 3 月 20 日于北京

求索、求变、求新的登峰者

——德海先生艺术道路献言

李光华

“怀着田园式的诗般冲动，直面参与各式各样的撞击，才能获得 21 世纪艺术生存的真正自由。唯一选择，别无它路。”这是刘德海先生 1996 年在一篇文章中的一段话。是刘德海半个世纪来始终探索、寻求的民族音乐生存、发展的坎坷之路，也是一位求索者、登峰者、大智大勇者发自内心的感悟。“田园式的诗般冲动”激发出刘德海对生活、对民族音乐事业、对琵琶艺术的挚爱与热情；“直面参与各式各样的撞击”则体现了一个斗士——用刘德海的自喻则是一个“爬坡者”面对各种疑惑、困境与挑战的乐观精神与勇气。

中华民族五千年文明史，就琵琶艺术而言亦有两千年承传有序的演变。其间虽历经磨难，然而也孕育了无数才华横溢的精英，其中不乏敢于破中求立的文化创造者。这点正说明了我们的民族心智的健康，说明了我们的传统文化、传统艺术、传统音乐本身是具有强劲的吐故纳新功能的。正是由于中华传统文化的博大精深，才孕育、造就了一代代在继承前代文化的基础上而敢于批判、勇于突破、善于创新的文化领军人物。这些人虽然不能代表全部历史，然而却是历史发展、文化进步的一股内生的推动力。

世界无论哪个民族的文化都有继承性，后人只能在带有批判性继承的基础上去进行新的创造。而这种创造往往又随着社会的发展、社会现实的改变而不断除旧布新。

通过逆反思考扬弃前代文化中的某些积累、突破某些传统的观念和思维模式，为新文化的创造开辟道路。屈原便是这样的历史人物。他虽然也受到儒家思想的影响，但儒学的盛行有时往往助长了传统文化的保守性。而屈原对传统文化的逆反思考却更加旗帜鲜明，以至对奴隶社会中形成的哲学、政治、历史、道德等观念也表示了深刻的怀疑甚至是尖锐的批判，可以说是对传统文化的一次全面深刻的反思。古往今来的成事业者，大都具有这种逆反的性格及形成这种性格的自觉性，所幸的是我们民族音乐发展史上也有这样一批英才。在现代琵琶艺术的发展进程中，刘德海从传统性、民族性、世界性三个方面把人的精神追求、艺术道路的选择和传统音乐的发展成功地结合起来，秉承中华文化优良传统，不断推陈出新。时至今日，他仍在以“变”求“不变”的历史辩证法中苦苦追寻。“变”以求新，求“不法祖宗而所以深法祖宗”，可谓用心良苦。近代琵琶历史的重要特征是琵琶艺术几大流派的生成与繁衍，正因为这种流派的传承，才保证了在自生自灭的境遇中琵琶艺术不同流派、不同风格的绚丽多彩的音乐流传至今，并成为现代琵琶艺术发展的重要基础。刘德海在踏入琵琶艺术园地

初始便能忠实的学习、掌握各流派的风格特点，在长年的学习中对其音乐的人文气韵、审美情趣、艺术风格、技术特点不断深入认知，并以一个创造者的尖锐目光洞察到了这些作品的时代局限性，而自叹道：“忧国、忧民，多添一个忧琵琶。号称琵琶传统的经典十三大套，流传到今还能保住几套拿到舞台上去看观众？又有几多流派在人身上‘流’着，在广大听众心里‘流’着？”正是这种使命感、这种反思精神激发了刘德海要保住传统就得“变”的新热情。要“变”得立题、立意、构思、布局更合理，段落更紧凑，技法更简练，手段更丰满——试用新的语言使传统音乐“变”得更动人。这样“变”那样“变”，其原有的风格、情结、气质、风范不能变。既要“保”住又要“变通”，这就要求创造者个人素质上所具有的创造、融合与更新的超凡能力。《十面埋伏》、《霸王卸甲》、《夕阳箫鼓》、《汉宫秋月》、《平沙落雁》等一批优秀传统曲目之所以成为海内外琵琶学子们的学习范本、演奏家们的保留曲目，足以证明传统音乐在刘德海的“变”中所增添的时代感和与时俱进的生命力。这是刘德海艺术思想在创作道路上的第一个层面。

每个时代的艺术家都有着独具个性的审美要求、审美情趣和审美理想。作为演奏家的刘德海从1960年改编《马兰花》开始，便将这种理想付诸于实践。正如他自我总结的：“作曲，是创造的开始、建设的开始，也是真正意义的继承。边继承边创作，边建设边批评，边肯定边否定，再肯定再否定。”无论在什么历史时期，面对何种政治风云，都未曾动摇过刘德海在其对中国音乐的文化观、发展观的独特理解的指导下的创作实践。在共和国历史发展的每个重要时期，刘德海都创作或改编出深受人民群众喜爱的琵琶新作。经过几十年的艺术实践，凭着对中国民族音乐事业的热爱、对艺术与时代关系的深切体验、细致的观察、深入的思考和丰富的想象力、创造力，刘德海于20世纪80年代开始将创作系统化。他的“人生篇”：《天鹅》、《秦俑》、《老童》、《春蚕》、《童年》；“田园篇”：《一指禅》、《故乡行》、《天池》、《金色的梦》；“宗教篇”：《白马驮经》、《滴水观音》、《喜庆罗汉》；“乡土风情篇”：《纺车》、《风铃》、《杂耍人》等新曲，无论在题材、内容和技巧方面都标志着琵琶艺术的新发展。他还用十年时间完成了《昭陵六骏》的创作，乐曲以独特的构思、丰富的层次、新颖的音乐语言，刻画了一幅战马劲健俊逸、驰骋奋战的场面。此曲可称得上琵琶文献中的经典之作。

“我是民族音乐发展道路上的一个爬坡人，明知道它没有终点，我还会就这样一直爬下去，直到我的尽头，哪怕再多的苦涩与寂寞”正是这种精神，使得刘德海不仅在琵琶演奏技艺发展和创新上成为划时代的人物，并对整个民族音乐的发展、创作产生着深远的影响。

近现代大学者王国维谈及古今之成大事业者、大学问者，必经过三种境界：“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”此第一境也——求索。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”此第二境也——苦斗。“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。”此第三境也——慧眼。我想这也是刘德海先生艺术道路上的三种境界。在他

所献身的琵琶事业上，高瞻远瞩，苦心孤诣，探索寻觅，有所发现，有所创造，铸就了今日的辉煌。刘德海先生创作与改编的曲目、学术专著、论文可谓是著作等身。在艺苑里辛劳耕耘，春风中播种，金秋中收获，如今乐坛桃李、多出于先生门下。他是我的授业之师，再造之恩，山高水长，我将永世不忘，他崇高的艺术风范，我将终生景仰。

2004年12月

“接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红”

——同时代人伴着标杆走

四川音乐学院 潘凤鸣

象我这种 60 岁以上年龄的琵琶教师，是新中国琵琶事业发展的见证者，是刘德海先生的同时代人。我来参加“刘德海琵琶艺术国际研讨会”，我的感受是深深的。

我们的师长，均是各流派的传人和老前辈。他们生活的时代，没有现在这么开放，他们为我们琵琶事业所作出的巨大贡献，是不可磨灭的，没有他们在特殊历史条件下，艰辛坎坷，坚忍不拔的执着追求和牺牲，岂有我们的顺畅发达；没有成千上万撒落在祖国天南海北的琵琶事业的忠实追随者，在基层的辛勤启蒙耕耘，岂有今天这样厚重的琵琶沃土，又岂有专业琵琶教育的蒸蒸日上！所以我首先要表达的是对老前辈栽培之恩的感激之情，特别是林石城老先生，你选拔培养的刘德海先生，让他的才华在琵琶事业上定位，真是功德无量，是琵琶事业的幸运，也是我们同时代人的幸运，我们在追随刘德海先生那博大精深的刘氏琵琶观的过程中成长和工作，感到了压力，也感到了更美好的未来。

刘德海先生始终站在新中国琵琶事业发展的前沿：

当他尚处在意气风发的青年时期，就思想活跃，追求新奇，追求突破，他的演奏才能就让人炫目，1961 年二胡琵琶教材会议后，在琵琶青年中引起了轰动。

在得天独厚的长期各种各样中外舞台的苦苦磨炼中，既展示了他的舞台魅力，又博得了广大观众的喜爱，习琵琶者日趋众多，人们以学习琵琶乐器为荣，以能演奏刘德海的曲子而博得掌声。他的追求，他的突破，让古老的琵琶焕出新的艺术光彩，使琵琶不仅是传统的、古老的，更是时代的、青年的、时尚的，这是青年时期的刘德海第一个技艺高峰。

中年时期的刘德海，并不满足于已有的成绩，而走上了继续学习与深造的道路。从学养学识，从艺术思想、哲理美学、编创、教学、演奏诸方面提升。

成熟的刘德海，得到深厚的中国民族音乐文化思想的滋润，民族民间戏曲音乐的熏陶，以他高瞻远瞩的视角：历史——现代——未来，开放的宽阔胸襟，在中外文化的交流、交融与碰撞之中，迸发出耀眼的火花，找到琵琶的前进之路，又一次引领琵琶向新的更高层次发展——继承祖宗活的灵魂，学古而不泥古，让琵琶走向世界，走向灿烂的未来。

以人生篇“天鹅”等五首乐曲的创作为代表，刘德海艺术创造攀登到新的高峰，刘德海先生新的音乐创作带来新的音乐内容、新的审美情趣、新的技法，而传统技法

又有新的组合和发展，让人耳目一新，博得同行的尊敬。成熟的刘德海，达到炉火纯青的艺术阶段。

成熟的刘德海是理智的、勇敢的琵琶艺术的探索者，他的刘氏琵琶观，1992年到川音讲学就引起了人们极大的关注；他的金三角理论，他对琵琶音色的理论与追求，使他的琵琶演奏与众不同。

聪慧的刘德海他的逆向思维与孩童般的好奇，使他的艺术创造才能得到充分的发挥，青年时期的一鸣惊人，以及现在“正反弹”的理论总结从思维到演奏技艺上又有了新的突破与升华，我这里的“刘德海编创研究之一”编创分类与目录列出了刘德海先生大量的编创作品。这极有力地推动了琵琶技艺向前发展，影响是深远的。

在琵琶事业蓬勃发展的今天，刘德海先生肩负重任。殚精竭虑，甘于寂寞，终于以他的过人才华与坚强毅力成为了当代琵琶事业的最亮点和诸多佼佼者中最具代表性的人物，这是不争的客观存在。“刘德海琵琶艺术国际研讨会”是为刘德海先生召开的，也是为琵琶事业进一步的发展而召开的，它吹起了面向 21 世纪的进军号。让我们向琵琶艺术发展的新高峰迈进。借此机会，向老前辈致敬，向刘德海先生祝贺，向琵琶同行学习。

刘德海编创研究之一

——编创分类与目录

四川音乐学院 潘凤鸣整订

一、中外流行歌曲改编

序号	曲名	时间	作者	备注
1	马兰花开	1960年	雷振邦曲 刘德海订谱	
2	远方的客人请你留下来	1964年	麦丁曲 刘德海改编	
3	游击队歌	1972年	贺绿汀曲 刘德海改编	
4	浏阳河	1974年	徐叙华曲 刘德海改编	
5	牧场之家	1974年	美国歌曲 刘德海改编	
6	沿着德美腊之河而下	1975年	圭那亚民歌 刘德海改编	
7	美丽的智利	1975年	智利歌曲 刘德海改编	
8	我们的双季稻	1976年	老挝歌曲 刘德海改编	
9	沙滩上的鸟	1977年	冰岛歌曲 刘德海改编	
10	英雄们战胜了大渡河		罗宗贤 时乐濛曲 刘德海改编	
11	划船曲	1995年	新西兰民歌 刘德海改编	