

古琴作品 曲集 1

魏胜宝 • 编著

古琴
新品
新曲集 1

魏胜宝 编著

人民音乐出版社

GUQIN XIN ZUOPIN QUJI I

图书在版编目(CIP)数据

古琴新作品曲集. 1 / 魏胜宝编著. -- 北京: 人民音乐出版社, 2018.8

ISBN 978-7-103-05401-7

I. ①古… II. ①魏… III. ①古琴—乐谱—中国—现代—选集 IV. ①J648.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第203025号

选题策划: 刘 滢

责任编辑: 贾素梅

责任校对: 杜 岩

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

北京华联印刷有限公司印刷

880×1230毫米 16开 8.5印张

2018年8月北京第1版 2018年8月北京第1次印刷

印数: 1-5,000册 定价: 51.00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) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题,请与本社出版部联系调换。电话:(010) 58110533

魏胜宝抚琴照

作者简介

魏胜宝，字清霖，青年古琴演奏家。中国民族器乐学会理事、中国民族器乐学会古琴学术委员会常务理事、北京乐器学会古琴学术委员会副秘书长、河北省古琴学会常务副会长、成都古琴文化学会副会长、清琳琴院院长。精修古琴、二胡、唢呐、管子、钢琴等乐器，是集作曲、编曲、配器、演奏及演唱于一身的独立音乐人。多年以来一直致力于以古琴为主的音乐作品创作与文化传播及教育事业。在北京、天津、石家庄、合肥等地成功举办个人古琴专场音乐会及讲座十余场，并受邀参加海内外大型古琴专场音乐会的演出及策划活动百余场。在个人原创古琴新作品专辑《兰陵王》及《芳菲》中担任编曲、配器，古琴、二胡、钢琴等乐器的演奏及琴歌的演唱。

在原创作品《兰陵王》中首创右手中指、食指双摇弦，左手连续拨指，左手绞弦；《焱》中首创左手大指连续按音的同时中指、食指拨弦；《长坂坡》中首创右手大指、食指双摇弦，大指摇指的同时食指拨弦，大指摇指的同时中指拨弦，右手连续琶音演奏，左手双指同时连续按弦等古琴演奏技法。

创作作品有《兰陵王》《一江春水》《海岛冰轮》《杨花词》《问道》《焱》等；打谱作品《阳春》收录于《〈松弦馆琴谱〉钩沉》（上海音乐出版社，2011年版），《隐德》收录于《〈西麓堂琴统〉钩沉》（中华工商联出版社，2017年版）；2015年为扬州个园创作园林主题曲《个园竹语》，并拍摄宣传MV；发行个人原创古琴新作品专辑《兰陵王》（2016年）、《芳菲》（2018年）和古琴传统作品专辑《隐德》（2018年）等。

序言

近百年来，由于古琴及其载体——传统文化思想体系的式微，使古琴被边缘化、神秘化，甚至只成为一种符号，导致很多人无从了解古琴。无论其作为乐器的艺术表现形式，还是其作为“载道之器”的思想内涵，都逐渐淡出了人们的视野。近十余年来，随着古琴申遗的成功，以及传统文化思想体系重新受到重视，古琴艺术迎来了恢复和发展的黄金时期，大家渴望了解和学习古琴艺术，对于这一代的琴人来说，是机遇也是挑战。胜宝先生的新作品集在此时出版，对于古琴艺术的推广与普及，其意义是显而易见的。

面对古琴，是要继承传统，还是要发展创新，争论古来有之，不管是今天，还是可以预见的将来，都是我们无法回避的问题。我想这不只是在琴曲方面，在古琴的斫制、记谱方式、演奏理论上，争论也是一直存在的。至于琴曲部分，我认为和古琴斫制等还是有较大区别的，要分别看待。我们移植或创作新作品是否可行？我们是否要坚持只演奏“古曲”？我想我们可以从历史中找到答案，是否有从来就存在的“古曲”呢？当然没有。我们要关注的要点是：是否以古琴作为乐器固有的特点来创作，以及是否满足其作为“载道之器”的艺术规律来创作，如果这两点做到了，我认为创作是成功的，对古琴艺术发展亦是必要的。

自古以来，古琴一直和其他乐器互为影响，并汲取各种音乐素材，从而具有了更为丰富的表现力。例如大家都知道的《梅花三弄》，相传此曲原本是晋代桓伊所作的一首笛曲，后来被改编为古琴曲，从这里我们可以看出，古琴曲的移植是古已有之。至于古琴曲中的新作品

创作，试想哪首琴曲是从来就有的呢？过去的不说，近代著名琴家管平湖先生、吴景略先生都创作有新作品或者移植的琴曲，很多关心古琴的朋友，正是从这些新作品开始了解和喜爱古琴。我想，这是古琴艺术发展过程中的一种必然规律和现象，我们要正确地看待。至于新作品和移植的琴曲能否得到以后琴人的认可，这还需要时间来检验，但这种形式，不是现在由谁开创的，是古已有之的，并且是从未间断的。

胜宝先生开蒙自河北琴家刘长伟先生，并于2008年跟随我学习古琴至今。因其具备河北师范大学音乐学院的专业声乐功底，且从小学习各种器乐，古琴上手很快，短短两年的时间已能操近百。我以往带过的学生，有天份者不少，往往于刻苦用功上略有不足，而胜宝先生则两者兼善，除了对传统琴曲的研习，他在新作品及琴曲移植上亦颇有心得，并潜心研究。本书得以出版，我想也是他多年辛勤耕耘的必然收获。

胜宝先生作为天津琴院的教师，编著《古琴新作品曲集1》并付梓出版，在古琴艺术表现方式上，给了我们想象和思考的空间，更是琴院教学体系的进一步完善，可以让更多关心和爱好古琴的朋友们，从另一个角度欣赏古琴艺术，这既符合古琴艺术发展的需要，亦是古琴多元化发展的必然，同时也是当代琴人的责任。愿胜宝先生在古琴艺术的道路上越走越好，为古琴事业做出更大的贡献。

张子盛

戊戌年仲夏于京华

前言

古琴，古代称之为琴，是具有悠久历史的弹拨乐器之一。早在春秋战国时期，孔子在提倡琴乐之初就曾教导弟子：“君子乐不去身，君子与琴比德，唯君子能乐”。当时古琴就已经成为文人的必修乐器，被尊为“圣人之器”。从古至今，古琴一直受到儒、释、道三家修行者的青睐，有“艺术中的哲学”之美誉。

古琴音乐大多以传统的独奏曲目为主，旋律的表达也极具自身特点。随着时代的进步与社会的发展，广大古琴爱好者也希望能够听到符合现代审美的作品，但由于弹奏技法及音乐语言的关系，古琴的新作品少之又少，于是在习琴的过程中，便萌生了创作新作品的想法。在2010年“兰陵王——魏胜宝古琴音乐会”上，笔者的第一首古琴原创作品《兰陵王》与大家见面，反响强烈，得到了诸多音乐人及琴友的认可，这也进一步坚定了笔者创作古琴作品的信心。

本书自筹划至今已三年有余，分为移植篇和原创篇两个部分。

移植篇中包括旋律感强，且广为流传的15首经典曲目，如电视剧《红楼梦》的插曲《葬花吟》，琴曲汲取了原诗作的精髓，通过加入“吟、猱”等指法，呈现出凄美、悲怆的基调；《牧羊曲》为影片《少林寺》的插曲，琴曲以其古朴清新的旋律，把聆听者带回千年古寺的那片宁静与牧羊姑娘无瑕的少女情怀之中；电视剧《西游记》的插曲《女儿情》，琴韵低回，情思绵绵……

原创篇包括 13 首曲目，每首都有其特殊的创作背景：《一叶菩提》是在佛教圣地五台山创作完成的，当时触景生情，心怀感恩，菩萨影像沁入心底，不禁抚琴创作了此曲；《一江春水》的创作灵感来自南唐后主李煜的绝命词《虞美人·春花秋月何时了》；《雨霖铃》是北宋词人柳永千古名词的同名乐曲，起承转合，优雅从容，情景交融，蕴藉深沉，将惜别之情表达得缠绵悱恻，凄婉动人；《海岛冰轮》是在欣赏完京剧大师梅兰芳先生的《贵妃醉酒》之后有感创作的，作品结合京剧的音乐元素，融入戏曲的旋律和唱腔的特点，对古琴的表现力进行了进一步的尝试和突破，曲风细腻流畅、百转千回；《兰陵王》前半部分以战争号角为引，用委婉动情的旋律刻画战士离乡、亲人别离、大将出阵等场景，后半部分曲风逆转，以激昂奋进的硬朗曲调，采用单摇指、双摇指、捻轮、左手拨弦、快速琶音等特殊手法，描绘两军对垒厮杀等气势宏大的战争场面，无论是演奏技法的编排，还是作品的内容，均属上乘之作。

《古琴新作品曲集 1》终于和大家见面了，其中原创篇的大部分作品收录在 2016 年 6 月发行的 CD 专辑《兰陵王》中，相信知音者定会觅得钟爱之曲。在此希望本曲集能够得到大家的喜爱和认可，同时也衷心希望得到师长和琴友们的宝贵意见，使本书的续集更加完善。

魏胜宝

2017 年 9 月

目录

移植篇

1. 卧龙吟 电视剧《三国演义》插曲王健词 谷建芬曲 魏胜宝编配 (2)
2. 楼台会 电视剧《梁山伯与祝英台》主题歌 卢国沾词 顾嘉辉曲 魏胜宝编配 (7)
3. 月满西楼[宋]李清照词 苏越曲 魏胜宝编配 (12)
4. 枉凝眉 电视剧《红楼梦》主题歌 [清]曹雪芹词 王立平曲 魏胜宝编配 (15)
5. 葬花吟 电视剧《红楼梦》插曲 [清]曹雪芹词 王立平曲 魏胜宝编配 (18)
6. 倩女幽魂 影片《倩女幽魂》主题歌黄霑词曲 魏胜宝编配 (25)
7. 在那遥远的地方哈萨克族民歌 王洛宾改编 魏胜宝编配 (28)
8. 嘎达梅林蒙古族民歌 安波记谱译配 魏胜宝编配 (30)
9. 男儿当自强 影片《黄飞鸿》主题歌黄霑词曲 魏胜宝编配 (32)
10. 知道不知道 陕西民歌 刘炽编曲 魏胜宝编配 (38)
11. 牧羊曲 影片《少林寺》插曲 王立平词曲 魏胜宝编配 (40)
12. 女儿情 电视剧《西游记》插曲 许镜清词 杨洁曲 魏胜宝编配 (44)
13. 自有人评说 电视剧《武则天》主题歌 陈汉元词 陈受谦、吴国材曲 魏胜宝编配 (47)
14. 秋窗风雨夕 电视剧《红楼梦》插曲 [清]曹雪芹词 王立平曲 魏胜宝编配 (51)
15. 雨夜诀别 影片《大话西游》配乐赵季平曲 魏胜宝编配 (54)

原创篇

16. 一叶菩提..... 魏胜宝曲 (58)
17. 海岛冰轮..... 胡玉峰词 魏胜宝曲 (60)
18. 千荷叶..... [元]刘秉忠词 魏胜宝曲 (63)
19. 杨花词..... 魏胜宝曲 (68)
20. 雨霖铃..... 魏胜宝曲 (73)
21. 问道..... 魏胜宝曲 (76)
22. 一江春水..... 魏胜宝曲 (81)
23. 诗忆扬州..... [唐]李白 [清]黄文阳 [唐]杜牧诗 魏胜宝曲 (88)
24. 短歌行..... [东汉]曹操诗 魏胜宝曲 (95)
25. 云水流觞..... 魏胜宝曲 (103)
26. 焱..... 魏胜宝曲 (105)
27. 孤城..... 魏胜宝曲 (114)
28. 兰陵王..... 魏胜宝曲 (116)
- 后记..... (122)

移植篇

古琴曲的移植,是指把一些脍炙人口的歌曲,通过古琴元素(吟、猱、绰、注、撮、撞、拂、滚等手法)加以重新演绎,比如《卧龙吟》《葬花吟》等。移植后的琴曲,既保留了作品的原汁原味,又增加了或清淡、或幽微的古琴个性,这些特质,使得移植后的乐曲,听起来意蕴更深厚,境界更高远。

卧 龙 吟

电视剧《三国演义》插曲

王 健词

谷 建 芬曲

魏胜宝编配

1 = F (正调定弦: 5̣ 6̣ 1̣ 2̣ 3̣ 5̣ 6̣)

人声 $\frac{2}{4}$ 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

古琴 $\frac{2}{4}$ (7̣ 5̣) - | 7̣ 6̣ | 5̣ 4̣ | 3̣ 5̣ | 6̣ 6̣ - |

畢

虛

匏

簫

匏

簫

亢

畢

0 0 | 0 0 | 0 0 | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ | 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ |

東 發 讀 詩 書, 修 德

6̣ 6̣ - | 6̣ 6̣ - | 6̣ 6̣ -) | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ | 2̣ 1̣ 7̣ 6̣ |

畢

苟 匏 簫 亢 匏 匏 匏 匏

5̣ 5̣ | 6̣ - | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ | 6̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ |

兼 修 身; 仰 觀 與 俯 察, 韜 略 胸 中

5̣ 5̣ | 6̣ 6̣ - | 1̣ 1̣ 2̣ 3̣ | 6̣ 5̣ 3̣ | 2̣ 2̣ 2̣ 2̣ |

苟 匏 畢 苟 匏 匏 亢 畢 匏 匏 苟 匏 匏 苟

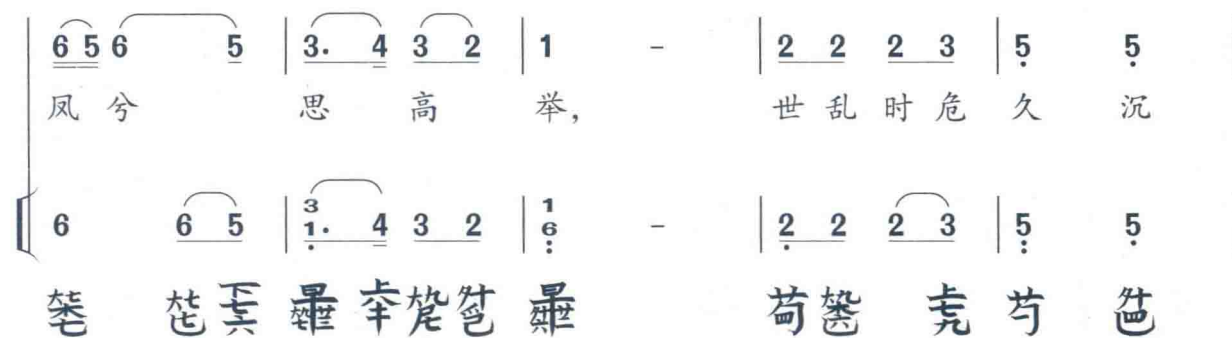
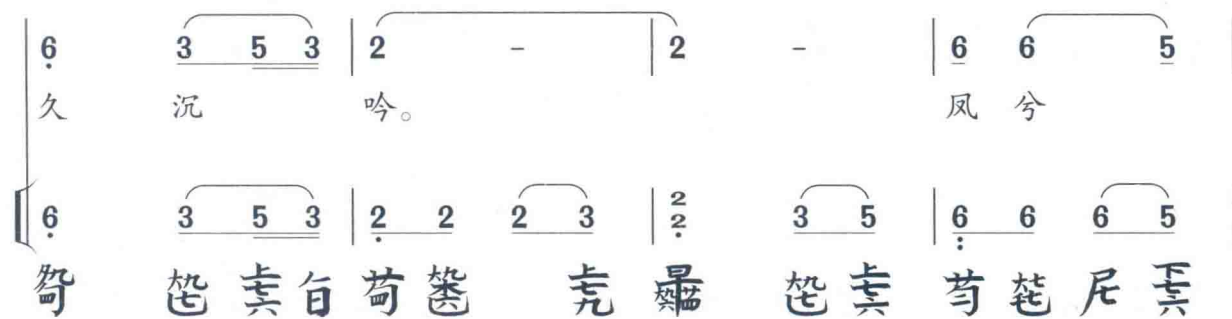
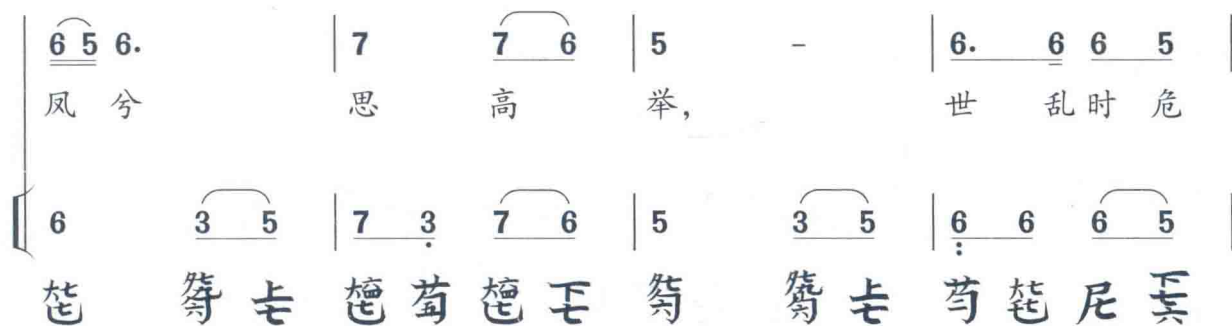
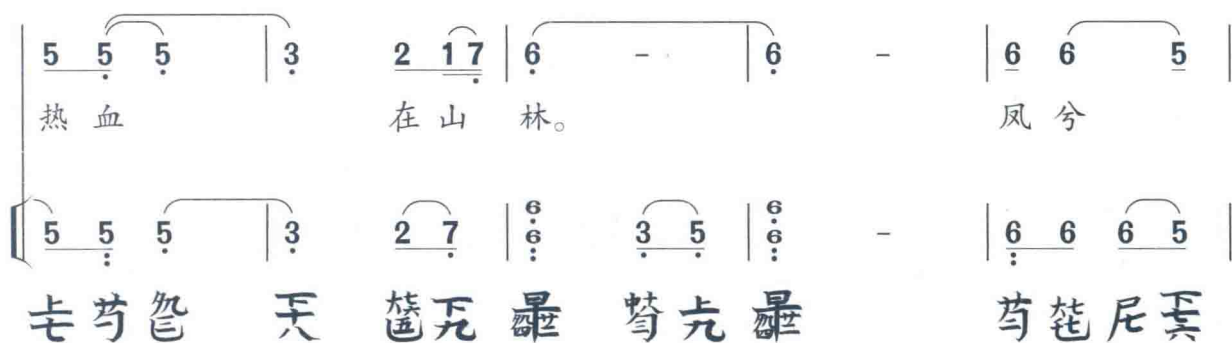
2̣ - | 3̣ 5̣ 5̣ 3̣ | 5̣ 3̣ 2̣ | 2̣ 1̣. | 1̣ 2̣ 3̣ |

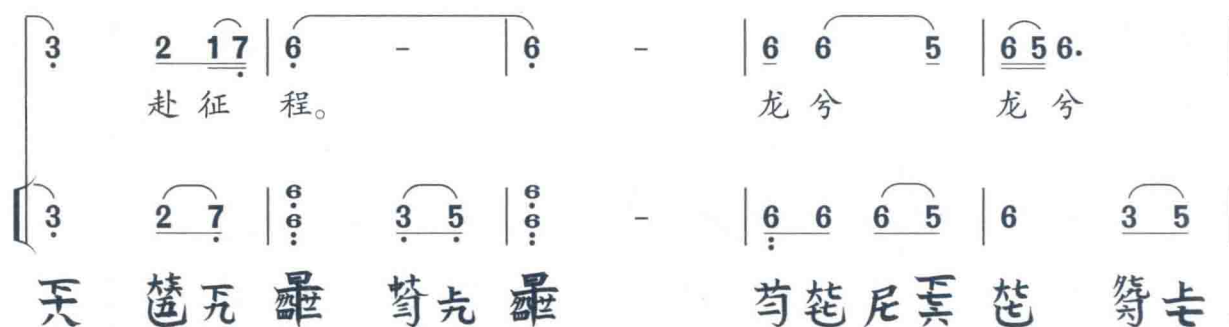
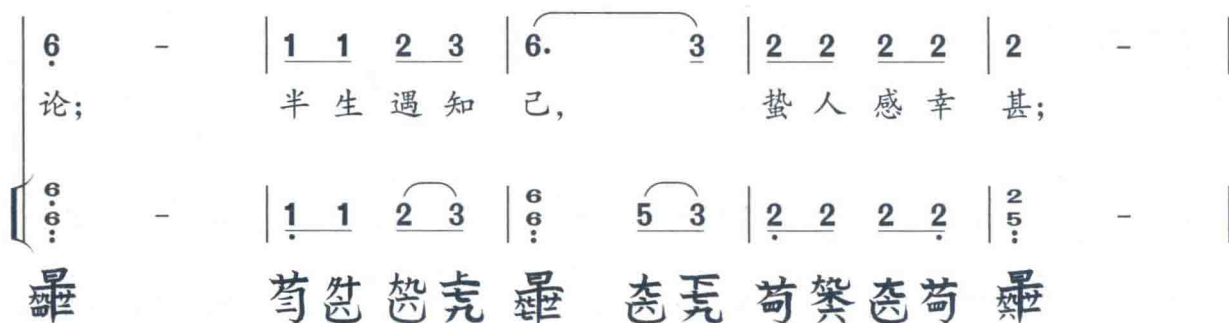
存; 躬 耕 從 未 忘 忱 國, 誰 知

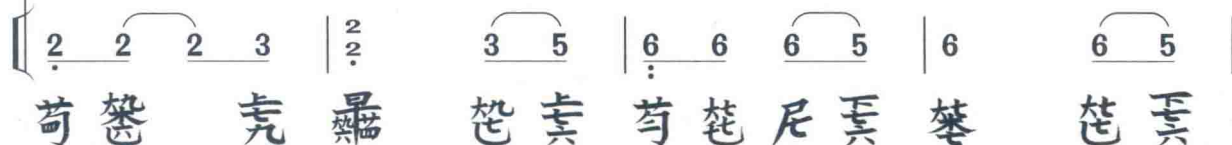
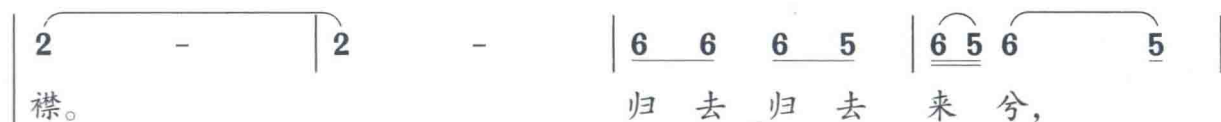
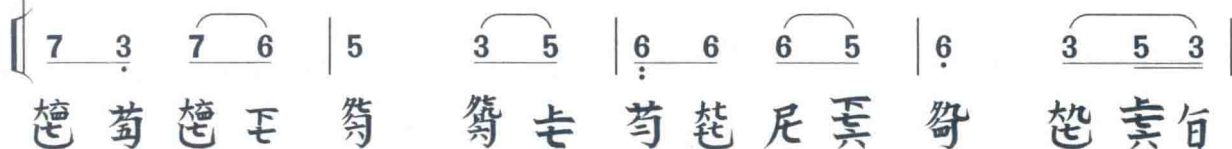
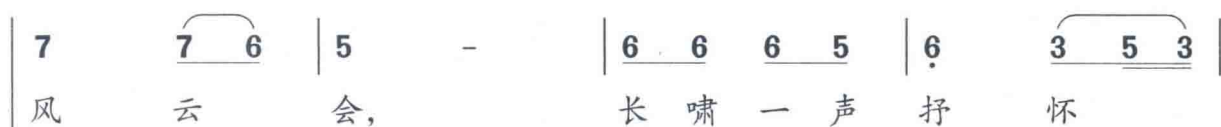
2̣ 5̣ - | 3̣ 1̣ 5̣ 5̣ 3̣ | 5̣ 3̣ 2̣ | 2̣ 1̣ 1̣ | 1̣ 2̣ 3̣ |

畢

畢 匏 匏 亢 匏 匏 匏 匏 苟 匏 匏 匏

2 1. | 1 - | 7 7 7 7 | 7 6 | 5 4 |
 明 月 入 怀 抱, 猿 鹤 听 我

2 1. | 1 - | 7 7 7 7 | 7 6 | 5 4 |
 皓 下 荀 壘 壘 壘 壘 壘 壘

3 5 | 6 - | 6 - | 0 0 | 0 0 ||
 再 抚 琴。

3 5 | 6 6 - | 6 6 - | 6 6 - ||
 壘 先 壘 壘

卧龙吟——长使英雄泪满襟

“知音少，弦断有谁听？”而俊彦有幸，蛰居半生的孔明终在卧龙岗得遇知己。他便袖别茅庐，走出山林，一脚踏进了风云激荡的汉末政权纷争之中。从此南征北战，血雨腥风，步步惊心。挥羽扇，戴纶巾，指挥若定；三分天下，两朝开济，六出祁山，鞠躬尽瘁。晚年兵驻五丈原，却“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”！琴曲《卧龙吟》在冷冷七弦上奏出了走心抢调，于清风明月般的沧桑、悠远中隐隐透露出壮志未酬的深沉悲慨，震颤了万古风流。