

阿炳艺术成就国际研讨会组委会编

阿炳论

——民间音乐家阿炳研究文集

中国文联出版社

7

9

K825.7

219

阿炳研究委员会编

阿炳论

——民间音乐家阿炳研究文集

中国文联出版社

(京)新登字172号

图书在版编目(CIP)数据

阿炳论:民间音乐家阿炳研究文集/阿炳艺术成京国际研讨会组委会编. —北京:中国文联出版公司, 1995.10

ISBN 7-5059-1556-8

I. 阿… II. 阿… III. 音乐家-民间音乐-中国-国际会议-中国-研究-文集 IV. ①K825.7②J607

中国版本图书馆CIP数据核字(95)第07782号

中国文联出版社出版、发行

(北京农展馆南里10号)

国防印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

850×1168毫米 32开本 7.5印张 2插页 162千字

1995年10月第1版 1995年10月北京第1次印刷

ISBN 7-5059-1556-8

J·473

定价: 9.60元

关于阿炳的回忆

(代序)

吕驥

阿炳(华彦钧)是我国当代一位极富有才华的民间艺术家。他不仅是一位优秀的二胡、琵琶演奏家,更重要的,他是一位卓越的作曲家。

五十年代初,杨荫浏先生在中央音乐学院的音乐研究室工作时,看到学院聘请了几位民间音乐家,向我谈起了无锡有一位民间二胡演奏家,准备暑假去无锡录几段二胡曲和琵琶曲。这时我还以为他只是一般民间音乐家。下半年开学后,我因工作由天津去京,住在音乐研究所,看到资料室里收藏了阿炳的二胡音乐,原来是杨先生暑假去无锡收录的阿炳的音乐。听了之后,才知道这不是一般民间音乐,也不是一般二胡音乐,而是我国当代最杰出的音乐作品之一。问了李元庆同志,有否向唱片社介绍,他说,没有,这只是我们收藏的民间音乐。我即刻向他提出,像这样的作品,不能看作一般的民间音乐,应该立即向唱片社介绍,请他们制成唱片,广泛发行。使大家知道我们有这样优美的民间音乐,特别是《二泉映月》,它是震撼人心

的作品，不应该只是当作一般民间音乐资料珍品，收藏在资料室。^①

我还曾经听杨先生说，日寇侵入我国时期，他曾在街头卖唱，糊口度日，卖唱时，曾把日军侵略我国的各种消息，即兴编入唱词，很受听众欢迎，因此受到汉奸政府的干涉、限制，甚至禁止他卖唱。由此可知，阿炳不仅是一个普通的民间艺人，他还具有浓厚的爱国主义思想和一定文化思想水平，能即兴编写唱词，并且受到听众的欢迎，可见他的唱词一定比较生动，具有一定的艺术性。可惜当时没有留下他编的唱词的记录，对他这方面的创作，无从进行研究，具体评价。不过，可以帮助我们了解他的艺术创作事业和他另一面精神境界。

世界上常常会遇到名实不一致的事情，但也难以追根到底。如阿炳的代表作品，《二泉映月》就是一例。大家最初看到这个曲名，以为是一首写景抒情的作品，可是当你进入作品之后，马上就会感觉到作者的内心世界，远不是标题所提示的那种飘逸清淡，而是无限激情，不断起伏，真是忧患重重，不知何时才了。后来听杨先生说，1950年暑假去无锡录音时，作者还没有标题，录音后，杨先生与作者商量，才选定了杨先生提出的这个曲名，我听了多次以后，才领会到这首名曲，可能是作者长期在街头流浪卖艺生活中经过多年反复思考才完成的。这里面既含有他多年来流浪街头的各种感受的融汇，也必然要反映他几十年来对这个世界的各种事态变化的认识和感受。总之，不妨说是他有生以来他对这个世界的认识和感受的复合载体。虽

^① 当时中央音乐学院拟通过杨先生聘请他来学院工作，因他有抽大烟的不良习惯，杨先生表示，不便介绍，不料当年寒假杨先生再去无锡时，阿炳却已病逝。

然其他二胡曲和琵琶曲同样也是他对世界的认识和感受的复合载体，不过不像《二泉映月》这首乐曲这么深而且广；因此，使她具有更大、更高的代表性。

当然，我们也可以认为天下第二泉是一个客体，经过了人世间千万年的沧桑变化，至今依然悄悄地流泻，时而有月亮映照，时而上下无光，飞萤点点，令人默然无语，深思万千。这也许是杨先生为之题名命意之所在。

这本纪念阿炳文集，大家从不同的方面、不同角度评价了他的生平和他的作品，使我们得以从不同方面和不同角度认识他的作品和他的一生，这对于纪念阿炳诞生100周年是极有意义的，可以帮助大家认识他的困苦不幸的一生，开阔乐观的情怀，多面创作的一生，以及他的作品所达到的崇高的精神境界。由此，也可以了解，我国的民间音乐具有多么精深的财富，人民中有着多么富有艺术才华的人才！我们如果不多方注意、不及时予以发掘，就会从我们中间悄然消亡。

1994年8月

目 录

关于阿炳的回忆 (代序)	吕 驥 (1)
在华彦钧艺术成就国际学术研讨会上的开幕词	赵 月 (1)
阿炳创作给我们的启示	孙 慎 (5)
阿炳事考争鸣比较与订讹	鄂允文 (8)
纪念民间音乐家华彦钧百周岁	蒋寒基 (22)
《二泉映月》的启示——音乐美何处寻? (摘录)	
.....	茅 原 (30)
论阿炳《二泉映月》的艺术成就	陈 威 (39)
简述阿炳的六首民族器乐曲	唐毓斌 (44)
论《二泉映月》的句式、曲式和调式	陈应时 (53)
阿炳的三首二胡曲	杜亚雄 (59)
琐谈《二泉映月》的再创造	舒 昭 (65)
《二泉映月》成功奥秘初探	包荣钢 (69)
论《二泉映月》的产生和所表达的内容	刘江鸿 (73)
阿炳和他的《二泉映月》	张 韶 (83)
对《二泉映月》的理解和演奏处理	项祖英 (88)
《听松》备忘、启示录	金建民 (94)
浅谈华彦钧及其音乐	汪毓和 (99)
阿炳, 阿炳	冯光钰 (107)

阿炳对我们的启迪	樊祖荫 (113)
阿炳的艺术成就从何而来	钱仁康 (118)
阿炳的二胡演奏艺术及其形式美	赵砚臣 (121)
大师的创造	乔建中 (129)
平凡与不朽	李民雄 (135)
华彦钧与杨荫浏	陈聆群 (144)
华彦钧先生对我国民乐发展的贡献	秦鹏章 (149)
阿炳艺术成就的内在蕴涵及其对编写	
《中国近代音乐史》的启示	向延生 (153)
论阿炳	钱永利 (161)
从“说新闻”看瞎子阿炳的曲艺才能	钱惠荣 (173)
阿炳与道教	钱铁民 (177)
希望更真实地塑造阿炳的艺术形象	宋一民 宋二谷 (190)
华彦钧的二胡艺术成就对中国	
现代专业二胡教育的启示	鲁日融 (196)
修订阿炳年谱的启示	许墨林 (199)
阿炳没有提示的“提示”	萧兴华 (206)
从阿炳作品看中国音乐的艺术道路	[美] 沈昱扬 (212)
阿炳的深远影响	
——来自美国明尼苏达州的报告	[美] 戴保罗 (220)
民间音乐家华彦钧(阿炳)年谱	许墨林 (224)
编后记	编者 (230)

在华彦钧艺术成就国际学术研讨会上的 开幕词

赵 凡

一百多年前，帝国主义者用炮舰轰开了清帝国的海禁之门，西方文化也闯入了中国。最初他们只看见了西方的“船坚炮利”，把西方的文化看作是愚教徒的文化。清帝国在一连串失败之后，也只好“变法图强”，从本世纪初，在废弃科举考试之后，在全国范围内“兴新学”，新式的学堂最初基本上模仿了邻国日本的制度，教学内容上也是先模仿德国、后模仿美国，等于把西方的文化全部接受下来；这不能说是一种主动的选择，而是一种被动的接受。

为什么说这是一种被动的接受呢？

从十九世纪后期到二十世纪初叶，中国经历了洋务运动、戊戌变法和清末新政三次大的改革，这虽然都是清王朝由中央政府出面领导的社会改革运动，但从改革的思想本质上来说，特别是从客观上在列强的压迫下，勉强为之的改革，因而从总体上说，只是一种被动的历史选择。

十九世纪末叶的洋务派，在守旧派的全面反对下，不得不

提出一个“中学为体西学为用”的口号，这个口号曾为一百多年部份官方或者非官方，主流派或者非主流派共同认同的观念和准则，可以说，一直到辛亥革命之后，这种提法虽然几经改变，但是由此滋生繁衍的类似观念犹然继续存在，早期的洋务运动不过是在挨打之后，提出要“师夷之长技”，目的是学习外夷的防务，达到抗夷的目的，特别在守旧派不断的反对下，以加强防务为中心的改革没有取得很大的成果；而后来的戊戌政变，总共不过有一百天的时间，没有绝对权利的光绪皇帝，虽然下过这样那样的诏旨，但根本没有来得及实行，就被强大的守旧派掐死在胎中。只有清王朝最后十一年的新政运动，这场改革废除了科举、创办了新式学堂、并奖励出国留学，兴建铁路、发展实业、扩建新军、改革司法制度，并企图推行地方自治和君主立宪，这次改革才涉及到政治、经济和社会、文化的各个方面。

中国的音乐也随着发生了根本的变化。

中国的传统音乐，在当时大体的情况是，有一种被称为“雅乐”的音乐，这种音乐只在朝廷的庙堂以及孔子的殿堂中演奏，可以说基本上和广大人民的音乐生活没有很多直接的关系；在此之外的音乐大体上又分为两类：一种是文人音乐，这种音乐最典范的代表，是从先秦时期一直流传下来的古琴音乐，这种音乐曾经以印刷文化的形式传承下来，另一种是在广大人民群众中以口头文化方式传承下来的丰富多彩的民间音乐文化，从民俗文化、自娱文化到舞台文化，其丰富多彩可以说是世无与伦比。

中华人民共和国建立以后，音乐工作者约定俗成地把上述音乐文化称之为民族、民间音乐。

本来，“中学为体，西学为用”的提法就是一个洋务派对付守旧派的一个障眼法，后来的洋务派或者革新派便开始认识了，“体”和“用”之间是有着密切的关系的，终于得出了“西洋立国有本有末”的结论，从而进一步主张学习西学的“大本”，这样一来“中学为体，西学为用”便改变了它的内涵了，同时，这也为后来的“全盘西化论”打下了基础。

一直到抗日战争时期，毛泽东同志发表了《新民主主义论》，提出了“科学的，民主的，大众的”主张，这才摆脱了旧民主主义的一切不彻底性，对中国社会、政治、经济和文化各方面提出了对西方的主动的选择的理论基础，特别在中国人民取得了新民主主义的胜利以后，毛泽东又提出了“古为今用，洋为中用”的方针，这样中西文化在历史上最激烈的一次冲撞中，我国人民才在原则上取得了一定的共识，但这种中西文化的冲撞还远远没有结束。

从音乐文化来看，自从清末创立新学以后，西方的以“十二平均律”和“大小调体系”为中心的体系，并随着“欧洲中心主义”的传播，对中国音乐文化产生了极为深刻而严重的影响。

事实上，东西方的音乐文化有着本质上的差异，首先，除了社会、经济之外，由于语言的不同决定着思维表达方式上的差异，其次是价值观上的不同，决定着从思维方式到审美习惯的差异，因而，从音体系到乐律制度、节奏观念到音乐结构形式……都存在着巨大的差异。

在此一百多年的历史过程中，许许多多仁人志士探索着创作中国音乐的道路，在民族音乐的范围内，应该提出两个伟大的名字，那就是刘天华和华彦钧，前者是在文人音乐的基础上，寻找一条创作民族音乐的道路，后者是在民间音乐的基础上走

出了一条创作民族音乐的道路。

华彦钧的可贵之处在于他没有受过中国文人式的教育，作为一种谋生的手段，学了道教音乐，在经历了沉重的人生坎坷中，在对江南民间音乐的广泛涉猎之后，通过自己的博大精深的民间音乐实践，用自己最熟悉的乐器二胡和琵琶，抒发了人间最真诚的音乐情思——从忧民、忧世到愤俗、愤世，而且是通过对自己人生坎坷而深情、悲愤的忧思之中（顺便提一句，近年来，我国音乐表演艺术家们，在演奏华彦钧的传世之作《二泉映月》时，常有过多地强调作品的忧伤和忧世的情感，对于作品的愤世、愤俗的情感表现不足，甚至一些以此作品改编的作品，也常有这种令人遗憾的现象。）正因为《二泉映月》抒发了这种从忧民、忧世到愤俗、愤世的情操，所以，才能给人们以极大的感动和激发，我永远不能忘记的是，日本指挥家小泽征尔在中央音乐学院第一次听到用二胡演奏《二泉映月》时泪流满面的情景，并且以东方人所特有的那种虔诚的态度说：这种音乐只应该跪着听，并且真的从椅子上顺势要跪下去，当我拉着他的手又把他扶在座位上之后，他又喃喃地向我说：“如果我听了这次演奏，我昨天绝对不敢指挥这个曲目，因为，我没有理解这首音乐，因此，我没有资格指挥这个曲目。”

我也只能怀着像小泽征尔那样虔诚的心情，在此纪念我国杰出的民族音乐家华彦钧（阿炳）诞辰 100 周年之际，表示我对他的最真诚的敬意。

华彦钧（阿炳）的艺术永存！他永远活在我们的心中，他的伟大的名字应该用黄金写在中国音乐史上。

1993 年 11 月

阿炳创作给我们的启示

孙 慎

今年是我国杰出的民间音乐家华彦钧——阿炳诞生一百周年，为了怀念他对我国民族音乐所作的贡献，中国文联、中国音协等单位共同在他的故乡无锡举行一系列纪念活动，这是我国文化生活中的一件大事，是非常有意义的。它不但会加深我们对阿炳在发展民族音乐事业中所作贡献的认识，而且对于弘扬我国民族音乐优秀传统也将起积极的推动作用。参加今天纪念大会的有来自全国各地的音乐家，还有来自国外的音乐学者，请允许我代表中国音乐家协会对你们的光临，表示热烈的欢迎。

阿炳的作品得以保留下来的虽然只有为数不多的几首，然而却是民族音乐中的瑰宝，特别是二胡曲《二泉映月》，同刘天华的作品一样，已成为二胡演奏家必奏的曲目。它不但受到国内广大人民的喜爱，而且在国外也得到听众广泛的欢迎，从而扩大了中国民族音乐在世界的影响，加深了他们对中国文化的了解。

从阿炳的创作实践中我们得到什么启示呢？我们应该向他学习什么有益的经验呢？

我以为至少有两方面非常值得我们重视。

阿炳自1923年双目失明以后，再也无人请他去做法事，他当家的雷尊殿的香火也一蹶不振，后来连房子的产权也转让给了别人，只留下一间破旧的小屋作为栖身之处。为了生活，他不得不上街卖艺，经受着生活的煎熬、饱尝旧社会反动统治和各种恶势力的压迫、欺凌；在日本帝国主义侵占无锡期间，又遭日本侵略者和汉奸的欺压和凌辱。阿炳的苦难也是当时广大人民群众苦难。为了抒发积压在他胸中的这种深切感受，他通过“说新闻”和二胡、琵琶曲的创作来加以表达。例如二胡曲《二泉映月》所描绘的并不是二泉的风景，而是抒写作者心灵深处的痛苦和愤怒之情；《听松》也并不是对松涛的客观描绘，而是通过对青松的挺拔形象和高洁性格的描写，来象征中华民族的坚强不屈的意志和对抗战的必胜信心。

这些作品的重要意义在于：它们是阿炳对生活的真实感受和提炼，是客观现实的真实反映，它不仅仅是阿炳个人的感受，而且也反映了广大人民群众的思想感情，因为阿炳处身在广大人民群众之中，和他们共命运同呼吸。这就是为什么这些作品能够引起共鸣和富有感染力的根本原因。这个事实再一次证明生活是创作的源泉是颠扑不破的真理。值得作曲家们引起重视。

其次，阿炳的作品具有鲜明和浓郁的民族风格。这是因为他的创作完全根植于民族音乐的土壤之中。阿炳的父亲华清和是一位音乐修养很好的道士。道教音乐中的多种乐器都奏得不差，尤以琵琶最精。阿炳从童年起就从他的父亲那里受到道教音乐的熏陶，深深爱上了音乐。并从那时开始师从华清和的师叔，一位很有造诣、精通道教丝竹乐器并擅长击鼓的朱老道，接受严格的民族乐器演奏技术训练。在朱老道和华清和的指导下，

经过阿炳的刻苦学习，他已熟练掌握了笛子、二胡、琵琶、三弦等乐器的演奏技巧，掌握了大量梵音、民间音乐的曲目。阿炳还非常好学，抗日战争前夕，以擅长大会琵琶曲《十面埋伏》、《平沙落雁》、《龙船》……而蜚声江南的评弹艺人张步蟾来无锡演出，每逢阴历初三、初六、初九总要在开书前先弹一首琵琶曲酬谢观众。阿炳闻讯后，按时前去入口处，聆听张的演奏，一曲终了方始离去，风雨无阻。著名雷琴艺人王殿玉抗战前也曾到无锡演出，阿炳也站在戏院的太平门外，静听王殿玉的演奏。阿炳不放过任何一个学习的机会来扩大自己的眼界、充实自己的学识，以上不过是比较突出的例子而已。正是由于阿炳有着深厚的民族音乐修养为基础，所以他的作品才富有鲜明的民族特点。而且他并不保守，从《听松》的旋律中我们可以看到某些创新和发展。今天我们正在创造有中国特色的社会主义音乐，加深自己的民族音乐修养是每个作曲家的必要课题，在这一点上，阿炳应该成为我们学习的榜样。

民间音乐大师阿炳不但为我们留下不朽的优秀作品，也为我们留下宝贵的创作经验。

这就是我们今天纪念阿炳的意义所在。

阿炳事考争鸣比较与订讹

郭允文

我国杰出的民间音乐家华彦钧(瞎子阿炳)自1950年12月4日逝世后的28年中,关于他的生平传略在其故乡无锡没有发生过异乎寻常的争议。这是因为,阿炳自幼在道教界中的师兄弟(有的是堂兄弟)和对他有所了解的同辈人,以及无锡社会耆宿,大多数人士在70年代期间都还健在,他们可谓历史见证,口述或文字记载,一方面具有实在性、可靠性、可信性;另一方面,可以相互补充、纠偏或核实。然而,又为什么以阿炳逝世后的29年为始,关于他的主要事考曾经发生持续长达四年之久的争论呢?诸如阿炳沦为街头的民间艺人的主要原因之一,是否被“议出道门”?《二泉映月》曲名是否由阿炳所定?阿炳遗留的唯一照片是何年代?阿炳是否终身道士?等等。阿炳一生的悲惨命运,无疑涉及他的音乐艺术创作。这些问题,远在1954年由中央音乐学院中国音乐研究所和文化部文学艺术研究院音乐研究所编、人民音乐出版社第一、二版(1979年8月)第12次印刷的《阿炳曲集》中,都作了系统而全面的阐述,并且得到国内外有识之士的承认,是我国民族民间音乐研究的瑰宝。之

所以在1979年7月，出自无锡几位作者手笔，率先发起的有关阿炳史实的一场覆盖面不小的争论，缘由便是以阿炳为题材的文艺作品的相继问世。其中如1978年国庆期间中央人民广播电台及陕西、江苏、黑龙江与哈尔滨台联合录制并播放的广播剧《二泉映月》；1979年3月中国人民解放军八一电影制片厂拍摄的同名电影，以及当年北京《十月》发表的《瞎子阿炳》电影剧本，等等。以阿炳为题材的文艺创作的繁荣，受到社会各界人士的关注诚属自然。因此，围绕着阿炳艺术形象如何塑造并涉及艺术真实与生活真实问题的争议，迅速由阿炳故乡无锡波及南京、上海、北京等地，直至中共中央的领导机关。拙文介绍阿炳主要事考争鸣的时代背景和起因似乎是必要的，至少对于国内外音乐界艺术家、教授、学者诸君深入了解阿炳家乡有关研究与评价其人的实际情况，不无裨益。概括起来说，或褒或贬，或褒贬不一，更有甚者，则是攻其一点，不计其余。有的不避造言生事之嫌，客观上给研究阿炳的工作制造了障碍，影响了人们对以《二泉映月》为代表的阿炳乐曲内涵的理解，如学者指出的“给研究阿炳带来了一些麻烦”。仅从1979年7月开始，截止1980年1月，综合北京的《光明日报》、《北京日报》、《工人日报》、《人民音乐》、上海《文汇报》和江苏的《雨花》、《新华日报》以及《无锡报》等报刊（含内刊），就发表了大量关于阿炳史实与研讨文艺作品的文章。（见报，篇目此略）。

由评论文艺作品而涉及阿炳史实的讨论，到此并未结束，围绕阿炳生平传略的主要事考（含二胡曲《二泉映月》的艺术探索），仅南京艺术学院的《南艺学报》（后称《艺苑》），就在1980年第2期、1982年第2期、1983年第2期，进行了陆续三年的争鸣，其焦点则为阿炳是否被“议出道门”，由此而关联阿炳的