

平湖派琵琶艺术研习指要

张 鸣

2019.11

内容提要

- 传派形成的背景
- 李氏五代和《南北派琵琶新谱》
- 十三大套琵琶曲及其基本特征
- 朱英：国乐整理和国立音专教学
- 杨少彝：传承与坚守、淬炼与升华
- 研习曲目介绍和活动要点

1. 流派形成的背景

- 传统音乐发展情况
- 琵琶艺术发展的阶段性特征
- 时代特征与地域环境
- 文人的教育传统与家国情怀

1.1 传统音乐发展情况

- 雍正：除豁乐户贱籍
- 民间音乐在江南的发展
- 工尺谱的推广和发展
- 器乐艺术发展

1.2 琵琶艺术的阶段性发展特征

- 形制改变与定型
- 在器乐中的地位
- 传统套曲的产生与重生
- 《南北二派秘本琵琶谱真传》（后人称《华氏谱》）问世和影响（1819年）
- 琵琶仍为“音律中之小道”（李其钰，1895）

1.3 时代特征与地域环境

- 文化/文明转型期
- 第一次、第二次鸦片战争（1840-1842）
（1856-1860）乍浦屠城
- 外来文化和音乐的冲击与影响
- 平湖特殊的地理位置
 - 平湖话；水路交通便利；富庶；
 - 崇文好学、进取求新。

1.4 文人的主动作为

- 信仰和教育传统
 - 文化信仰与自信；文以化人
 - 六艺之礼乐精神
- 家国情怀
 - 位卑不敢忘忧国
 - 修齐治平

2.李氏五代和《南北派琵琶新谱》

- 李氏五代
- 《南北派十三大套琵琶新谱》
- 读懂李氏五代和《李氏谱》

2.1 李氏五代

- 李廷森（第一代，高祖）
- 李煌（第二代）
- 李绳墉（第三代）
- 李其钰（李南棠，第四代）
- 李芳园（第五代）

2.1 李氏五代（续）

- 李其钰（李南棠，1831年生，卒年不详）
 - 走出去（1850年）
 - 开放研习（1856年）
 - 迎进来（1876年，陈子敬、周厚卿等）
 - 传承影响力（自后，诸君子游历江淮间，名噪一时，士大夫咸倾慕之。迩年以来，故人凋谢，寥落知音。。。）

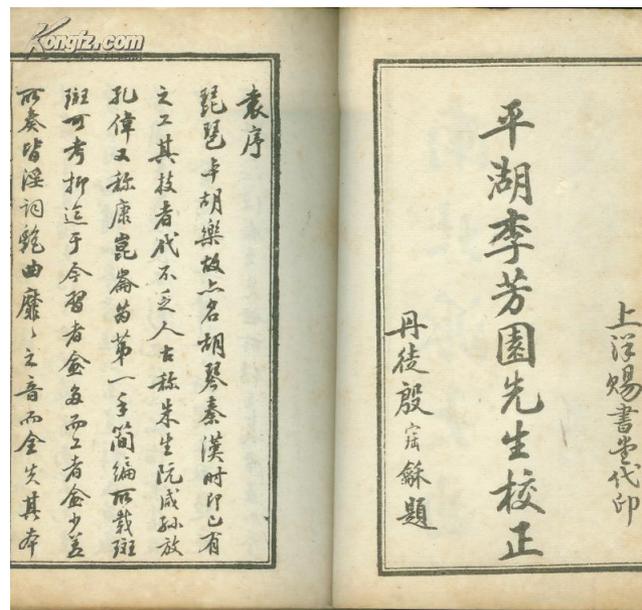
2.1 李氏五代（续）

- 李芳园（1850-1901）
 - “琵琶癖”
 - 文人
 - 善继者（虽得丰厚祖传，但又广收博采）
 - 高超的演奏技艺（超乎陈子敬）
 - 弟子众多（海上三大名师均出自其门下）
 - 卓越的创编者与组织者（团队工作）

2.2 《南北派十三大套琵琶新谱》

后人称《李氏谱》，俗称“十三套”

2.2.1 内容

- 十三大套琵琶谱
- 八首入门琵琶谱
- 谱内文字（重要的琵琶艺术文献）

2.2.2 众多人参与校阅

- 据《李氏谱·目录》载，此谱由“平湖李祖菜芳园并校正，松江张廷选子良、丹徒殷宝稣纪平参定，南汇陈希夷子敬、金山周瑞青厚卿同校，胞弟祖懋香园、祖华古园甫编辑，门人姚景羲兰亭、徐善扬汝勤、吴廷桢柏君、时祺生笑山、朱章积叔罔、都绥之兰亭参订。”
- 参加编校者众多。达16人。（钱铁民，1986）

2.2.3 读懂李氏五代和《李氏谱》

《李氏谱》是继《华氏谱》之后近代琵琶第二里程碑。

（刘德海，1995）

“曲中有人” 和 “曲中三人说”

王范地老师

2.2.3 读懂李氏五代和《李氏谱》

- 文人作品
- 文化作品
- 音乐观
- 创编动机
- 审美特征
- 技术水平
- 与华氏谱的传承发展关系

例：音乐观

- 十九世纪末，江浙一带城镇中说唱音乐很活跃，用琵琶作为主要伴奏乐器则十分普遍。在李氏父子看来：“今习者愈多而工者愈少”，因为“所奏皆淫词艳曲”，都是些不堪入耳的“靡靡之音”，至使“风气愈趋愈下”，所以他们“欲著斯谱为指南”。李氏从传统观念出发，认为琵琶弹奏时调小曲之类是不登大雅之堂，照此下去只能使风气每况愈下，要改变这种状况就必须编订一本谱子，为琵琶音乐的发展开一条路子。出于这种思想动机，李氏两代人为之倾注了一番心血。而李芳园的热忱尤甚，他“发愤朝夕二十余年未尝少倦”，为编订新谱献出了毕生精力。（钱铁民，p.64）

例： 创编动机

- 唤起避免“亡国灭种”之危的文化力量
- 坚守中华传统文化之魂
- 使琵琶艺术成为中华民族“文化符号”
 - 参照古琴，为文人琵琶开宗拓源
- 使琵琶艺术成为教育工具
 - 继承“六艺”的“礼”、“乐”精神

例：与《华氏谱》的传承发展关系

- 汇合南北
- 工尺谱记谱；谱中手法指法均仿刻华谱
- 六首套曲全部传承，且有所发展
- 新增七首套曲
- 新增记谱符号和指法
- 继承团队合作传统，从“横”到“纵横”

3. 十三大套琵琶曲及其特征

- 曲目
- 分类
- 特征

3. 1 曲目

- 1. 《阳春古曲》
- 2. 《满将军令》
- 3. 《郁轮袍》（即《霸王卸甲》）
- 4. 《淮阴平楚》（即《十面埋伏》）
- 5. 《平沙落雁》
- 6. 《霓裳曲》（源自《月儿高》）
- 7. 《浔阳琵琶》
- 8. 《南将军令》
- 9. 《海青拿鹤》
- 10. 《普庵咒》
- 11. 《陈隋古音》
- 12. 《青莲乐府》
- 13. 《塞上曲》

3.2 分类

• 按传承发展、创编、收录

- 《海青拿鹤》《普庵咒》《淮阴平楚》（即《十面》或《十面埋伏》）《满将军令》（即《将军令》）《郁轮袍》（即《霸王卸甲》《霓裳曲》（即《月儿高》），共计6首。
- 《塞上曲》《青莲乐府》《阳春古曲》《平沙落雁》，共计4首。
- 《陈隋古音》；《浔阳琵琶》；《汉将军令》，共计3首。

• 按武曲、文曲、文武融合分类

- 《淮阴平楚》（即《十面》或《十面埋伏》）《郁轮袍》（即《霸王卸甲》）《满将军令》（即《将军令》）《汉将军令》，4首。
- 《塞上曲》《青莲乐府》《浔阳琵琶》《普庵咒》《霓裳曲》（即《月儿高》）《陈隋古音》；6首。
- 《阳春古曲》《平沙落雁》《海青拿鹤》；3首。

3.3 特征

- 数量可观的创编曲目
- 传承曲目的“**定型赋魂**”
- 形成具有个性特征的乐曲、乐段结构和乐句、乐意表达方式
- 对于乐曲原调式的改变
- 谱式体例新（教材式编撰体例）
- 根据乐曲表达需要所设计和使用的丰富指法
- 有别于民间音乐的审美特征

4.朱英:国乐整理和国立音专教学

- 生平简介
- 历史贡献
- 十八首作品
- 教育成就
- 艺术成就
- 争议

例：教育成就

- 现代高等专业音乐院校国乐暨琵琶专业教育的奠基人
- 现代国乐教学模式的开创者
- 诸多“第一”
- 丁善德、谭小麟、贺绿汀、杨少彝、陈恭则、樊伯炎、汪荣深等为代表的朱英的学生们（及蒋风之、程午加、陆修棠）
- 大师典范（不为个人树碑立传）

同门弟子

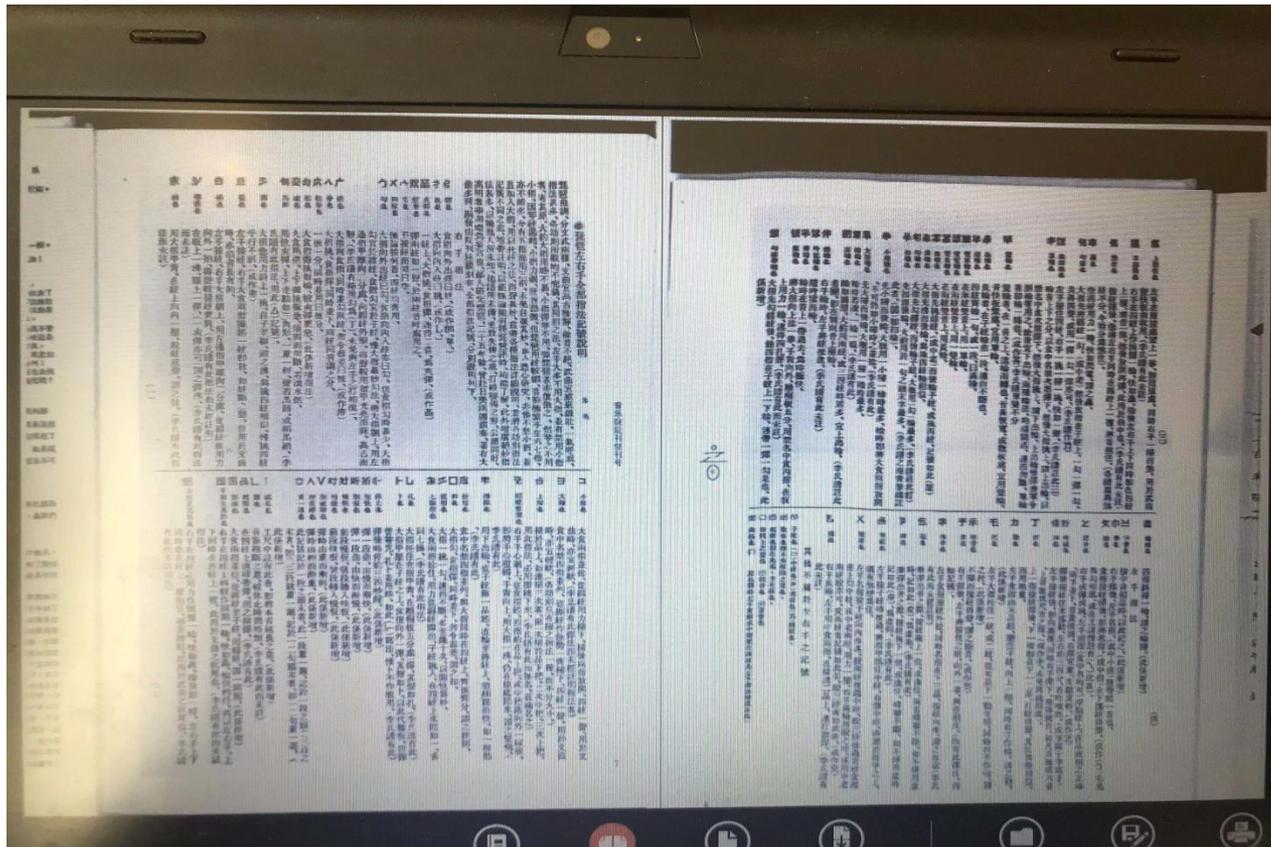

例：艺术成就

- 继承和发展了李氏学派琵琶艺术（批判性继承与发展）
- 开创了传统和现代新音乐并行的国乐发展之路，并在琵琶艺术领域率先实践
- 将琵琶艺术提高到一个新的水平（谱子、演奏、指法、作品等）
- 多元的审美特征
- 创作

例：琵琶指法 (1927年发表)

例：争议

- 无形的“汉奸”帽子
- 非政治因素（“普罗克拉斯提斯铁床”效应；朱英对当时有重要社会影响的国乐社团的一些做法采取公开批评的方式，并对业内陋习直言不讳地发表批评意见，未讲求方式方法，在某种程度上为自己树敌，影响到后来对他的评价）
- 政治因素

例：朱英的一些言论

- “将古有旧谱，冠以新名，音乐家应当避之”。
- 对于当时国乐界存在的“各藏偏秘，从无公平详示”、“派别既有不同，同行自生嫉妒、相互诋毁”和对曲谱“乱加圈点，翻刊乱世”以致不知者以伪为真而真者“翻受贗之混”的三个突出问题，朱英在《整理国乐必须从改良曲谱着手》逐一指出，并具体地提出纠正之策。
- “国乐之不能发达，不能进步，大半原因均在于此”。

5. 杨少彝：传承与坚守、淬炼与升华

杨少彝先生
(杨金祺)

杨少彝先生的主要建树

- 早期国乐活动
- 学派概念的提出（1961年）
- 艺术实践与演奏成就
- 教学成就（文献本琵琶教材；众弟子）
- 审美成就
- 气节与人格

理论指导下的艺术实践

- 《文心雕龙》是杨少彝先生喜爱的古典理论名著之一，中国南朝文学理论家刘勰的一部文学理论著作，是中国文学理论批评史上第一部有严密体系的文学理论专著。以孔子美学思想为基础，兼采道家，全面总结了齐梁时代以前的美学成果，细致地探索和论述了语言文学的审美本质及其创造、鉴赏的美学规律，体现了把各种艺术因素和谐统一起来的古典美学理想。这些审美原则都能够在杨先生的演奏与教学中反映出来。理论指导下的实践是杨先生音乐艺术实践的重要特征。
(张鸣，2013)

杨先生身上体现出的“文化”

- 根植于内心的修养
- 无需提醒的自觉
- 以约束为前提的自由
- 为别人着想的善良

(梁晓声谈“文化”)

6. 研习曲目与要点（第一阶段）

• 传承性曲目

- 《满将军令》、《淮阴平楚》、《郁轮袍》

• 创编性曲目

- 《塞上曲》、《青莲乐府》、《阳春古曲》、
《平沙落雁》

• 其他曲目

- 《小霓裳曲》、《月儿高》、朱英作品选

曲名和标题给予的提示线索

• 《郁轮袍》，项羽还是王维？

- 《华氏谱》：[引子][头段][二段][过文][三段][过文][四段][五段][小吹六段][七段][八段][金毛狮子]，12段，近似无标题名；
- 《李氏谱》：[营鼓][升帐][点将][整队][二点将][出阵][接战][垓下酣战]（马颠声）[楚歌][别姬][鼓角甲声][突围][追兵][逐骑][众军归里]，15段，有标题。

曲名和标题给予的提示线索

- **《青莲乐府》**

- 1 [清平词]； 2 [举杯邀月]； 3 [风入松]； 4 [石上流泉]。

- **《塞上曲》**

- 1 [宫苑思春]； 2 [昭君怨]； 3 [湘妃泪]； 4 [妆台秋思]； 5 [思汉]。

多元的创编思路和审美旨趣

- **《阳春古曲》**

- [春景阳和][锦园小憩][遍地花开][独占鳌头][风摆荷花][玉版参禅][道院琴声][一轮明月][东皋鸣鹤][铁策板声][尾声]

- **《平沙落雁》**

- 讨论：比较以“美”为特征的流行改编版本和以“志”为特征的原始版本

研习要点

- 目标
- 用谱
- 研习模式
- 演奏会准备与实施

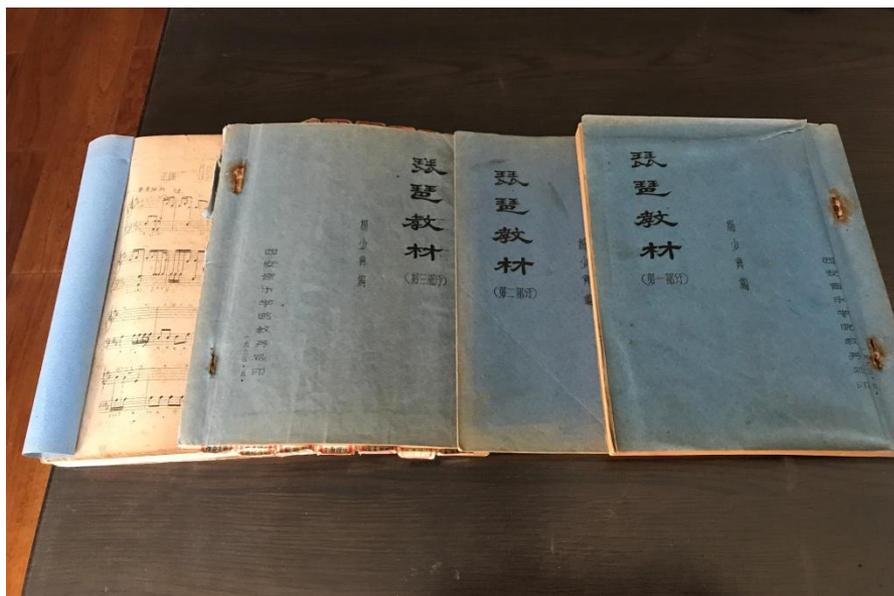
研习活动目标

- 1、2020年5月前举行“平湖派琵琶艺术音乐会”。
- 2、每位同学学习、掌握3-4首平湖派琵琶曲（其中《小霓裳曲》、《满将军令》为每人必修）。

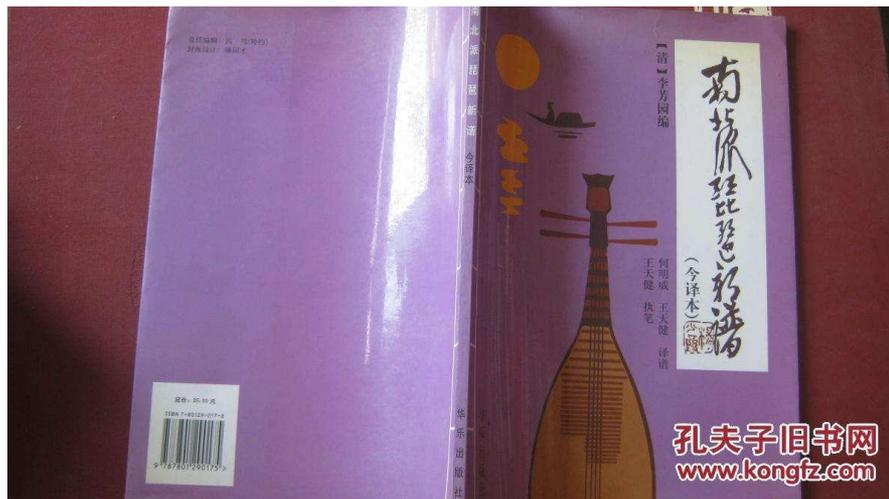
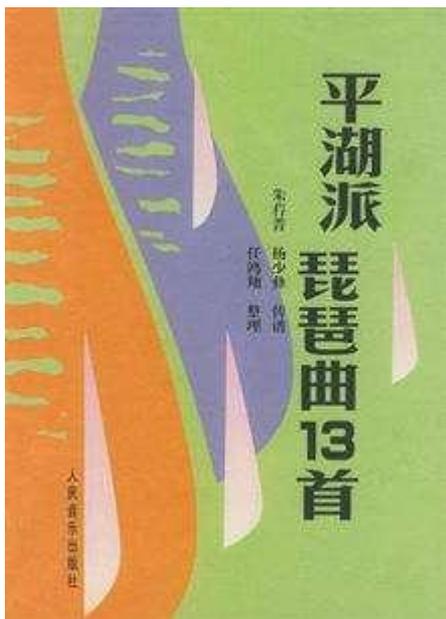

用谱

- “平湖派的杨少彝与杨大钧的传谱也不同（4件套谱的必要性）”（李景侠，2013）

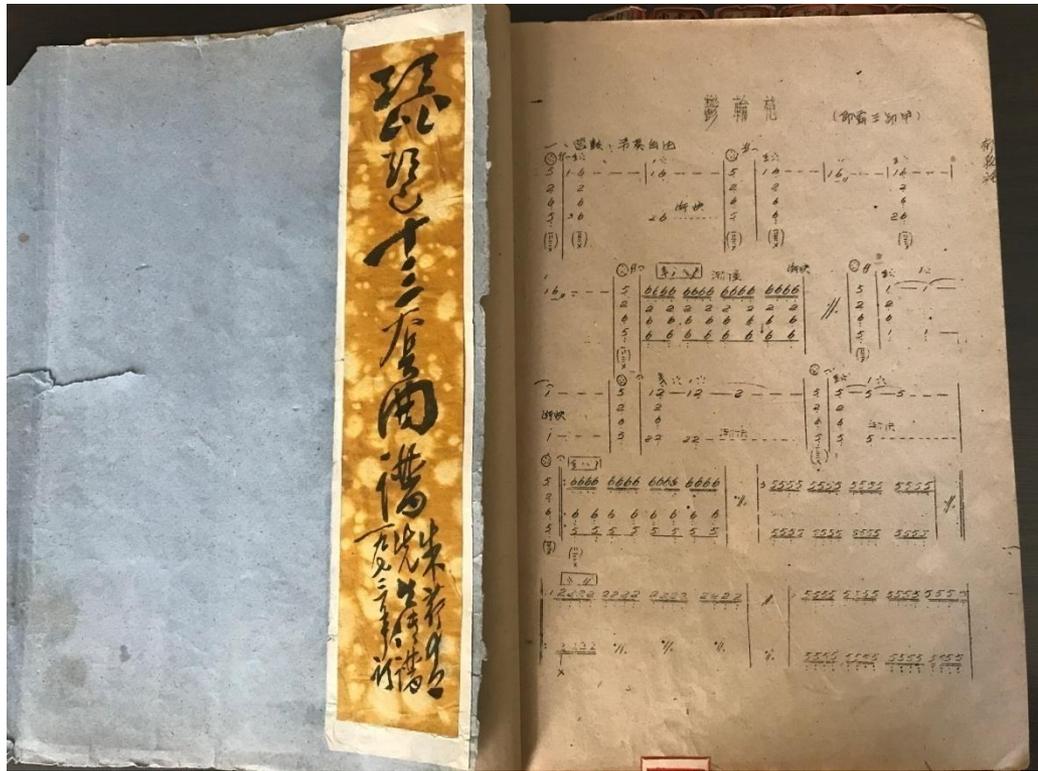
相关谱

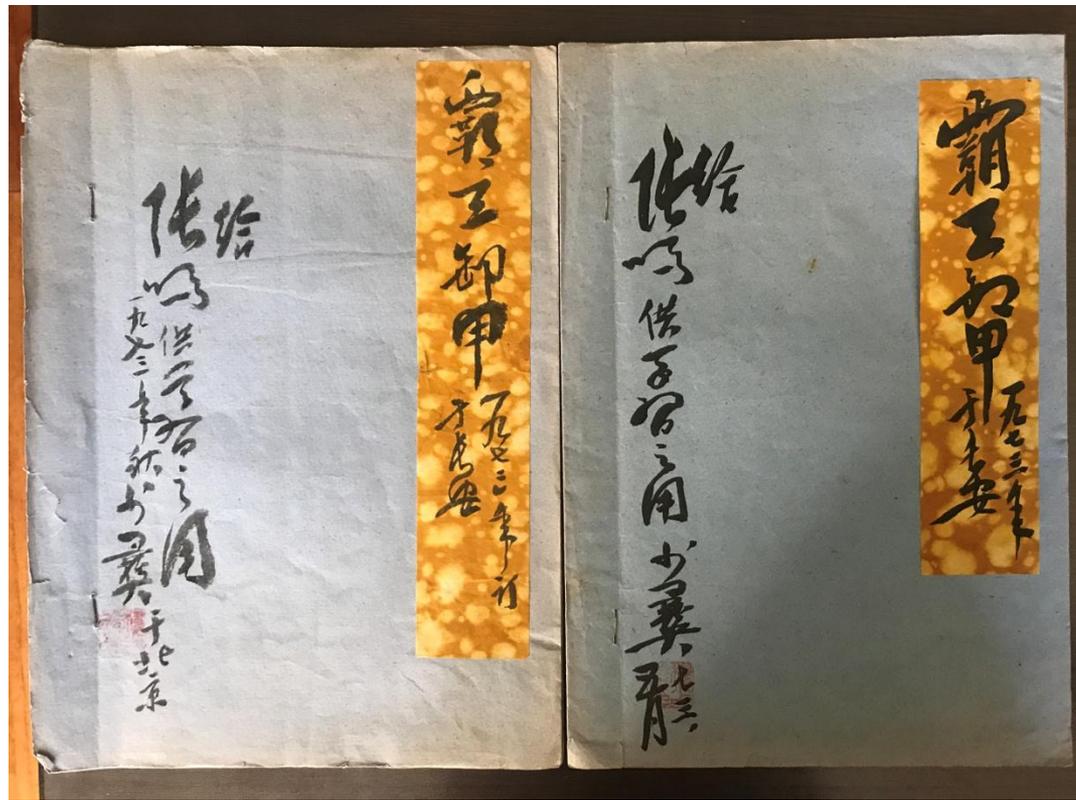
用谱（以《郁轮袍》为例）

- 经过补充、修订的杨少彝先生演奏谱
（以1963年编印的四卷本油印谱为基础）
 - 1963版油印谱复印件↓
 - 1972-1974年间杨少彝先生校正谱↓
 - 1980年樊伯炎先生抄谱↓
 - 2017年提交乔建中先生的校注稿（本次使用）

用谱

用谱

用谱

Handwritten musical score on aged paper. At the top, there is a header with a date line "19 年 月 日" and a title "郁 乾 袍". The score consists of several staves with musical notation, including rhythmic markings and fingerings. Below the staves, there are several lines of numerical notation, likely representing a specific notation system or tablature. The paper shows signs of age and wear.

Handwritten musical score on aged paper, titled "郁 乾 袍 (俞霸王卸甲)". The score is written in a traditional notation system, featuring multiple staves with rhythmic markings and fingerings. The notation includes various symbols and numbers, characteristic of traditional Chinese musical notation. The paper is aged and has some stains.

研习模式

- 预习→试奏→示范演奏（可以录音）→带教→领奏→定型→登台演奏
- 每人、每课结束后写出“研习心得”，辅导老师写出“辅导笔记”，导师写出“点评”，课后两周内完成。
- 研习人员两人（或以上）编组，以利多学习掌握曲目和研习活动安全。

研习心得范本

研习录（范

音乐会准备与实施

- 2020年4月起进行组际交流观摩演奏、预演（可采用校际学生交流方式）；
- 2020年5月前正式演出。

结语（一）

- “说实在的，琵琶传派艺术还没来得及真正进入当代文化视野，现代派已经呼啸而过，后现代的种种思潮已经在不断刷新了。当我们还来不及对20世纪的文化遗产进行梳理的时候，21世纪的问题又接踵而来。”

（李景侠，2013）

结语（二）

- 与此同时，越来越多的人放慢了求新的脚步，停下来思考，甚至将目光投向“身后”，希望通过记录，保护与传承那些随着时代、社会变迁而日渐衰微甚至濒临消失的民间音乐传统。（人民日报，2019.10.31）

Q & A

zhangm0822@126.com

谢谢!

