名师

天问

张燕演奏筝曲精选

刘起超 编

人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

名师

天问

——张燕演奏箏曲精选

刘起超 ⊙ 编

人民音乐出版社 · 北京

图书在版编目（CIP）数据

天问 ：张燕演奏筝曲精选 / 刘起超编 .— 北京：人民音乐出版社，2011. 11
（名师）
ISBN 978-7-103-04124-6

Ⅰ. ①天… Ⅱ. ①刘… Ⅲ. ①筝-器乐曲-中国-选集
Ⅳ. ①J648.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 208010 号

责任编辑：张 辉、陈 皓

人民音乐出版社出版发行
（北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号 邮政编码：100010）
Http://www.rymusic.com.cn
E-mail:rmyy@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
880×1230 毫米 （2 插页） 16 开 15.75 印张
2011 年 11 月北京第 1 版 2011 年 11 月北京第 1 次印刷
印数：1-2,000 册 （附 DVD 1 张、CD 3 张） 定价：106.00 元
版权所有 翻版必究
凡购买本社图书，请与读者服务部联系。电话：（010）58110591
网上售书电话：（010）58110650 或（010）58110654
如有缺页、倒装等质量问题，请与出版部联系调换。电话：（010）58110533

张燕主要艺术经历

张燕原名张燕燕，江苏无锡人，生于1945年4月21日，1996年8月13日上午9时卒于美国旧金山，享年51岁。1968年毕业于上海音乐学院。中国音乐家协会会员，东方歌舞团古筝演奏家(1978~1983)，中央音乐学院兼职教授(1979~1983)，美国太平洋古筝乐团创始人兼团长(1984~1994)，中国台北国立艺术专科学院古筝教授(1991~1993)，中国台北文化大学国乐科古筝教授(1993~1995)。

1950年，张燕在上海四川北路第一小学就读。1956年，张燕11岁时考入上海音乐学院附属中学，主修钢琴专业。1959年，14岁的张燕以优异成绩直升上海音乐学院高中部。后学校响应周恩来总理“要发展中国的民族音乐”的号召，将张燕等一批同学转入民族器乐系，师从王巽之先生主修古筝。1963年，她又以优秀成绩升入上海音乐学院大学部。这期间，张燕又跟随外聘的郭鹰老师系统地学习了潮州筝乐。

“文革”期间，张燕选修了竖琴。1971年，张燕和刘起超一起创作了《浏阳河》、《草原英雄小姐妹》。时值美国前国务卿基辛格到上海访问，张燕为其演奏了《浏阳河》，这是此首筝曲的第一次面世。当时还没有类似借用竖琴技巧的筝曲，张燕首次借鉴竖琴技法于古筝上，丰富了古筝的演奏技巧。譬如在结束前的一段，主旋律采用“双手大指推弦琶音”的奏法，食指、中指加左手流水般地拨进，内在的节奏感收放自如，非常潇洒。结尾部几个连串的琶音和弦，衬托了《浏阳河》的最后一段主旋律。左手运用了古筝最常用的“刮弦”手法，在渐弱中全曲结束。由于立意新颖，指法独特，使此曲一举成名。

1971年，张燕被借调到上海歌剧院民乐队工作。当时，正值“文革”期间，上海音乐学院的五届毕业生连同附中同学共计六百多人，全部属于待分配。1972年8月学校分配工作开始，上海歌剧院多次与校方交涉，希望张燕到该院工作，但最终张燕还是被分配到山东省歌舞团。

山东省歌舞团有两个乐队，西洋管弦乐队与民族管弦乐队。张燕在西洋管弦乐队里弹奏竖琴，在民族管弦乐队里担任古筝独奏，经常代表省歌舞团参加一些大型活动。1974年，山东省文艺调演活动开始，张燕以其创作的《东海渔歌》一曲代表省歌舞团参加调演，被选为参加1975年的全国调演节目。

1975年，中国唱片社委派徐涛先生在山东录制了张燕演奏的筝曲：

1.浏阳河　　唐璧光原曲　张　燕、刘起超编曲(1971年)

2.草原英雄小姐妹　　刘起超、张　燕曲(1971年)

3.东海渔歌　　刘起超、张　燕曲(1974年)

4.洪湖水，浪打浪　　张　燕、刘起超编曲(1974年)

5.钢水奔流　　周德明曲(1974年)

6.渔舟唱晚　　清代古曲　曹　正先生版本

7.月儿高　　王巽之传谱　张　燕演奏

1975年上海乐团组团出国，向山东借调张燕。上海乐团指挥曹鹏先生对当时的“唯成分论”(指家庭

出身)提出不同看法,坚持以艺术水平为标准,张燕遂能随团出国演出,并演奏了她改编创作的《浏阳河》,顺利地完成了这次出国演出任务。

1977年,人民音乐出版社出版发行了以《东海渔歌》为名的筝曲八首。其中包括《浏阳河》、《草原英雄小姐妹》、《东海渔歌》等作品。同年,中央音乐学院委派院党委委员、附中校长方堃先生到山东协商办理张燕到该院任教一事,未果。

1979年,张燕在香港《大公报》发表了《千日琵琶百日筝——张燕不同意这种说法》的文章,表达了她对专业性古筝的看法,纠正了某些人对古筝的片面理解。同年,中央文化部正式下达调令,将张燕调到北京东方歌舞团担任独奏演员。这期间她还兼任中央音乐学院以及附中的古筝教员,学生有:金坚、王勇、蒋小青等。

1981年,张燕在上海与潮州筝乐代表郭鹰先生录制了十一首潮州筝曲专辑,由马圣龙先生配乐、指挥,上海民族乐团小乐队伴奏,筝演奏:张燕,椰胡伴奏:郭鹰。曲目包括:

1.一点红　　7.寒鸦戏水
2.平沙落雁　　8.粉红莲
3.过江龙　　9.昭君怨
4.晓扬舟　　10.鱼化龙
5.报　春　　11.杨柳春风
6.闺　怨

1982年,中国唱片社余波女士在北京中国唱片社录制了由张燕弹奏的筝曲五首:

1.宝　贝　　印度尼西亚乐曲　刘起超、张　燕编曲、配钢琴伴奏
2.雨　丝　　泰国乐曲　刘起超、张　燕编曲、配钢琴伴奏
3.稻花香里说丰年(筝与箫二重奏)　　张晓辉、刘起超、张　燕据辛弃疾词作曲
4.美湖之诗(筝与箫二重奏)　　〔日〕森冈章原曲　刘起超、张　燕编曲
5.樱　花　　日本民谣　刘起超、张　燕编曲、配钢琴伴奏

1983年,在东北营口乐器厂李泰刚先生的支持与配合下,五声脚踏转调筝试制成功。

中国唱片社余波女士委约中央音乐学院作曲系主任王树老师(已故)、中央音乐学院叶小纲先生、中央乐团驻团作曲家刘庄女士特别为张燕量身定做了三首双筝与交响乐作品:

1.海青拿鹤　　王　树作曲
2.月儿高　　叶小纲作曲
3.广陵叙事　　刘　庄作曲

1983年10月,张燕和中央音乐学院琵琶演奏家林石城先生(已故)在北京举行每人半场的独奏音乐会,这是张燕离开中国之前的最后一场演出。同年12月,张燕经日本移民美国,定居美国西部旧金山旁边的核桃谷(Walnut Creek),半年后移居伯克利大学附近(Berkeley),在Laneye College教授古筝,并不定期地与其他音乐家或她的学生们举行音乐会。

1984年,张燕在旧金山戴威斯音乐厅演奏双筝与交响乐协奏曲《在西部》。同年,应哥伦比亚中美文化交流中心周文中先生邀请,去纽约大都会博物馆表演,接受纽约苹果电视台邀请,首次录制了她的演奏实况,这是她一生中最完整的作品录像。在录像中,她除去演奏了自己创作的作品外,还演奏了她的恩

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

师王巽之先生的作品。

1989年，张燕开始与爵士音乐家合作，她在Herbst剧院的独奏音乐会上首次与他们进行了合作。

1990年，张燕与美国林肯大学合作出版了教学录像带《箏艺》(Art of Zheng)，详细介绍了中国箏的历史、流派风格、演奏特点以及表现方法。同年，中国台湾“台北国乐团”指挥陈澄雄先生邀请张燕参加1990年度“台北艺术节”开幕式，并指定演奏作曲家李焕之先生创作的《汨罗江幻想曲》。这对当时海峡两岸尚未进行的“文化开放”的时代来说是不容易的。张燕虽持有美国绿卡，但不符合进入台湾的规定，费了不少周折，总算按时赶上了“台北艺术节”。张燕当时是首位代表中国内地旅美而获准进入台湾的知名音乐家，台湾的台视、华视、《联合报》、《新生报》、《民生报》等多家媒体都进行了报道。

1990年8月，张燕受中国台湾交响乐团之邀，委约旅居纽约的中国内地作曲家葛甘孺先生创作箏协奏曲《天问》，并由旅居纽约的指挥家叶聪先生担纲指挥。葛、叶二位先生均毕业于上海音乐学院，是张燕的校友，三人合作非常愉快且顺利，为此，葛甘孺还飞到旧金山张燕的家中，研究了张燕所使用的二十六弦箏的排列顺序、演奏技法、符号、特点以及更多的演奏可能性，也就是人们常说的“创造性技法”。

《天问》是一首楚歌，作曲家的灵感源自我国历史上伟大的诗人屈原的《天问》。这是一首单乐章作品，全曲的高潮由打击乐引入古箏的快板部与乐队形成的对抗，启示于诗人对历史发展的设想。

《天问》的世界首演在中国台湾。1992年，香港中乐团在陈佐湟先生指挥下，再一次举行了演出。同时，“台北实验国乐团”也邀请张燕出演了该曲。

1991年，飞蝶唱片公司策划、录制了她的经典作品《箏相见》。

1992年，张燕应聘到中国台湾的中国文化大学国乐科任全职教授。

1995年10月，张燕因直肠病变严重，返美治病。

1996年8月13日，张燕因患直肠癌，医治无效，溘然长世。享年五十一岁。

前　言

在人民音乐出版社的支持和张辉先生的鼎力帮助与热忱指导下,《天问——张燕演奏箏曲精选》终于在她逝世十五年后面世了,对此我倍感欣慰。

1996年,箏乐演奏家兼教育家张燕在美国走完了她为之奋斗毕生的箏乐艺术路程,于8月病逝,享年51岁。噩耗传出,《世界日报》、《侨报》、《星岛日报》、《联合报》、《中国时报》等海外中文报纸以及一些英文报纸均以不同篇幅追忆了这位在箏坛辛勤耕耘的乐界精英,对她的英年早逝,人们表示无比痛心。几百人自愿参加了她的追悼会,八位生前乐界的中外好友忍泪扶柩,送她远行。国内,《人民音乐》也为此发布了消息称"音乐界失去了一位良师益友"。

早在生病初期她便深知自己来日无多,但却屡次表示不愿意带着遗憾离去。因此,她把一生积攒的无论是手抄的还是印刷的乐谱以及部分音乐会录音带、录像带一股脑儿留给了我。她一生奔波于箏艺事业,却由于病魔缠身而将著书立说这件本属于她晚年要做的事情留给了我。当我从她手中把这些资料接过来的时候,在即将失去她而断肠切肤的大哀之上,我分明又感到了一份历史的凝重。我答应过她,也答应过世人,一定把她毕生演奏过的作品尽可能多地整理出来,为众多热爱她和古箏艺术的人以及后世留下一个学习、研究的参考依据。除此之外,对曾与她合作过的作曲家们,如原中央音乐学院作曲系主任王树老师(已故)、原中央乐团驻团作曲家刘庄女士、中央音乐学院作曲系教授叶小纲先生、上海音乐学院旅美作曲家葛甘孺先生等,我和张燕都还欠着他们一个真诚的交代。没有他们的心血与汗水,张燕的成功则无从谈起。本曲集也收录了这几位曾为民族音乐交响化做出过巨大贡献的艺术家们的杰作。

我与张燕从大学相识相知,到以后相濡以沫的近二十六个年头里,张燕对箏艺的专注、钻研以及对箏乐的努力、恒心令我十分佩服。她不太擅于言词和交往,但却要为演奏和教学而奔波在这个世界上。她那看上去弱不禁风、纤细而略显单薄的身体,却常常要接受担当整场独奏音乐会的挑战。我和我们的女儿为她的毅力和能力而骄傲,同时也倍感痛心。当然,为了箏艺事业,她一向做事都是全力以赴的,有一股豁出去的劲头。她是一个有胆识、有魄力的女子。她的胆识和成就来自幼年时给过她音乐教育的母校——上海音乐学院——以及教过她课的老师们。在校十七个年头,她学过钢琴、古箏和竖琴,尤以浙江派古箏传人王巽之先生对她影响最大。她多次在国外的独奏音乐会上说:为纪念我的老师,特别加演一首他的作品《林冲夜奔》以表缅怀。上海音乐学院外聘的的潮州派前辈郭鹰先生(已故)使她掌握了左手的吟、按、滑、揉、弹按尾随、"活五"、"重六"、"轻三重六"等调式。委婉、细腻、独具一格的潮州韵味使她受益终生。本曲集也收录了张燕与郭鹰老师1983年由中国唱片社上海分社录制的十一首潮州箏曲中的三首作品。

古人曰:"师傅领进门,修行在个人。"张燕是一位勇于创新并具开拓思维和探索精神的学生。1971

年，当时张燕还是一位在校生，接到领导为前美国国务卿基辛格演奏《浏阳河》的任务。她把握了这次机会，在改编创作过程中，她充分发挥了自己良好的钢琴基本功和选修竖琴获取到的灵感，将竖琴双手拨弦的琶音技法借鉴过来，创新地运用到这个曲目中。当时，还没有平衡使用左右手来表演的筝曲作品，所以，《浏阳河》实际上在筝曲新创作上起到了推波助澜的作用。

这之后，我们的合作创作更加频繁了。陆续创作了筝曲《草原英雄小姐妹》(1971 春)、《洪湖水，浪打浪》(1974)、《东海渔歌》(1974)等三首作品，其中筝曲《草原英雄小姐妹》与琵琶曲《草原英雄小姐妹》在创作体裁以及第二主题“暴风”的时间上完全不同，是南北方在创作上共同借用了同一主题的巧合。我感到非常荣幸的是，同为民族弹拨乐器，同样的题材，却能以不一样的乐器，不一样的体裁，不一样的风格去表现它、塑造它，并都成为流传下来的脍炙人口的作品。

筝曲《草原英雄小姐妹》一曲，在中国五声音阶调式筝曲中，应该说在演奏技巧上是难度较高的一首作品。张燕把跟随王巽之老师所学的浙江筝派的所有技巧都应用上了。限于当时的录音、录像设备条件，张燕也没有留下什么完整的资料，因而成为她的遗憾。幸好，经网友提供了一份 1978 年在新加坡大剧院的实况演出录像资料，我把这仅存的一份资料收录在她的 DVD 曲目中。

张燕演奏筝时的音色是最令人难忘的，在她面前听筝是种享受。强奏，音质颗粒饱满，音色浑圆，具刚阳之气；弱奏，音音都有穿透之功，击石之力，仿沸“余音绕梁”一般。

20 世纪 80 年代张燕在东方歌舞团时期，除在中央音乐学院兼课外，她开始弹奏七声音调筝及二十五弦五声转调筝。这个时期她演奏了较多我们一起创作改编的外国作品，如《雨丝》、《宝贝》、《樱花》、《童年》等民谣、民俗性的轻松乐曲，创造性地在古筝上使用了属和弦、下属和弦、变和弦，运用了一系列旋律化、和声化的筝曲新语言，乐曲优美动听。音乐界人士在聆听她的作品时说：这样雅致的作品，可不应该在乘座电梯时听，应当正儿八经地好好享用。

本曲集还收录了她最欣赏的日本筝乐作曲家三木稔先生的作品《华丽》，是她 1991 年在中国台北音乐厅的现场实况录音。

在张燕的演艺生活中，她花费了大量时间和精力在用双筝演奏的与交响乐的合作上。这种演奏形式很久之前就存在过，但同时弹奏七声音阶及五声转调音阶并由管弦乐队协奏尚属首次。她与管口乐器厂李泰刚师傅合作，积极地与作曲家约稿。1983 年首次成功地由中国唱片社录制了三首双筝与交响乐协奏曲——《海青拿鹤》、《广陵叙事》、《新月儿高》。由于三首乐曲创意颇新，演奏难度也大，所以张燕也没来得及在大学教授，只有她在海外与乐团的合作，遗憾地留下她使用过的双筝和乐谱就离开了我们。现在双筝还保存在我这里，我真诚希望有志者来挑战这块领地，我将全力配合，以便能重现乐曲风采，完成筝乐家张燕的遗愿。我相信，当今那么多的年轻人学习古筝，那么多的古筝老师和音乐院校的专业人材，这个目标是一定能够实现的。

1990 年，应张燕之邀，旅美华裔作曲家葛甘孺为张燕创作的协奏曲《天问》由陈佐煌指挥，香港中乐团协奏完成。这是一首根据诗人屈原名著《天问》所写的单乐章作品，一并收录在本曲集中。

从《浏阳河》到《天问》，时间跨度二十五年，代表了一代筝家在一个时代里的成长、辉煌和陨落。《天问》是她的最后演奏，也是她的归宿。正如《天问》作品的最后部：“启示了人们对将来历史的构想。”

漫长的岁月，张燕已形成了她自己的演奏特点和演奏风格，她把民族音乐带入了世界舞台。看过她的音乐会后，许多媒体都做了大幅的报道，称赞她的演奏。

纯粹的浪漫派音乐，充满沉痛的乐句、广润的力度变化和令人赞赏的精湛技巧……

——《纽约时报》

It was sweepingly romantic music, full of aching phrases, wide dynamic shifts and celebrations of virtuosity.

– *New York Times* –

张燕的双箏演奏，令听众大感振奋。她奏《西域》时有李斯特气派，闪烁非凡，极度自信，并显出惊人技艺。她充分驾驭技巧，琴音纯美，使听众感到陶醉。

——《三藩市记事报》

Zhang Yan brought about major thrills with her double zheng. She glittered through 'In the West' with the grand manner of a Liszt– a display of supreme confidence as well as technical bravura. The technical command and beauty of tone made for a wonderful experience.

– *San Francisco Chronicle* –

张燕手指轻松自如地拨着弦，多彩多姿的音符如清泉般自她的指尖涌出。……她的音乐素质好，既继承了中国乐器的传统表现技巧，又能吸收西洋乐器的优点，丰富了古箏的演奏指法。

——《三藩市东西报》

Zhang Yan's dexterous fingering resulted in an outflow of colourful tones like a crystalline fountain – A highly musical performance with heritage of Chinese traditional expressive technique, her playing has incorporated the fine qualities of western instrumental skills which have enriched the art of guzheng.

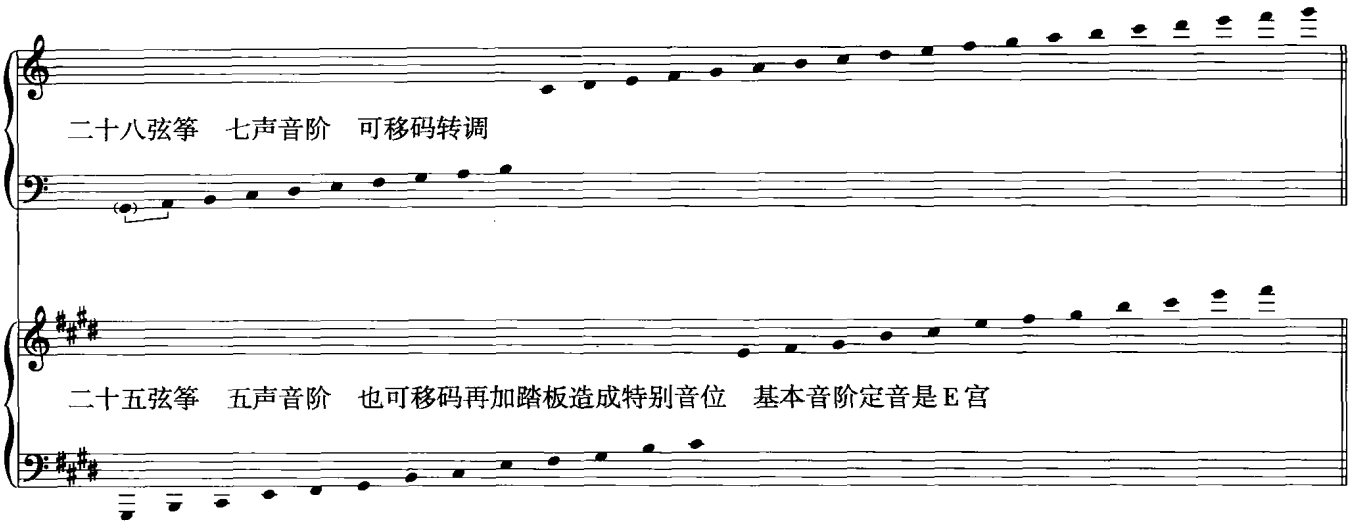
– *East/West, San Francisco* –

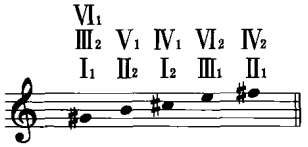
今日的古箏时代，已是一个朝气蓬勃、欣欣向荣、人才辈出的时代。张燕如果还在，定会无比的欣慰。我希望能借此曲集的出版，给予热爱古箏的朋友、老师、同学们以启迪与帮助。

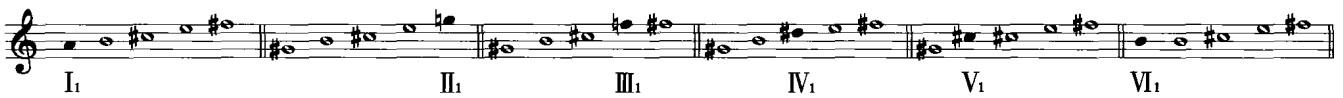
中国音乐世界·太平洋箏乐团团长：刘起超

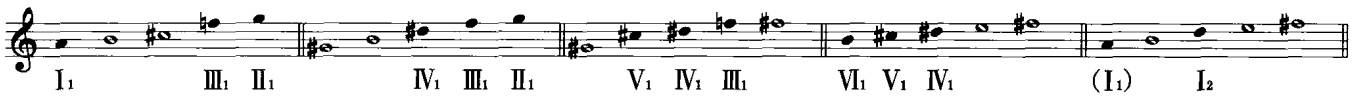
2011年4月1日于美国洛杉机

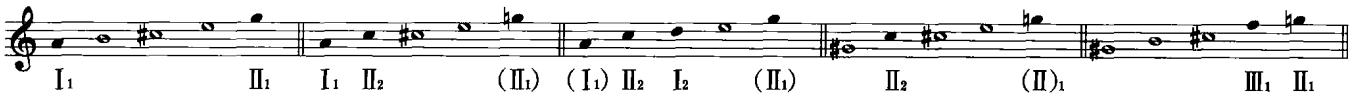
双筝音位排列表

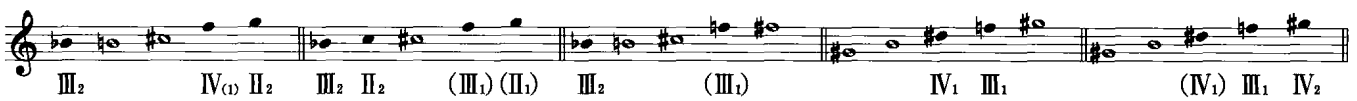

二十八弦筝　七声音阶　可移码转调
二十五弦筝　五声音阶　也可移码再加踏板造成特别音位　基本音阶定音是E宫


Ⅵ1
Ⅲ2 Ⅴ1 Ⅳ1 Ⅵ2 Ⅳ2
Ⅰ1 Ⅱ2 Ⅰ2 Ⅲ1 Ⅱ1


Ⅰ1 Ⅱ1 Ⅲ1 Ⅳ1 Ⅴ1 Ⅵ1


Ⅰ1 Ⅲ1 Ⅱ1 Ⅳ1 Ⅲ1 Ⅱ1 Ⅴ1 Ⅳ1 Ⅲ1 Ⅵ1 Ⅴ1 Ⅳ1 (Ⅰ1) Ⅰ2


Ⅰ1 Ⅱ1 Ⅰ1 Ⅱ2 (Ⅱ1) (Ⅰ1) Ⅱ2 Ⅰ2 (Ⅱ1) Ⅱ2 (Ⅱ)1 Ⅲ1 Ⅱ1


Ⅲ2 Ⅳ(1) Ⅱ2 Ⅲ2 Ⅱ2 (Ⅲ1)(Ⅱ1) Ⅲ2 (Ⅲ1) Ⅳ1 Ⅲ1 (Ⅳ1) Ⅲ1 Ⅳ2

此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目　　录

1. 浏阳河 ……唐璧光原曲　张　燕、刘起超编曲(1)

2. 东海渔歌 ……刘起超、张　燕曲(4)

3. 洪湖水,浪打浪 ……张敬安、欧阳谦叔原曲　张　燕、刘起超编曲(8)

4. 草原英雄小姐妹 ……刘起超、张　燕曲(12)

5. 雨　丝 ……泰国乐曲　刘起超、张　燕编曲(18)

6. 宝　贝 ……印度尼西亚乐曲　刘起超、张　燕编曲(22)

7. 樱　花 ……日本民谣　谢天吉改编　张　燕订指法　刘起超配伴奏(26)

8. 美湖之诗(筝与箫二重奏) ……日本筝曲　〔日〕森冈章原曲　刘起超、张　燕编曲(33)

9. 瑶族舞曲 ……刘铁山、茅　沅原曲　尹其颖改编　张　燕重编并订指法　刘起超配伴奏(40)

10. 稻花香里说丰年(筝与箫二重奏) ……张晓辉、刘起超、张　燕曲(52)

11. 将军令(筝与吹打乐) ……武林筝曲　王巽之传谱　刘起超、张　燕重编(57)

12. 华　丽 ……〔日〕三木稔曲(70)

13. 广陵叙事(双筝与乐队) ……刘　庄曲(80)

14. 新月儿高(双筝与乐队　筝演奏谱) ……叶小纲曲(158)

15. 海青拿鹤(双筝与钢琴) ……王　树曲(171)

16. 天　问 ……葛甘孺曲(207)

17. 浏阳河(简谱版)……唐璧光原曲　张　燕、刘起超编曲(219)

18. 东海渔歌(简谱版) ……刘起超、张　燕曲(222)

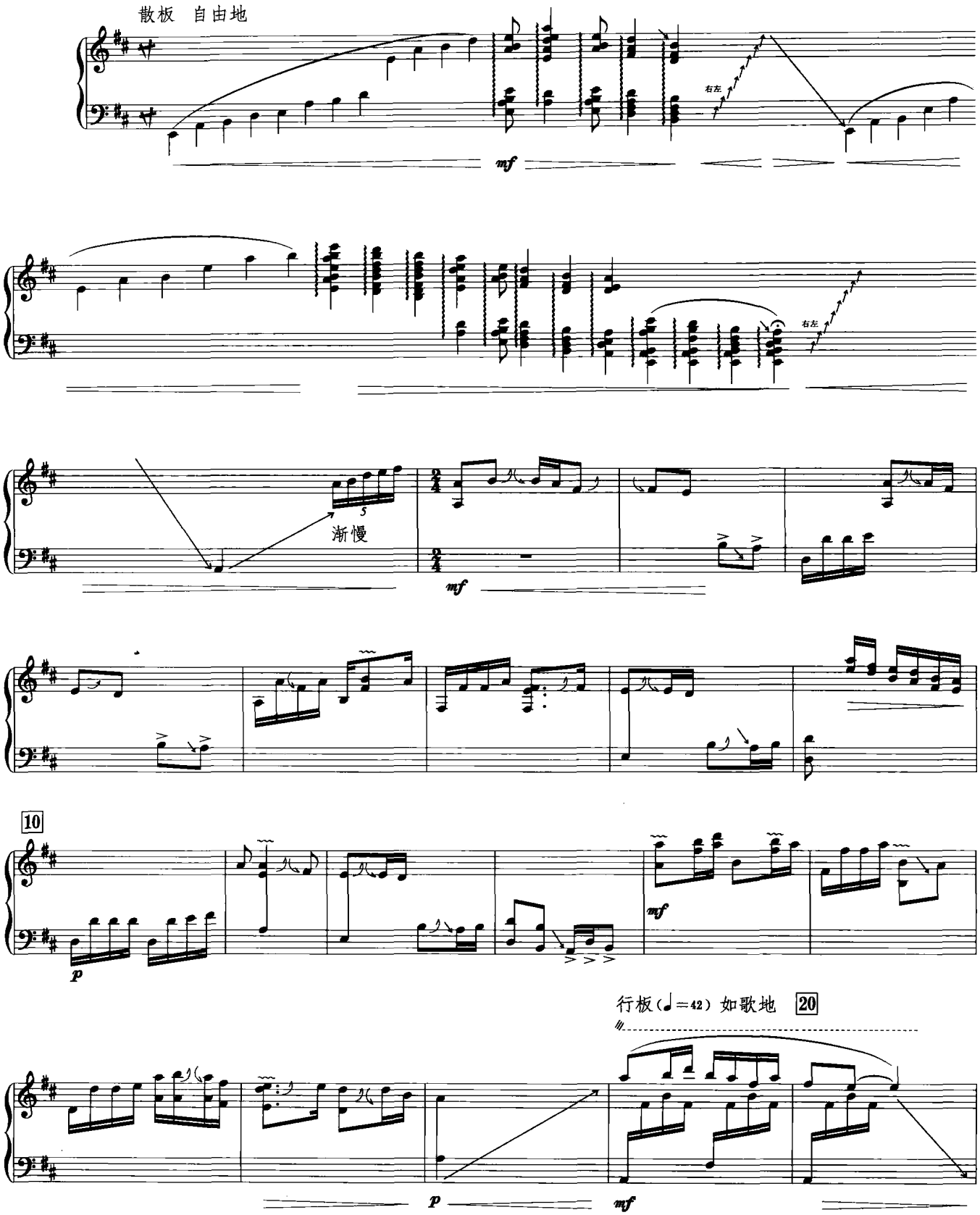
19. 洪湖水,浪打浪(简谱版) ……张敬安、欧阳谦叔原曲　张　燕、刘起超编曲(226)

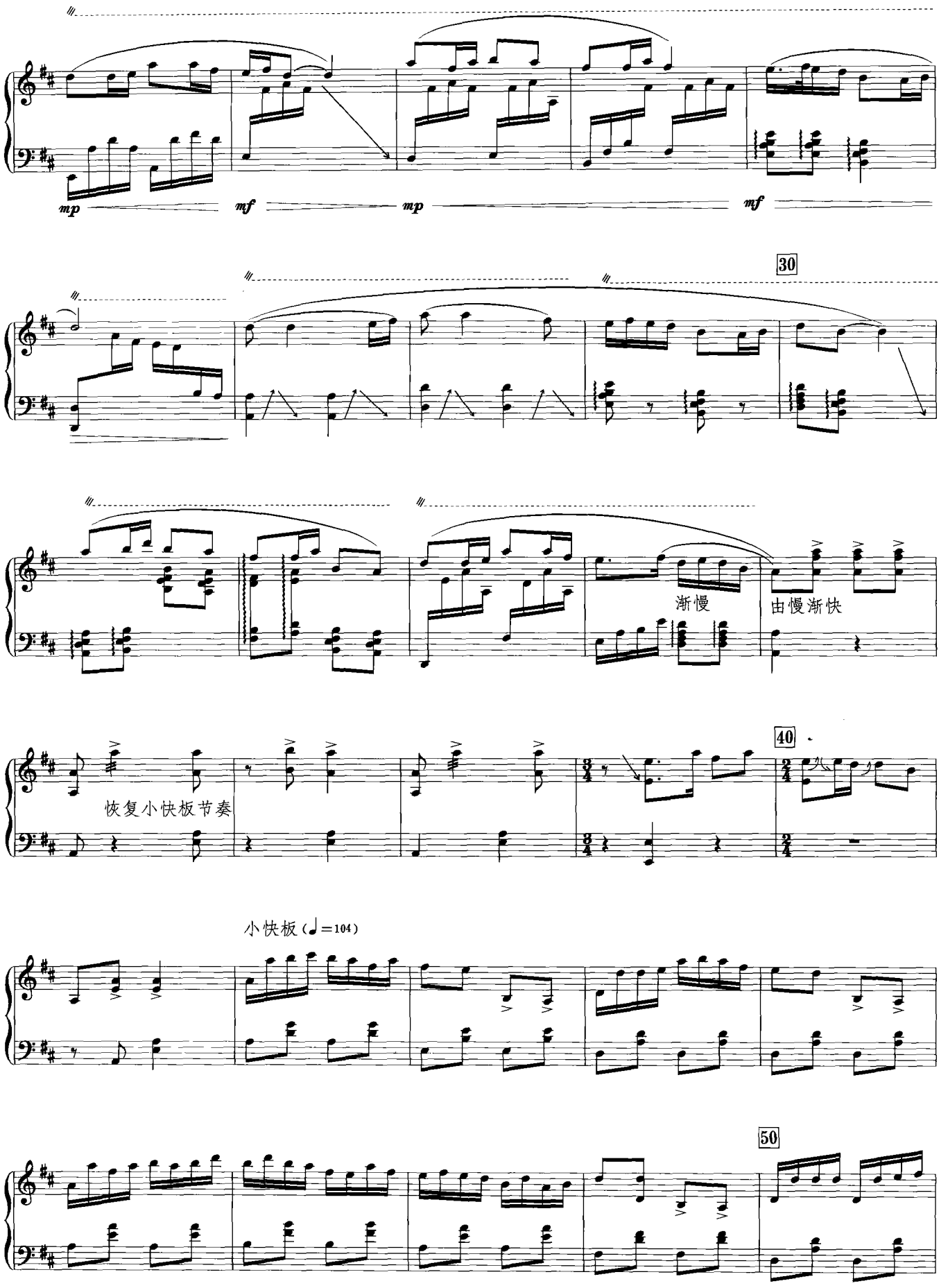
20. 草原英雄小姐妹(简谱版) ……刘起超、张　燕曲(229)

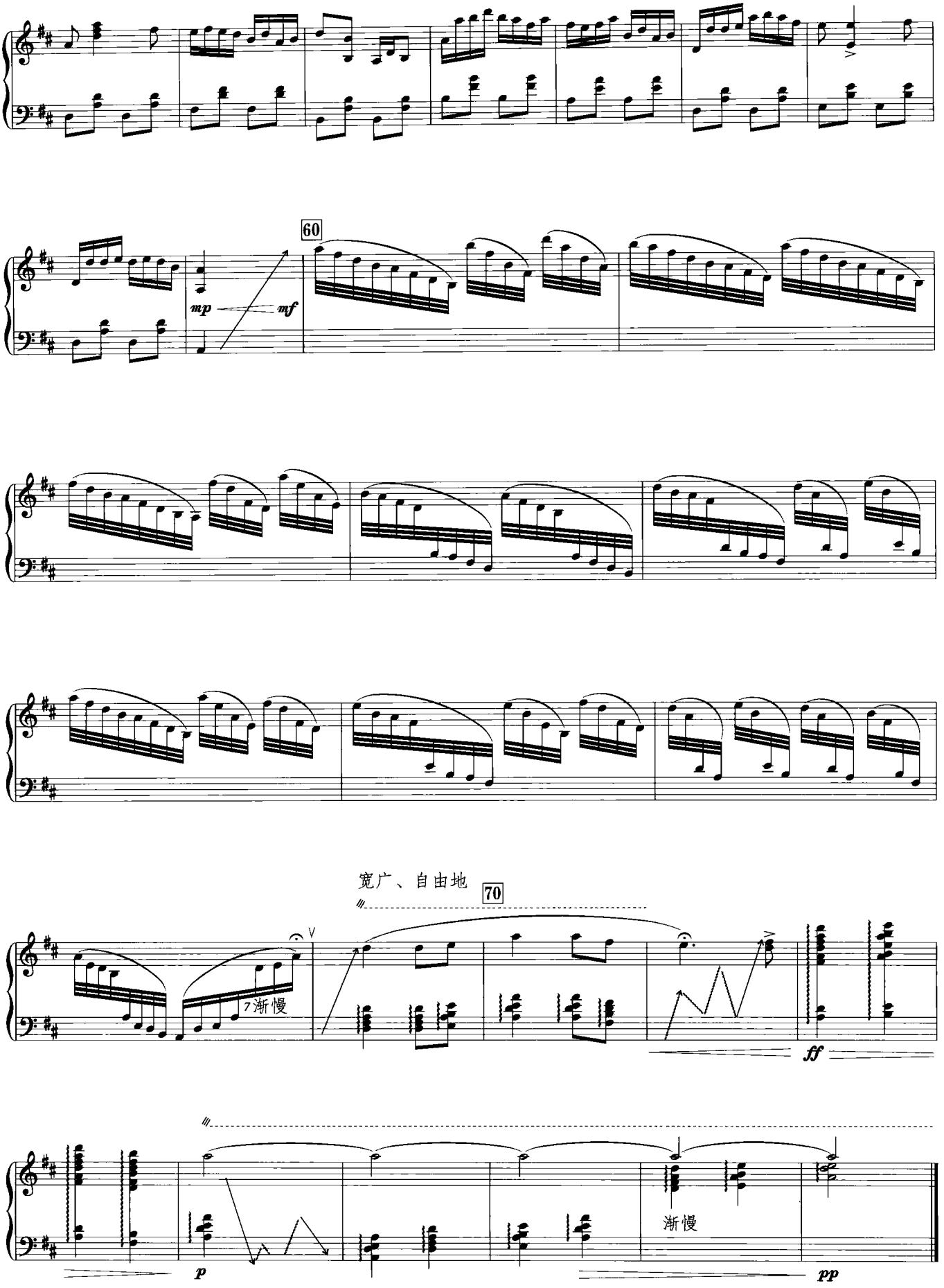
后记 ……(235)

浏　阳　河

唐　璧　光原曲
张　燕、刘起超编曲
（一九七一年）

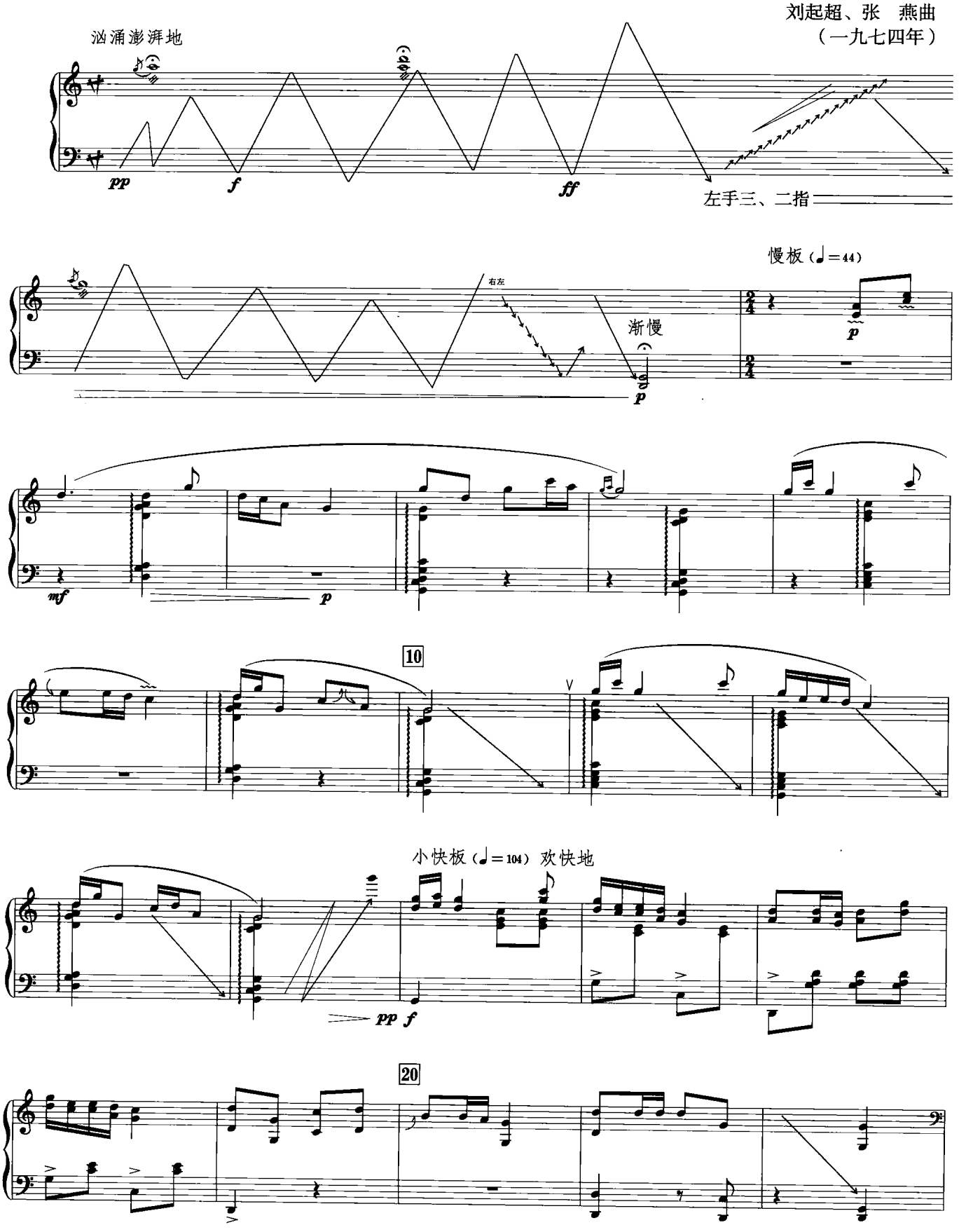


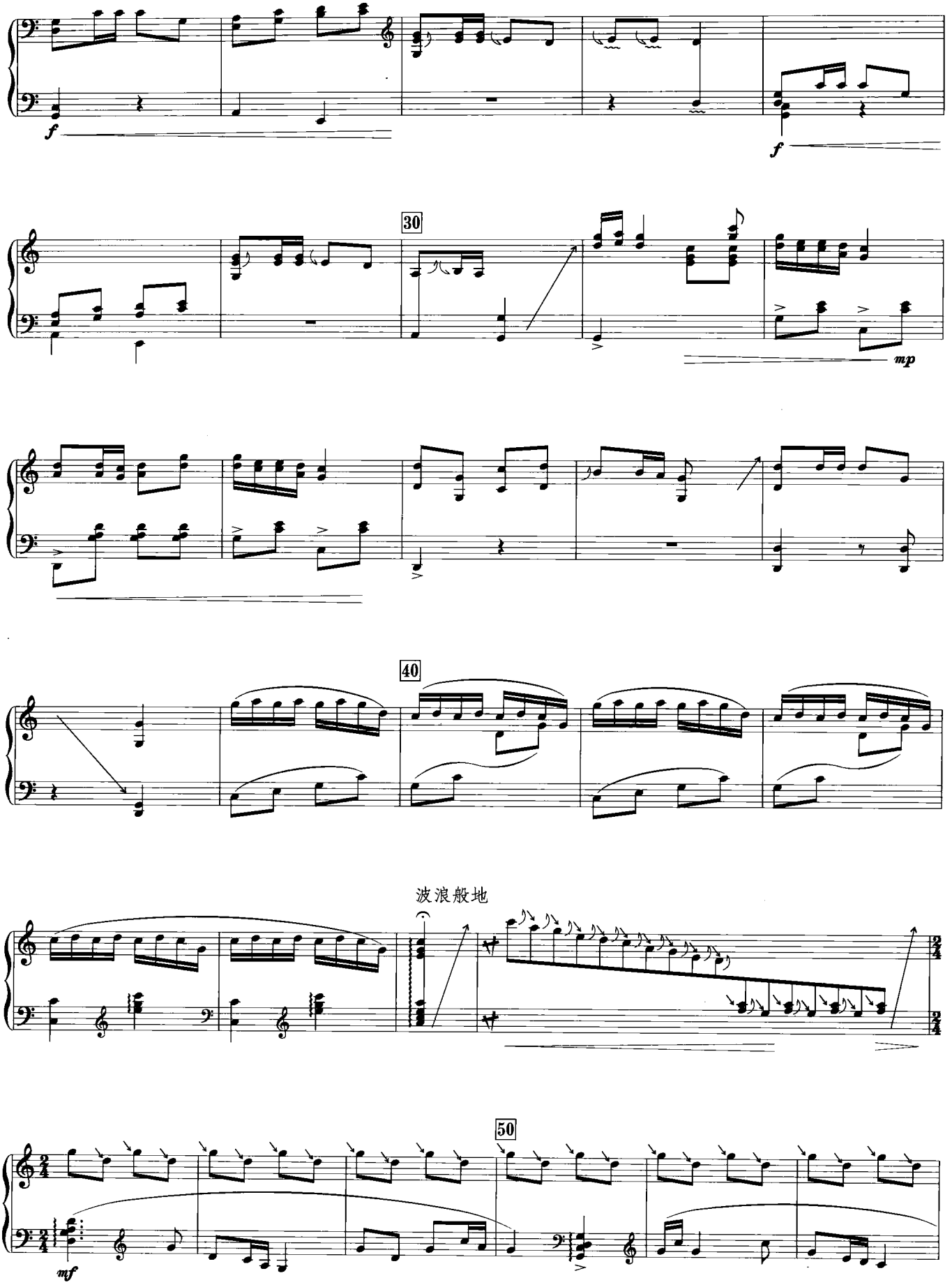

mp
mf
mp
mf
30
渐慢
由慢渐快
恢复小快板节奏
40
小快板(♩=104)
50


60
mp
mf
宽广、自由地
70
渐慢
ff
渐慢
p
pp

东 海 渔 歌

刘起超、张 燕曲
（一九七四年）





此为试读,需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com