

中国现代

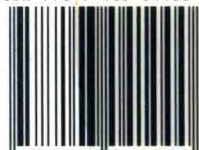
箏曲集萃 (二)

李 萌 / 编

1. 太阳的影子Ⅳ
2. 自鸣系列Ⅱ 为十三弦的日本箏而作
3. 三 迭 箏与长笛
4. 林 泉
5. 肖像三首
6. 水墨淡彩——两架古筝的对话
7. 风·云·意·幻 为一把多声弦制箏与一把二十一弦箏而作
8. 趣·梦·乱
9. 春节序曲 蝶式箏独奏
10. 月色清明
11. 长歌行(减缩版) 箏与钢琴
12. 红水河狂想 多声箏与两件低音乐器
13. 藤缠树 多声箏独奏
14. 铜鼓舞 多声箏与钢琴
15. 映 像
16. 西部主题畅想曲
17. 声声慢 箏与钢琴
18. 对话集Ⅰ 箏与大提琴
19. 秋风吹过的傍晚 多声箏与大提琴
20. 猫 嬉

定价: 75.00元

ISBN 978-7-103-04100-0

9 787103 041000 >

责任编辑: 刘 滢
封面设计: 王 华

中国现代

箏曲集萃 (二)

李 萌 / 编

人民音乐出版社 · 北京

Zhongguo Xiandai Zhengqu Jicui (2)

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代筝曲集萃. 2 / 李萌编. — 北京: 人民音乐出版社, 2012. 9

ISBN 978-7-103-04100-0

I. ①中… II. ①李… 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 213628 号

责任编辑: 刘 滢

责任校对: 张 琛

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 16 开 2 插页 23.25 印张

2012 年 9 月北京第 1 版 2012 年 9 月北京第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册 定价: 75.00 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

前 言

《中国现代筝曲集萃》(一)自出版以来,业界反响甚佳,超出了很多人的预期,这对于一本高端的古筝曲集来讲,实属不易。从另一个方面来看,也说明现代古筝创作与演奏的发展欣欣向荣,新作品的传播十分迅速。

收集现代古筝曲编成曲集,对于古筝演奏、理论研究和作曲者的帮助是显而易见的,但做这项工作需要许多人的支持,有些乐谱编者很想编入曲集,但由于各种原因而不能如愿,也觉得很遗憾。好在近年来不少作曲家都在关注古筝的发展,创作的曲目不少,可选择范围还比较大。由于第一集给大家提供了一些有意义的作品,而且能够被大家所接受,这使我在编纂第二集新作品的时候,充满热情,同时也多了一份踏实和自信。

在第二集中,编者选择了一些风格差异较大的作品。可以说,这是当前古筝创作成果的一个全面展示,多类型、多风格的追求和取向表明了大家对筝乐艺术发展的真实认识。创作上不局限于中国音乐风格,也是中国音乐家对世界音乐文化的贡献和发展,在文化交流频繁的今天,这一意义耐人寻味。一种先进文化的发展与繁荣需要牢固的根基和宽阔的心理空间,音乐也是如此。如果说,我们古老的筝乐曾经为许多地区的音乐文化做过贡献,那么今天,各地域的筝乐音乐家在相互学习、相互影响的过程中,使筝类艺术的发展有了更加广阔的内容和内涵。不要拒绝人类音乐文化的精华,走自己的路,欢迎一切有益于筝类艺术的文化营养,在这个过程中,我们会对传统的筝乐作品有一个更加全面和实事求是的认识。

本集中的多数作品并不是传统意义上的当代筝乐——它可能不是最流行的,但却是有意义的,对推动古筝艺术多元化发展起到重要作用的。我们知道当代许多古筝名家的表演,技巧之娴熟、表达之准确,几乎都完美到无懈可击,但缺乏个性与真挚的情感,彼此之间十分相像。选曲也是如此,如果仅以是否流行为标准来选择曲目,那有可能选择的全是传统风格或是某种套路风格的曲目,这种步调一致的单调模式并不利于古筝艺术的发展。编者希望能跳出习惯性的思维模式,少些对西方和传统古筝元素的模仿与照搬,更不拘一格些。像《太阳的影子》、《猫嬉》两首作品,虽然有悖常规,但理念和演奏上的创意值得推崇。

古筝演奏艺术已有的传统是伟大的。由于传统古筝的演奏是以揉、吟、滑、按为特色,并以声腔化的音调成为各民间古筝流派发展的基础,因此,传统演奏手法对古筝创作作品的影响异常地强,同时,创作还不可避免地受到传统派的影响。过于强调传统演奏手法与流派特点,认为这种传统是神圣不可改变的,会阻碍古筝艺术风格多元性和技巧多样化的拓展。客观地说,“声腔化”不是古筝演奏艺术发展的最高境界,它毕竟是以模仿声腔为其风格主流的,而器乐化发展的可能性和多样性并不都是以声腔化为主流的。

古筝艺术的发展离不开音乐艺术整体发展的大环境,古筝传统风格是基础,但不是必须恪守的法则。古筝的乐器性能在漫长的岁月里已经有了很多的改变。演奏家左手在揉、吟、滑、按现代古筝时,并不是特别自如,那是因为现代古筝弦的张力大了,而张力大了共鸣就大,左手演奏的韵味就会有损失。今天还有多少演奏家愿意损失共鸣去追求自如的揉、吟、滑、按呢?全球化的语境,为我们提供了更多的可能和选择:一方面,民间音乐流派曾经是古筝艺术发展的高峰,但现在它已经不再是古筝艺术的全部了,甚至在很多时候,已经不是主流了(近十年来,以左手滑、按风格为特色的古筝新作品并不多);另一方面,日本、韩国、朝鲜将从中国传入的古筝也发展得有声有色,反过来在作品、乐器弦制上对我们产生了影响(近年来七声弦制作品的顺利推广,就证明了其影响的广泛性)。应该说,这是一个缺乏主流的时代,所以很多作品都具有过渡性的特点,呈现出多元、丰富、深刻、复杂等特点。也正是如此,这些作品才呈现出可贵的独创性和顽强的生命力。也许按照传统观念来评判,这些作品并不是好听好看的,但是很多时候,这些作品能给人以心灵的震撼,让人用心去感悟。我们应该自觉地去适应时代,并创造新的筝乐时代,以筝类作品观念、形式和内容的创新,去努力构建中国当代筝乐艺术。我认为,应该把中国筝乐艺术的内涵和外延都加以伸展、扩大,把它推到世界性乐器的位置上——我们已经有了这个基础和机会。

乐器改革在近年来不断兴起,也充分表达了古筝演奏家和一些有识之士对古筝向现代艺术方面发展的愿望。在本集中,编者有意识地加入了七声弦制、多声弦制和蝶式筝的曲目,也是想展示现代乐器改革的成果。实际上,对古筝艺术发展的无限渴求与传统古筝乐器性能局限之间的矛盾永远都存在,并不是说乐器改良到了可以自由转调、能够快速演奏、可以随意参加乐队,就证明其改良是成功的。钢琴、古琴、吉他等乐器没有类似古筝的转调问题,也不是乐队的常用乐器,但学习它们的人并不少,这和乐器本身的风格和魅力有一定的关系。改进乐器性能的领域十分宽泛,并不仅仅是解决转调和参加乐队的问题。关键是在改进乐器性能的同时,能够写出人们喜欢的好作品。

在今天一切皆有可能成为创作材料的时代里,多数古筝演奏家都不会把自己局限在任何一个流派中,都会自觉地寻求能够表达自己风格的音乐。记得有一位收藏家对中国审美层次做过形象的说明*。他说,中国审美有四个层次,呈金字塔状:最底下一层,叫“艳俗”,具有最广大的群众基础……往上的第二层,叫做“含蓄”……我们需要慢慢体会它的美,而无法直接理解。第三个层次,接受的人更少了,叫做“矫情”,当代艺术都陷于这种状态,比如毕加索的画……金字塔的塔尖是最高层次的审美——“病态”。当审美走到金字塔塔尖、进入“病态”这个层次,就会呈倒金字塔状,突然释放,然后就变成最普及的事了。他还举了在中国大众中曾流行的缠足、养金鱼、用瘿木做家具的例子。编者认为,好的艺术家并不总在金字塔尖,可能每个层次中都有很好的作曲家、演奏家和听众群;不同层次、不同风格的作品与演奏共同存在、相互渗透,可以满足各阶层人士的多元需求,大家相互间多一些宽容、理解,这对于事业的发展大有好处。其实,有各种不同审美层次的作品和演奏风格在相互参照,是个好现象。自然界需要保持和谐与平衡,古筝艺术的发展也是一样的,相互学习会给古筝演奏家和作曲家创造出不断升华的空间。

让我们对古筝艺术的过去和未来多怀一份敬畏之心,不断探索、发现古筝艺术新的空间。毕竟,筝类艺术的前途是由筝演奏家、作曲家和热爱筝乐艺术的人共同创造的。

李 萌

2010年2月于北京

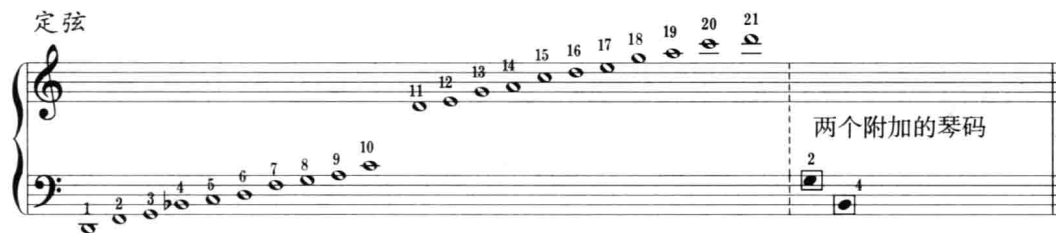
*见《马未都说收藏·家具篇》,中华书局2008年3月出版,第169页。

目 录

1. 太阳的影子Ⅳ	秦文琛曲(1)
2. 自鸣系列Ⅱ 为十三弦的日本箏而作	唐建平曲(7)
3. 三 迭 箏与长笛	叶小纲曲(17)
4. 林 泉	叶小纲曲(32)
5. 肖像三首	刘文佳曲(48)
6. 水墨淡彩——两架古筝的对话	刘文佳曲(59)
7. 风·云·意·幻 为一把多声弦制箏与一把二十一弦箏而作	王青青曲(68)
8. 趣·梦·乱	樊慰慈曲(99)
9. 春节序曲 蝶式箏独奏	李焕之曲 何宝泉改编(109)
10. 月色清明	李 萌曲(118)
11. 长歌行(减缩版) 箏与钢琴	李 萌曲(143)
12. 红水河狂想 多声箏与两件低音乐器	李 萌曲(176)
13. 藤缠树 多声箏独奏	李 萌曲(215)
14. 铜鼓舞 多声箏与钢琴	李 萌曲 谢 鹏编配钢琴(231)
15. 映 像	黄枕宇、周 望曲(271)
16. 西部主题畅想曲	黄枕宇、周 望曲(283)
17. 声声慢 箏与钢琴	黄枕宇、周 望曲(295)
18. 对话集Ⅰ 箏与大提琴	祁 瑶曲(318)
19. 秋风吹过的傍晚 多声箏与大提琴	张兆宇曲(344)
20. 猫 嬉	李元贞曲(后插页)

1. 太阳的影子 IV

秦文琛曲

使用两个附加的琴码：

第一个琴码放置距离第四弦 $\flat$ B音 之后约22厘米处，由此而获得一个新的音，这个音在乐谱上用 来标记（无确定音高）。

第二个琴码放置距离第八弦G音 之后约15厘米处，由此而获得一个新的音，这个音在乐谱上用 来标记（无确定音高）。

I 簫 (Klang)

24

4"

3"

2"

fff *mp* *sff sff* *sff sff* *sff sff* *sff sff*

30

4"

mp *p* *sff* *p* *mf*

gliss. (8) *accel.*

$\text{♩} = 96$

II 长调 (Lange Diao)

34

$\text{♩} = 52$

mp *p* *mf* *mp* *f* *mf*

(vib.)

34

mp *mp* *p*

III 静谧与光 (Stille und Sonnenlicht)

35

$\text{♩} = 60$ *arco*

p *mf* *p* *mp* *p* *f*

(vib.)

**) ① ad lib.*

**)* $\text{♩} \text{ } \text{♩} \text{ } \text{♩}$

39

mf *p* *mp* *f* *p* *vib.* *(vib.)*

43

$\text{♩} = 60$ *accel.* $\text{♩} = 72$ $\text{♩} = 56$ $\text{♩} = 81''$

mf *p* *pp* *mp* *p* *vib.* *arco* *sff sff*

45

p *pp* *non gliss.* *p* *simile*

45

mf *mp* *mp* *sf* *mp* *f*

46

ff *mf* *ff* *f* *fff* *ff* *molto vib.* *non vib.*

IV 行云 (Ziehende Wolken)

51

$\text{♩} = 76 \sim 89$

mp *mp* *ff* *p* *mf* *sempre* *(arco)* *simile*

51 6.5" 4" 5" 3"

p *f* *pp* *mf* *mp* *ff* *p* *f*

51 7" 5" 6"

f *mp* *f* *mp* *sempre* *sf* *p* *f*

poco a poco cresc.

51 18" 4" 拨奏

sf *sff*

52 ♩ = 82 ♩ = 146 rit. ♩ = 132

ff *fff* *f*

simile (9 × ♩)

(ord.)

54 ♩ = 146 *sempre*

(18 × ♩)

fff *mf*

57

(ord.)

gliss.

mp

mp

ff

ca. 12"

2/4

2/4

[illegible]

63

fff (sempre)

sfff

sfff

[illegible]

71 $\text{*) } \text{♩} = 72 \text{ rit.}$

gliss. *gliss.* *gliss.*

f *mf* *mp* *p* *pp* *ppp* *pppp*

$\text{*) } D^{\sharp} \xrightarrow{\text{gliss.}} D^{\natural} \quad C \xrightarrow{\text{gliss.}} C^{\sharp} \quad G \xrightarrow{\text{gliss.}} G^{\sharp}$

V 弦上的歌 (Lied auf den)

72 $\text{♩} = 76 \text{ sim.}$ 节奏保持 $\text{ca. } 9''$ $\text{ca. } 8''$

(p ~ mp) *mp*

75 $\text{ca. } 13''$ $\text{ca. } 11''$

77 $9''$ $6''$ $3''$

乐曲说明:

为古筝独奏而作的《太阳的影子Ⅳ》共有五个部分: I 簌、II 长调、III 静谧与光、IV 行云、V 弦上的歌(演奏时,段落之间并不停顿)。这五个部分有各自不同的意境,而每一个部分又都和数字“9”有关。比如:在第一部分“簌”中,共有36(4×9)个声响,它们色彩各异,浓淡相宜。

《太阳的影子Ⅳ》仿佛是一首童年的梦幻曲,有些情景稍纵即逝,再也无法找到。在“静谧与光”和“行云”中,古筝应用了很多特殊的奏法,有强烈的光感。“弦上的歌”模仿蒙古族四胡抹音的奏法,强调了民间古朴的韵味。

演奏符号说明:

1. $\sharp$ 升高3/4音。标记在音符左侧。
2. $\sharp$ 升高1/4音。标记在音符左侧。
3. $\flat$ 降低1/4音。标记在音符左侧。
4. * 码后演奏。
5. $\wedge, \oplus$ 止音。
6. $\otimes$ 用无名指轻轻抵住琴弦,然后用拇指和食指同时拨奏该琴弦。
7. $\begin{matrix} \textcircled{3} & \textcircled{2} & \textcircled{1} \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \end{matrix}$ 演奏弦的位置:①非常靠近系弦板(右边);②靠近系弦板(右边);③在弦的中间。
8. + — $\parallel$ 木琴效果。左手轻伏于琴弦,右手拨奏,有类似木琴的效果。

9. $\cup, J$ 用指关节敲击琴码。
10. ☪ 左手轻伏于琴弦,右手持琴弓拉奏这些琴弦,当琴弓离开琴弦时,左手也迅速离弦。
11. ☪ 右手用弓拉弦,同时左手在码后非常缓慢地按这些琴弦(一根或两根,最多三根),由此造成一种声音缓慢滑动的效果。
12. $\sim$ 重复演奏。
13. ☪ 用一个拨片(或硬币)在指定的琴弦上来回刮奏,模仿民间音乐的韵味。
14. ☪ 靠近琴码演奏。
15. ☪ 用手掌拍击古筝的底部。

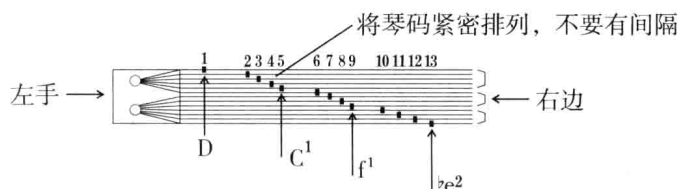
2. 自 鸣 系 列 II

为十三弦的日本筝而作

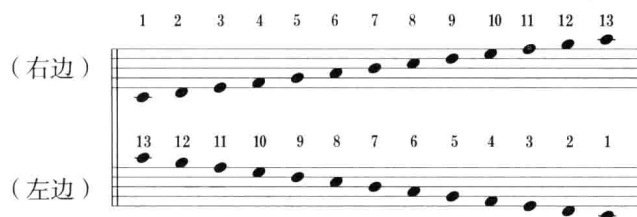
唐建平曲

定弦说明:

1. 定弦方式以非音阶方式分四组，第一弦D，第二、三、四、五弦为 C^1 ，第六、七、八、九弦为 f^1 ，第十、十一、十二、十三弦为 $\flat e^2$ 。

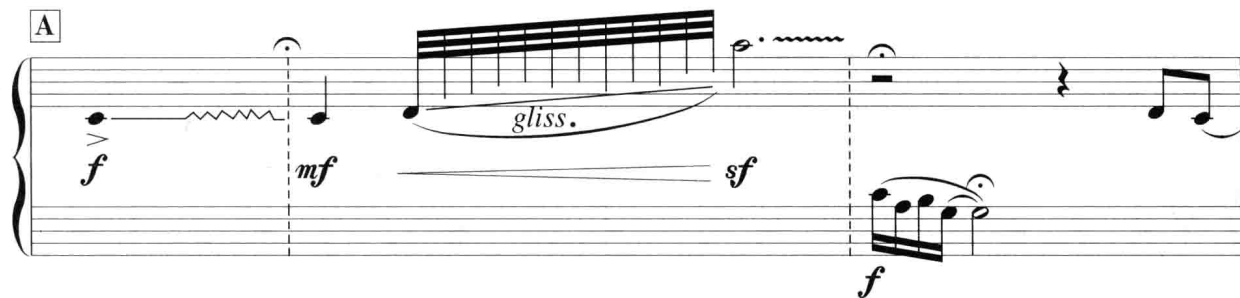

2. 本记谱为非音高记谱，所以没有谱号。五线上的音只代表筝上的弦，而不是发出的实际音高。

3. 基于上面特殊定弦，琴码左右两边，都作为正常的演奏部分。琴码右边演奏上行谱表中的音，琴码左边演奏下行谱表的音。

Rubato

7 B

gliss. *gliss.* *pp* *p* *p* *pp*

11

f *pp* *gliss.* *sf* *gliss.* *sf* *gliss.* *ppp*

14 C

mp *3* *p* *f*

18 D

mp *p* *mf* *p* *gliss.* *p* *gliss.*

20 ♩ = 66

mf *cresc.*

20 *sempre*

p cresc. *poco* *a* *poco* *f* *mf*

20 E

mf *gliss.*

23

gliss. *sf* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *p* *p*

23 F Rubato Slowly

sf *gliss.* *gliss.* *gliss.* *sf* *mf* *p*

慢滑奏, 让每个音清楚些

24

mf *p* *cresc.* *mf*

$\text{♩} = 52 - 58$

25

p *p*

27

p *f* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.*

29 G

p *ff* *pp* *mf* *p*

♩ = 60

32

gliss. *gliss.*

♩ = 72

33

mf

38

43