中国民族管弦乐学会编

華樂大典

CHINA MUSIC

扬琴卷

文论篇

『十二五』国家重点图书出版规划项目

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中国民族管弦乐学会编

華樂大典

扬琴卷

文论篇

上海音乐出版社

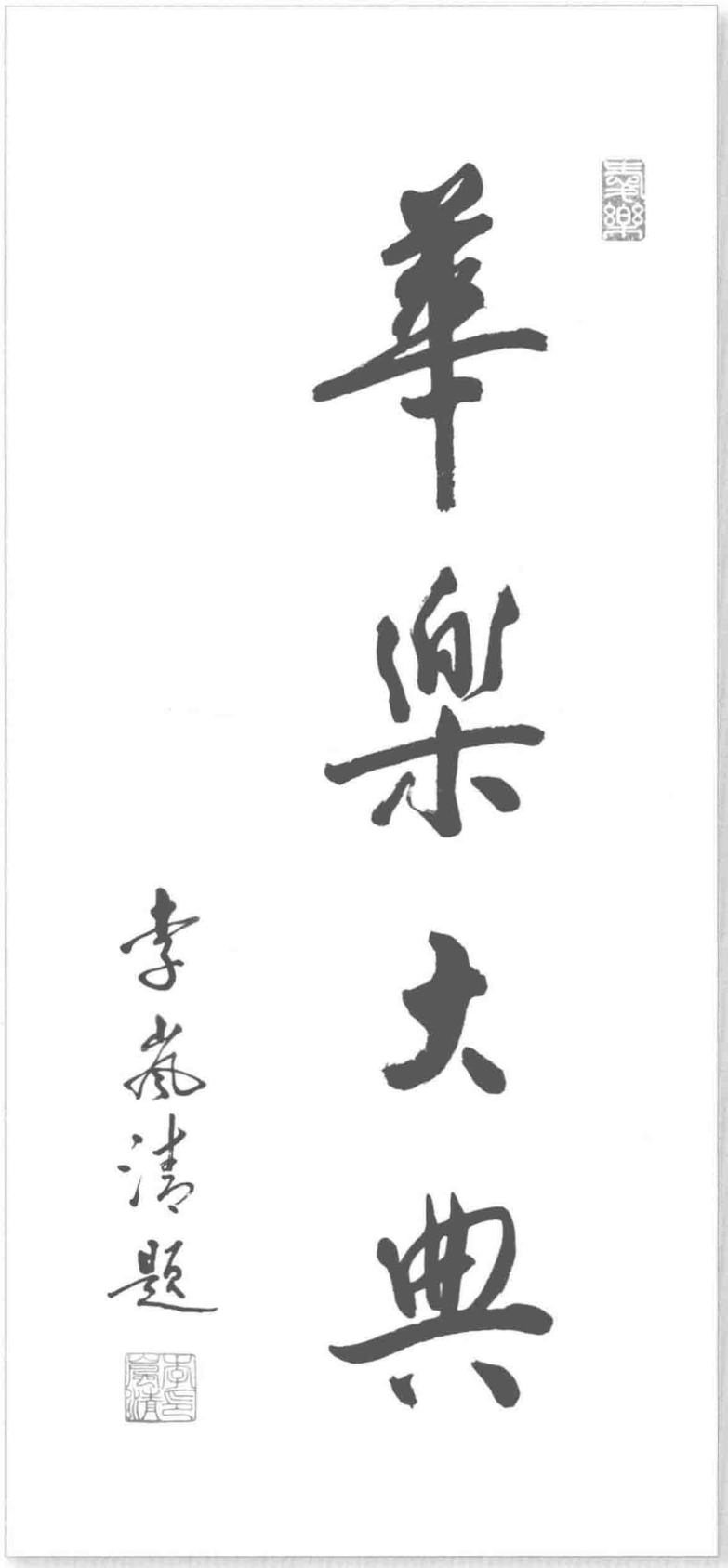
图书在版编目（CIP）数据

华乐大典·扬琴卷 文论篇 / 中国民族管弦乐学会编－
上海：上海音乐出版社，2016.6
ISBN 978-7-5523-1126-6
Ⅰ. 华… Ⅱ. 中… Ⅲ. 扬琴－艺术理论－中国 Ⅳ. J630.9
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 140247 号

书　　名：华乐大典·扬琴卷 文论篇
编　　者：中国民族管弦乐学会

出 品 人：费维耀
责任编辑：沈庭康
封面设计：陆震伟
印务总监：李霄云

出版：上海世纪出版集团　上海市福建中路 193 号　200001
　　上海音乐出版社　上海市绍兴路 7 号　200020
网址：www.ewen.co
　　www.smph.cn
发行：上海音乐出版社
印订：上海中华商务联合印刷有限公司
开本：640×935　1/8　印张：65　插页：4　图、谱、文：520 面
2016 年 6 月第 1 版　2016 年 6 月第 1 次印刷
印数：1－2,000 册
ISBN　978-7-5523-1126-6/J·1029
定价：148.00 元
读者服务热线：（021）64375066　印装质量热线：（021）64310542
反盗版热线：（021）64734302　（021）64375066-241
郑重声明：版权所有 翻印必究

原中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清为本书题写书名

《华乐大典》总编委会

总编委会主任：朴东生

总编委会常务副主任：刘锡津

总编委会主编：乔建中

总编委会编委：樊祖荫　刘再生

姚艺君

《华乐大典·扬琴卷》编辑委员会

主　编：黄　河

副主编：李玲玲　许学东

编　委：刘寒力　赵艳方

张高翔　田伟宁

刘春阳　王文礼

秘书组：王　瑟　刘　艮

吴璜璜

《华乐大典·扬琴卷》出版工作委员会

主　任：费维耀

副主任：刘丽娟

委　员：余震琪　王亚平

杨海虹　沈庭康

需要全本请访问 www.ertongbook.com

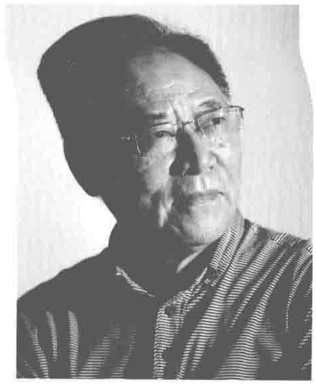
总编委会主任：朴东生

1934年出生于辽宁沈阳。历任中国民族管弦乐学会会长，中国录音录像出版总社社长、中国音像协会驻会副会长兼秘书长等职。在六十余年音乐生涯中，主要从事民族管弦乐队指挥工作。曾任中央民族乐团、中央歌舞团、中国广播民族乐团、新加坡华乐团等数个著名民乐团指挥或艺术顾问。潜心于民乐创作和音乐理论研究，代表作品有《牡丹仙女的传说》《江苏民歌组曲》《栽秧忙》《彩霞》等。出版专著《乐队指挥法》《民乐纪事50年》《民乐指挥概论》等七部，发表评论文章和学术论文数篇。多次担任“山城杯”民乐独奏电视大赛、国际中国民族乐器独奏大赛、新加坡全国华乐大赛等国内外重要比赛评委。

总编委会常务副主任：刘锡津

1948年出生于黑龙江哈尔滨。一级作曲，中国民族管弦乐学会会长，中国歌剧研究会副主席。历任黑龙江省文化厅副厅长、中央歌剧院院长、全国政协第十届、十一届委员。获中国文联“德艺双馨”艺术家荣誉称号。声乐代表作品有《我爱你，塞北的雪》《北大荒人的歌》《我从黄河岸边过》等，器乐代表作品有《丝路驼铃》《鞑靼组曲》《北方民族生活素描》《鱼尾狮传奇》《天缘》《雪意断桥》《一九七六》《乌苏里》等，影视代表作品有《花园街5号》《女人的力量》《雪乡》等。音乐剧《鹰》荣获文化部第五届“文华奖”，并获作曲奖。舞剧《渤海公主》获文化部优秀演出奖、作曲奖等。

总编委会主编：乔建中

1941年出生于陕西榆林。中国艺术研究院音乐研究所所长、研究员、博士生导师。历任福建师范大学、上海音乐学院、中国音乐学院、杭州师范大学、西安音乐学院特聘教授；中国传统音乐学会会长（2006年至今），《音乐研究》副主编，《人民音乐》《音乐艺术》编委，香港中乐团、新加坡华乐团顾问。代表著作有《土地与歌——传统音乐文化及其历史地理研究》《叹咏百年》《中国经典民歌鉴赏指南》《中国音乐》《国乐今说》《乐事文心》《黄河之水天上来——黄河流域民间音乐巡礼》《中国音乐典藏大系》《中国锣鼓》《中国传统艺术百科词典音乐卷》《华乐大典 · 二胡卷》《中国音乐地理——晋陕黄土高原区》《中国传统音乐学会30年论文选》等。曾获国务院“有突出贡献专家”称号，中国民族管弦乐学会“终身成就奖”，中国音乐学院“院长特别奖”等。

总编委会编委：樊祖荫

1940年出生于浙江余姚。中国音乐学院教授、博士生导师。现任国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员、中国少数民族音乐学会名誉会长。历任中国音乐学院音乐研究所副所长、教务处处长、中国音乐学院院长及《中国音乐》主编等职。创作各种体裁的音乐作品二百余首，发表有关作曲技术理论、民间多声部音乐等各类学术论文百余篇。代表著作有《中国多声部民歌概论》《中国五声性调式和声的理论与方法》《音乐与人》《歌曲写作教程》《中国五声性调式和声写作教程》以及儿童钢琴曲集《中国各民族民歌56首》等。

总编委会编委：刘再生

1937年出生于上海。中国民族管弦乐学会专家委员会委员，山东师范大学教授，硕士生导师，首都师范大学音乐学院等多所院校客座教授，曾任中国音乐史学会副会长。代表著作有《中国古代音乐史简述》《中国音乐的历史形态》《中国音乐史简明教程》《中国近代音乐史简述》《中国音乐史基础知识150问》《音乐界一桩历史公案》《嘤鸣集——刘再生音乐评论文集》等。曾获第四届“中国高等院校人文社会科学研究优秀成果奖”艺术学二等奖（一等奖空缺），“曾宪梓教育基金会”高等师范院校教师奖，中国民族管弦乐学会“民乐艺术终身贡献奖”，“首届山东省泰山文艺奖”一等奖，山东省社会科学“优秀成果一等奖”“突出贡献奖”等。

总编委会编委：姚艺君

1955年出生于湖北襄阳。博士生导师，中国民族管弦乐学会专家委员会委员，全国文化艺术资源标准化技术委员会委员，中国音乐家协会理论委员会委员，文化部民族民间文艺发展中心特聘研究员。长期从事中国传统音乐教学与研究，曾独立以及合作发表《中国戏曲声腔分类问题研究》《中国传统音乐赏析》《书写民族音乐文化》《中国传统音乐基础知识100问》《20世纪中国音乐史论研究文献综录·戏曲音乐卷》《属马日的神圣与狂欢》《音乐记忆》《数字化时代的传统音乐分类问题思考》《声腔词源考》《西塘杂感话“田歌”》等著作与论文。主持“中国传统音乐声腔研究”“尼苏人文化的遗存”等国家级和省市级重点科研项目。曾获“国家级教学成果”一等奖、“北京市教育教学成果”一等奖、“中国传统音乐学会首届全国中青年论文评选”一等奖等荣誉。

扬琴卷主编：黄　河

1954年生，四川成都人，中央音乐学院教授，中央音乐学院学术委员会委员。中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会会长。1977年考入中央音乐学院，师从项祖华教授；1982年毕业留校任教。后师从郑宝恒教授攻读在职研究生。曾出访欧、美、亚洲十余国及港、澳、台等地区。其演奏风格热情奔放、潇洒自如，注重音乐气息，强调音乐内涵，舞台表现极具震撼，感人倍至。 作品有《川江韵》《天山诗画》《拉萨行》《黄土情》《古道行》等。所教授的学生多次在全国各类民族器乐比赛中名列榜首。

扬琴卷副主编：李玲玲

1963年生，安徽亳州人，扬琴演奏家、教育家，现任中国音乐学院教授，硕士研究生导师。中国音乐家协会会员，中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会副会长，世界扬琴协会副主席。曾师从扬琴教育家杨荣耀、赵荫河、桂习礼、张镇田、王沂甫、项祖华，1987年研究生毕业，成为我国第一位扬琴女硕士。1982年荣获全国民族器乐观摩比赛优秀表演奖（最高奖项）。曾先后出访几十个国家和地区进行讲学或举办音乐会。出版多张个人演奏专辑，撰写出版专著《中国扬琴乐器法》及《扬琴制音类技法研究与运用》《扬琴技法系统分类的构想与实践》等论文和教材。创建中国首个专业扬琴艺术团“蝶梦飞竹”，设计研发新一代“蝶梦”扬琴，并获得多项国家专利。

扬琴卷副主编：许学东

1962年生，满族，内蒙古包头人，籍贯江苏江阴。中央民族大学音乐学院教授，扬琴硕士生导师，中国民族管弦乐学会常务理事，扬琴专业委员会副会长兼秘书长。创作多首扬琴独奏曲入选全国多家音乐院校扬琴专业教材和音乐会常用曲目，以及国家级音乐大赛规定曲目。在国内外数十家音乐厅进行独奏表演，应邀在多家音乐院校讲学与授课。出版多张个人独奏专辑唱片，策划组织多届全国扬琴学术会议及比赛。

总　序

中华国乐，源远流长。我国的民族器乐已有八千多年的历史。她是博大精深的中华民族文化宝库中极其珍贵、不可或缺的重要组成部分。

我国民族器乐在经历多次辉煌发展的过程中，曾产生了众多名垂青史的音乐大师和艺术巨匠，留下了许多家喻户晓、启迪后人的音乐故事、成语典故和传世至今的音乐经典作品。由于历史的局限，迄今为止，还没有一部全面完整地记录、印证和浓缩中国器乐艺术发展历程的乐典——《华乐大典》问世。

改革开放三十余来，中华大地欣逢太平盛世，迎来了持续发展的最好时期。我国的综合国力和文化软实力的增强、人民物质和精神生活质量的提升，为修撰《华乐大典》创造了最合适的历史机遇和社会空间。《华乐大典》的问世是历史发展的必然。

盛世修典。当代民乐人立志修典，这是新的文化自觉的驱动，是义不容辞的历史责任感和强烈使命感的表现。

由数百位民族音乐家以其智慧和心血修撰的《华乐大典》新五卷，经过漫长而曲折的过程终于面世了。这是弘扬民族器乐艺术的重大举措，是为中国民族音乐史填补空白的重要贡献，是海内外民族音乐家通力合作共同完成的一项史无前例的重大工程。

新五卷《华乐大典》之民族打击乐卷、扬琴卷、笛子卷、琵琶卷和古筝卷，均以统一的体例编撰，使之构成一套具有史料价值、典藏价值和实用价值的精美音乐文献。

借此机会，我代表《华乐大典》编委会向新闻出版主管部门的热情支持表示最衷心的感谢！上海音乐出版社极富远见，十分重视这套选题并不失时机将其列为重点出版项目，对他们的胆识与魄力表示钦佩！

尽管精心编纂，遗漏和缺憾难免，热诚欢迎民乐界、音乐理论工作者和社会各界的广大读者批评、指正。

中国民族管弦乐学会专家委员会主任
《华乐大典》总编委会主任

2016年4月6日

序

扬琴百年温故

世纪回眸，辉前裕后，历史丰碑，代际相传。璀璨夺目的中国扬琴发展历程，承载着数辈扬琴人的倾力奉献；彪炳千秋的扬琴大业成就，憧憬着所有扬琴人的梦想；盛世扬琴大典的即将问世，秉承着无数扬琴人的殷切期望。中国扬琴相传约在明朝中叶（公元1500年前后）之后由海上丝绸之路传进中国。另一说传入时间在明末清初（1570–1644年）。一说称扬琴最先流行于广东地区，后流行全国。另外还有一说首先流行于江南，后传至广东等。有关扬琴在流传方面的记载有：清康熙年间（1662–1722年）李声振《百戏竹枝词》、康熙至乾隆年间董伟业《竹枝词》均记述扬琴伴奏弹词和俗曲。清乾隆九年（1744年），在澳门设置地方官“澳门同知”，邱光任、张汝霖相继任职，在他们所著《澳门纪略》中记载，那里有一种“铜弦琴”，“削竹叩之，铮铮琮琮然”，即指扬琴。清嘉庆年间，麟庆（1791–1846年）撰写、汪春泉等绘图的《鸿雪因缘图记》第二册有“同春听箏”图（《中国音乐史图鉴》V–77）。其文字载：“铜琴，刳木作匣，拈铜为丝，敲以细竹，俗称洋琴”。

在有关记载扬琴演奏的史料当中，清李锴（1686–1755年）所撰《含中集》卷二的《洋琴歌》详细描述了扬琴制作外形、调音演奏工具、演奏意境形态及乐曲段落结构等：“银丝双弦二十六，一弦一声声胜肉，别琢香檀曲拨多，经纬纵横弦下伏。弹弦无事须银甲，但将擅拨轻挑压，满耳琤瑽弦上鸣，不知宫调何由洽。”

清代徐珂（1869–1928年）所著《清稗类钞》中的《金赤泉听洋琴》更是描述了扬琴的来源、型制及制作材料、演奏工具及演奏形态和演奏的声音效果等：“初持孤椎祇轻打，秋树寒蝉饮霜哑。旋舒双腕着意敲，淅沥雨飘青竹瓦。”甚至揭示了以心运手的艺术真谛：“以心运手手运心，小技入神希匹偶。座中听者皆忘疲，共道此琴铁胜丝。”

19世纪以来，扬琴的发展历史逐渐清晰。19世纪上半叶，传统意义的双七型、双八型及双十型等两排马小扬琴为主要型制，长期并广泛应用于说唱音乐伴奏，在这个过程中逐渐出现有扬琴独立演奏的形态。

生活于清末民初的广东扬琴代表人物严老烈（约1850—1930年）将广东小曲《三宝佛》的第二段《三汲浪》改编成扬琴曲《旱天雷》；广东台山人丘鹤俦在1919年出版有关中国扬琴教学法与演奏曲集的专著《琴学新编》（第一集）。他所阐述的“扬琴之制，俱用梧桐木，其形如扇面一般。初出于扬州，故名曰扬琴。后吾奥人乃有效而作之，改其形如蚨蝶样。若其形如扇面，则名曰扇面扬琴。其形如蚨蝶，则名曰蚨蝶扬琴。”、“鼓琴之竹法，共分十度。顺打四度，慢打四度，齐打密打各一度”及“扬琴竹法，有左右竹之分”等技法至今影响着扬琴的学术研究。书中

图例中的两排马扬琴为双七型扬琴，音域在两个半八度之内。丘氏在其1928年编著的《琴学精华》一书中论曰："我国之扬琴，名称不一，上海名为'洋琴'，北京名'铜丝琴'，更有名为'铜线琴'。"清末以来，扬琴用于广东音乐、江南丝竹、扬州清曲、广西文场、常德丝弦、四川琴书、河南琴书、山东琴书、榆林小曲等乐种、曲种。又称为洋琴、蝴蝶琴、打琴、铜丝琴等。

严老烈的弟子罗绮云和吕文成一起约在1926年（一说为30年代左右）将《新连环扣》《倒垂帘》灌制唱片（新月唱片公司出版发行），广东音乐扬琴艺人高毓彭与吕文成（二胡）、钱广仁（秦琴）演奏的《柳摇金》《小桃红》《娱乐升平/走马》被新月唱片公司出版发行。擅长江南丝竹扬琴演奏的江苏宜兴人任晦初30年代初在百代唱片公司最早灌製了扬琴独奏唱片《三六》和《花六》，成为江南丝竹扬琴的代表人物。1931年四川扬琴艺人易德全演奏四川扬琴流派代表作《将军令》时首先采用了引、慢、中、快的段式；1936年3月四川成都人李德才应美国胜利唱片公司之邀与郭敬之、廖学正等人一同前往上海灌制四川扬琴专辑唱片数张，其中有：《秋江》《拜月》《祭塔》《贵妃醉酒》《雷报》等。祖籍广东的上海虹口人陈俊英与其弟陈日英等演奏的《凯旋》《细雨飞花》等七首乐曲由上海"胜利""新月""百代"等唱片公司出版，并在1939年出版专著《国乐捷径》等。据传，辽宁盖县人赵殿学在1920年前后把歌曲《苏武牧羊》改编成扬琴曲，以其独创的"揉压"和颤竹、滑音等技巧来润色旋律，并成为东北扬琴流派的代表作。

1949年之后，随着民族乐队的建立和演奏需要，演奏家与乐器改革家纷纷提出了民族乐器改革方案。对传统两排马扬琴进行了乐器改革。当时主要有两种改革方案。一是保持横向五度关系、纵向二度关系的横向扩展改革，是一种三排琴马的扬琴，完成于1959年，因为可以转调演奏，史称变音扬琴或小转调扬琴。二是借鉴西洋乐器钦巴龙（欧洲音乐会大扬琴）的排列原则，纵向发展，排列改为低音区左右两侧琴马为半音关系，中高音区两排琴马内侧横向为半音关系，纵向为大二度关系，两排琴马的外侧分别比内侧高纯五度。因其改革依据传统音乐中六吕六律的因素，故定名为中国律吕式大扬琴。两种扬琴的改革分别获得成功并广泛应用于舞台实践。新型的扬琴为演奏艺术的发展创造了条件，扬琴的音域扩展了，也能自由转调，在文艺团体及高等音乐艺术院校的演出及教学中广泛应用。参与扬琴改革方案设计的代表人物有张子锐、郑宝恒、杨竞明等。这一时期，传统扬琴仍主要用于民间说唱音乐的伴奏和扬琴演奏家的独奏。新型扬琴主要应用于专业团体的乐队伴奏、合奏，后逐渐发展为独奏形式。但在民间或一些地区，尤其是在戏曲界和演奏民间传统音乐为主的艺术团体，仍沿用传统扬琴。随着各地文艺团体的演出需要，全国高等音乐艺术院校扬琴演奏专业的建立和发展，扬琴应用的艺术领域更为拓展，扬琴演奏的队伍不断扩大，无论是从专业团体演出需要、专业院校教学用琴规范的角度，还是从社会需求来考虑，扬琴这一乐器亟需性能的科学化和制作的规范化。

1960年前后，扬琴的乐器改革仍在发展之中，陆续出现有三排马以七声音阶排列为主的改革扬琴，如在传统扬琴基础上按小转调扬琴的音位原则，在高音马左侧又增加一排琴马的三排马红旗牌扬琴。但主流是1964年在小转调扬琴基础上发展至四排琴马的大转调扬琴。这个型号

需要全本请访问 www.ertongbook.com

的扬琴增加有滚轴板、变音槽及微调滚轴等，扬琴的音域扩展至四个八度，使转调更为方便。

随着专业艺术团体的舞台表演和音乐艺术院校的教学应用，扬琴演奏艺术有了更广泛的传播与影响，扬琴的演奏形式在不断创新。新型扬琴逐渐取代了传统小扬琴，扬琴的改革进入质量稳定的平缓发展阶段。这一时期，各类相关扬琴演奏的专著陆续出版，其中有陈德钜的《扬琴演奏法》(1955年上海国光书店出版，1957年再版)、陈俊英的《扬琴竹法入门》(1958年上海文艺出版社)。还有杨竞明、杨荣耀等人的《怎样学习扬琴》《扬琴曲选》《变音扬琴演奏法》《宿英扬琴曲八首》等。这一时期由于乐器的改良，演奏内容的丰富，使扬琴演奏技艺得以发展，涌现出一批演奏家灌制唱片的作品。如张晓峰的《边寨之歌》《山茶花》《欢乐的草原》，王沂甫的《绣金匾》，宿英的《翻身五更》《秧歌》，郑宝恒的《公社万年欢》等。北京民族乐器厂正式批量生产大转调扬琴，并定名为“401型扬琴”。随着乐器的改革定型，涌现的扬琴作品并灌制唱片的有《双手开出幸福泉》(丁国舜曲，1974年)《海岛大寨红旗飘》(后更名为《海岛新貌》)(李小刚曲，1977年)《红河的春天》(刘希圣、李航涛曲，1977年)等，成为用“401型扬琴”演奏的代表性作品。1978年中央音乐学院选编《民族乐器传统独奏曲选集》扬琴专辑出版，收有传统乐曲十首；1980年4月中国音乐家协会选编《扬琴曲选》(1949-1979)出版，收有创作乐曲二十八首。上述两本曲集均附有演奏符号说明。

1983年在湖北艺术学院召开的“全国扬琴教学会议”提出全国四大扬琴演奏流派(即广东音乐扬琴、江南丝竹扬琴、四川扬琴和东北扬琴)的理论。同年“中国音乐家协会北京扬琴研究会”成立，会长为杨竞明，标志着中国扬琴有了新的组织机构。1990年北京民族乐器厂接受扬琴专家建议，组织研制出“402型扬琴”，提高了扬琴的音色品质和外观工艺质量。在401型扬琴基础上改革的扬琴除402型之外，尚有红旗牌广东扬琴(陈照华等)、电声扬琴(张文驿)、81型扬琴(洪生茂)、501型扬琴(桂习礼)、501型改良扬琴(刘寒力)、多功能扬琴(谷成忠)等。

1993年在北京召开了“首届全国音乐艺术院校扬琴教学研讨会”。2000年中国民族管弦乐学会主办的“2000全国扬琴艺术研讨会”，会议内容强调“学习、思考、实践，狠抓创作，作品交流、推广和传播，从量中求质，筛选出好作品。倡导理论家、作曲家参与扬琴创作及学术理论研究”。2001年5月17日，中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会成立，首任会长是中国音乐学院教授项祖华，第二届、第三届会长为中央音乐学院教授黄河。

在2000年以后的舞台表演中，扬琴重奏、齐奏及小合奏的表演形式有所增加。扬琴乐团作为新的表演形式丰富了音乐艺术院校的艺术实践活动，也影响着扬琴乐器的改革与发展。2005年10月，北京举办了“第八届世界扬琴大会”，这是一次国际性艺术交流会议，对我国民族乐器的国际交流及世界性扬琴的振兴和发展起了非常积极的促进作用。

改革开放三十余年来，扬琴的新作品层出不穷，出现空前繁荣的景象。有扬琴演奏家创作的作品如《美丽的非洲》(于庆祝曲)、《火把节之夜》(刘希圣曲)、《海峡音诗》(项祖华、茅匡平曲)、《林冲夜奔》《竹林涌翠》(项祖华曲)、《凤凰于飞》《月夜清水江》(桂习礼编曲/曲)、《土家摆手

舞曲》(王直 桂习礼曲)、《打起锣鼓庆丰收》《龙船》(田克俭曲/编曲)、《木兰辞》(高龙曲、刘寒力修订)、《忆事曲》(刘惠荣、周煜国曲)、《离骚》、《天山诗画》《黄土情》《古道行》《巫峡船歌》(黄河曲)、《青年叙事曲》《B小调幻想曲》《瑶山夜画》(许学东曲)《金翎思·满乡随想》《骊山池影》《竹潇琴梦》(刘寒力曲)、《四季(春·夏·秋·冬)》(黄河、王瑟曲)、《落花·夜》《云端》(王瑟曲)等。作曲家为扬琴创作的作品有《凤点头》(徐昌俊曲)、《圈》(冯志勇曲)、《三峡画页》(李复斌曲)、《遗风天籁》(房晓敏曲)、《狂想曲》(王丹红曲)、《楼兰女》(钟耀光 曲)等。

近年来,为中国扬琴演奏与教学配套的各类教材、学术著作及演奏曲集琳琅满目,优秀表演人才层出不穷,构建了中国扬琴新的历史发展格局。中国扬琴将在与世界扬琴大家族的艺术交流中彰显出其东方艺术特色与音乐艺术魅力。

琴学百年寻源

研究和梳理扬琴百年以来发展与创新的历史,是中国民族管弦乐学会《华乐大典·扬琴卷》的编撰目的和意义。2011年"扬琴卷"编委会成立以来,以"学术论文""音乐作品""乐人乐事"及附录作为编辑单元,分工负责编辑工作,先后召开专门会议百次左右,落实工作细节,推进编辑工作。经全体编委的共同努力,于2014年8完成初稿。

《华乐大典》的编辑工作有着严格的要求,无论是入典的文论部分,还是音乐创作部分,都是近百年来扬琴在演奏技术、作品创作、理论研究、乐器改革等方面的优秀学术成果。大典宗旨是尊重历史史实,再现历史原貌,反映近百年来扬琴演奏艺术发展、乐器改革脉络、历史人物贡献和经典扬琴作品,是一部中国扬琴艺术研究的重要文献。

扬琴大典编委会由黄河、李玲玲、许学东、刘寒力、赵艳方、张高翔、王文礼、刘春阳和田伟宁组成,秘书工作小组由王瑟、刘艮、吴璜璜担任。在中国民族管弦乐学会老会长朴东升先生和现任会长刘锡津先生的领导关怀下,编委会与上海音乐出版社责任编辑详尽地构思了扬琴卷的编撰程序,制定了周密的工作计划,编选工作在严谨有序的原则下展开。由扬琴卷主编、扬琴专业委员会会长黄河主持协调,成立三个编辑小组分别负责扬琴卷的三个部分,并具体作出分工:文论部分由副会长李玲玲负责,作品部分由副会长许学东负责,乐人乐事部分由副会长刘寒力负责。

三个编辑小组同时开展收集、分类、编目、整理、遴选、编辑、录入及校对等工作。

负责文论部分的学术论文组在对学术论文的甄别遴选中,首先讨论文论分项与分类,并通过阅读一千多篇相关论文与文章后选出首批近二百篇,然后请音乐学专家周青青先生帮助把关审阅,再次对文章进行内容属性、学术质量、专业价值等方面的认定,最后备选出84篇论文,以无记名方式投票选出72篇论文,提交上海音乐出版社,并请大典总编委会负责人乔建中老师和责任编辑沈庭康老师一一甄别,按学术类别进行归类合并,编辑顺序,最终定稿入选67篇(包括附录

1 篇)。

音乐作品组首先在 1217 首各类扬琴作品中选出独奏形式的作品,然后按作品质量、社会影响及学术价值选出 150 首作品,经全体编委以无记名方式投票选出 96 首作品入选大典。

在“乐人乐事”的编写过程中,资料组成员克服乐人资料断档、信息稿件零散的困难,广泛动员收集各类资料,对报道、评论、简介、自传、论文中相关的资料内容进行汇总,统一按《华乐大典》要求的体例进行撰写与修订,编辑文字近二十万,收集乐人与获奖者、会议等各类照片近三百张。在对乐人入选名单的确定方面,将符合入选条件的人员反复确认,认真讨论,在初选 150 名入选名单后,以无记名投票方式通过 106 人入选大典。在编撰大事记时,搜集有个人、单位、集体、会议、学会活动等上千项,客观反映了扬琴艺术在各个时期的重要信息和基本状况。

编委会在编辑过程中,还根据扬琴专业的具体情况,增加了全国重大赛事获奖者简介、扬琴音乐作品与音像制品总目、扬琴演奏符号一览表及重大学术活动记实照片等具有学术价值的内容。

2014 年 8 月 25 日至 31 日,扬琴专业委员会召集《华乐大典·扬琴卷》的全体编委在北京召开扬琴卷编辑工作会议,集体商讨有关具体事宜。全体编委就文论篇的 84 篇论文、乐人乐事的六个文稿和作品卷的 150 首扬琴作品进行了学术讨论,各组就本组编辑任务和其他组编辑任务进行综合评议,对综合评议过程中发现的专业性、学术性等问题进行探讨,各自陈述不同的学术观点,进行广泛深入的思想交流。在充分讨论之后,最终以无记名投票方式遴选出入典的学术论文、乐人乐事和扬琴作品。

“目不窥园千章过,百年琴史苦求索,任重道远觅真谛,虚怀若谷展宏图。”一部集扬琴百年发展的典籍,彰显着中国扬琴人百年来的奋斗历程。在学会领导和专家学者的指导帮助下,在全体编委执着坚守、无私奉献的努力下,这部集百年成就的扬琴史卷即将问世,令人欣喜的同时,也不免有些忐忑。由于诸多因素造成的挂一漏万,在所难免。期盼向扬琴界尽其所能交上一份较为完满的“扬琴百年温故,琴学百年寻源”的答卷,在此且以斯殷殷期盼,谨奉与博雅同仁共勉。

黄 河

2015 年 12 月 16 日

目　录

总序……朴东生
序……黄　河

概　论

扬琴艺术的世纪回眸与展望……项祖华 3
中国扬琴音乐的创作历程……黄　河 7

文　献

历史研究

建国以来扬琴演奏技法及创作的发展……戚　梅 17
清代政书所见洋琴资料丛考……张翠兰 21
我国第一部扬琴教材《琴学新编》的历史价值……邝　晴 28
《清稗类钞》洋琴史料考源……张翠兰 41
丝绸之路上的扬琴源流考……周菁葆 47
扬琴历史渊源与流变轨迹觅踪……毛清芳 54
扬琴起源诸说述评……李向颖 57
中国扬琴艺术发展五十年……李向颖 60
扬琴的源流及其发展……项祖华 66
来自美国阿拉斯加的清末中国扬琴……吴　迪、修海林 70
中外扬琴的发展与比较……徐平心 79
粤派扬琴百年史管窥……黄家齐 85
中国现代扬琴起源发展史……田克俭、田伟宁 89

文化研究

扬琴在中国发展的文化机理……赵艳方 91
置身于两种文化“传统”中的中国扬琴……赵艳方 96
中国扬琴艺术概观——中国扬琴的历史演变和传统……项祖华 101
扬琴琴竹的本土化……李　霞 104
从国内四种音乐学术期刊看扬琴艺术研究的缺失……张文禄 107
论中国扬琴形制演变的文化内涵……连　赟 112

风格研究

试论中国传统扬琴音乐与地域性民间音乐的融合……詹　皖 115
论广西文场与扬琴之间的艺术姻缘……陈　栋 118
江南丝竹扬琴流派及其风格……项祖华 124

四川扬琴器乐曲牌…… 潘广德 129
二人台音乐中的扬琴…… 邱怀生、韩晓莉 135
广东音乐的扬琴演奏技巧和特点…… 汤凯旋 139
东北扬琴的形成与发展…… 刘寒力 151
东北扬琴曲《苏武牧羊》的传谱研究 …… 尹 蕾 154
北京扬琴三百年…… 王 杨、孟维平 157

技艺研究

扬琴持竹辩证观及其实践…… 谢晓滨 160
论扬琴演奏的心理境界与思维活动…… 张志远 162
跨越局限——中国扬琴传统“竹法”探索 …… 赵艳方 167
扬琴技法系统分类的构想与实践…… 李玲玲 171
中国扬琴演奏技术发展的内在因素…… 赵艳方 179
扬琴弹奏技术及其训练…… 刘达章 182
扬琴演奏中的音色…… 张翠兰 187
浅论王沂甫扬琴艺术特色与传承…… 王丽懿 190
论视觉在扬琴演奏中的作用及其运用…… 王文礼 193
论扬琴演奏之“势” …… 张翠兰 196
论扬琴竹法…… 王沂甫 200
扬琴演奏“点”“线”概述 …… 王文礼 207
扬琴制音类技法研究与运用…… 李玲玲 211

创作研究

中国扬琴音乐现状及未来发展空间的思考…… 王文礼 219
借鉴与创造——扬琴曲创作体会 …… 芮伦宝 222
现代扬琴作品的创作…… 黎胜元 228
大繁若简——扬琴与弦乐队《凤点头》评析 …… 明 言 232
论扬琴曲《竹林涌翠》的艺术特色 …… 徐希茅、文 沫 236
赏析中国扬琴独奏曲《林冲夜奔》 …… 何 慧 242
感悟扬琴佳作——《圈》之无极 …… 吴璜璜 246
凤凰于飞 翙翙其羽——桂习礼扬琴音乐创作风格初探 …… 林 红 253
谈扬琴协奏曲《莲花山素描》的音乐风格及特点 …… 王文礼 256

教学研究

扬琴演奏的手臂运动…… 桂习礼 260
扬琴教学的基本环节…… 项祖华 264
传道、授业、解惑——中国现代扬琴专业教学现状与思考 …… 黄 河、赵艳方 269
扬琴教学改革的成效与启示…… 谢玉虹 275
用文化激活音乐——文化视角下的高师扬琴教学 …… 于 盼 284
继承·借鉴·创新——郑宝恒教授的大扬琴艺术 …… 刘达章 287

乐改研究

扬琴改革的历史和思考…… 李玲玲 291
中国扬琴乐器改革的传承与发展…… 黄 河、刘寒力 296

中国扬琴之再造…… 桂习礼 300
中国扬琴改革的发展和现状…… 丰元凯 309
关于扬琴音质、音色等方面的几点声学思考 …… 周晓华 312
三排马微调轴扬琴研制报告…… 王　星 314
当前扬琴发展之我见——探讨扬琴革新及其创作 …… 李小刚 322
中国扬琴琴竹演变过程及未来发展的构想…… 王　珍 325

附录

德西玛琴(dulcimer) …… 解　飞、李玲玲 编译 327

乐　人

（以出生年月排序）

严老烈…… 343
丘鹤俦…… 343
赵殿学…… 343
俞樾亭…… 344
任晦初…… 344
罗绮云…… 344
高毓彭…… 344
易德全…… 344
吕文成…… 345
李德才…… 345
张志翔…… 345
陈俊英…… 346
陈德钜…… 346
杨荣耀…… 346
方　汉…… 347
王沂甫…… 347
杨竞明…… 347
黄锦培…… 348
丁喜才…… 348
周　惠…… 348
郑宝恒…… 349
胡运籍…… 349
宿　英…… 349
张晓峰…… 350
梁瑞华…… 350
张祖衡…… 351
潘广德…… 351
钱方平…… 351
项祖华…… 352
李广才…… 352
李小刚…… 352
陈照华…… 353
王贤鹏…… 353
田克俭…… 353
马·斯尔古楞 …… 354
丁国舜…… 354
陈其湛…… 355
高增培…… 355
于庆祝…… 355
刘绍勤…… 356
洪圣茂…… 356
张金堂…… 357
郭忠义…… 357
李泽昆…… 357
芮伦宝…… 357
甘永康…… 358
刘余潜…… 358
卜庆孝…… 358
李荣珊…… 359
桂习礼…… 359
李克贵…… 360
张学生…… 360
朱连喜…… 360
常宗汶…… 361

需要全本请访问 www.ertongbook.com