

The Development History of Pipa Music

Wenjuan Tian

Hohai University, Changzhou, Jiangsu, 213000, China

Abstract

Pipa modern music folk music style elements fusion of Chinese folk music has many styles, which stems from China's thousands of years of long history and multi-ethnic composition. In the process of forming and developing the style of national music, there are too many elements such as national culture, national characteristics, national customs and national aesthetic ways. As a carrier to embody and record national and regional characteristics, pipa occupies a very important position in the history of ancient Chinese music.

Keywords

Pipa; music development; representative person

论述琵琶音乐的发展历史

田文娟

河海大学, 中国·江苏常州 213000

摘要

琵琶曲现代音乐民族音乐音乐风格元素融合中国的民族音乐拥有众多风格, 这源于中国几千年的悠久历史和多民族组成方式。民族音乐风格在形成和发展的过程中, 蕴藏了太多的民族文化、民族特色、民族风俗以及民族审美方式等元素, 成为体现和记载民族和地域特色的载体, 琵琶在中国古代音乐发展史中占据着十分重要地位。

关键词

琵琶; 音乐发展; 代表人物

1 琵琶音乐

像琴乐一样, 近代琵琶音乐的发展也主要体现为流派的发展, 源远流长的琵琶独奏艺术正是通过流派的不断繁衍逐渐推进的。琵琶艺术经历隋唐第一个高潮时期、明清第二个高潮时期, 至 20 世纪中前期, 已有了很大的发展, 为 20 世纪下半叶琵琶艺术从“传统”到“现代”的转型奠定了坚实的基础。主要体现在以下两个方面。

第一, 琵琶音乐呈现出不同的类型和风格。这里所说的类型就是“大曲”和“小曲”或“大套”和“小套”。琵琶曲可分为“大曲”“小曲”两大类。“大曲”也叫“大套”, 是一种较大型的套曲, 其结构形式又分为两种。第一种是结构统一、题材单一的乐曲。尽管这种乐曲是由多段音乐组成的, 但是它们是一个不可分割的整体。这种“大曲”主要有《十面埋伏》《月儿高》等。第二种是由若干“小曲”连缀在一起形成的套曲。这种“大曲”主要有《阳春古曲》《塞上曲》等。例如, 《阳春古曲》就是由《大十样景》《小十样景》等 10 个“小曲”和 1 个尾声联结而成的, 《塞上曲》中的“小

曲”则有《思春》《昭君怨》等。“小曲”也被叫作“小套”, 它常常是一种“68 板体”结构的单曲。经过千余年的大浪淘沙, 传统琵琶曲已成套归类, 并形成了一个完整的曲目体系。琵琶曲的风格则有“文曲”“武曲”之分。显然, 这种风格的划分是就“大曲”(“大套”)而言的, 故“文曲”又叫“文套”, “武曲”又叫“武套”。琵琶曲风格的划分是有其历史缘由的, 主要得益于《华秋苹琵琶谱》中对乐曲所作的概括性描述: “间尝聆其音之微婉也, 如闺中儿女枕畔言情, 凄凄切切, 徘徊欲绝也。其音之清越也, 如花间好鸟, 应声而鸣, 啾啾啁啁, 留连而不已也。其音之宏大也, 如雄兵百万, 铁骑纵横, 呼号震天, 如雷而如霆也。其音之锐且疾也, 如江涛怒飞, 一泻千里, 奔腾澎湃, 惊心而动魄也。”这段文字正是后来琵琶家将琵琶曲划分为“文曲”和“武曲”的重要依据。我们也能从后来的《南北派十三套大曲琵琶新谱》和《养正轩琵琶新谱》中了解到关于“文曲”“武曲”的风格差异。代表性的“文曲”有《夕阳箫鼓》《汉宫秋月》等, 代表性的“武曲”则有《十面埋伏》《海青拿天鹅》等。这种“文曲”和

“武曲”的风格一直在现代琵琶曲中得以保留,如新中国成立后创作的《彝族舞曲》即“文曲”,而《狼牙山五壮士》则是“武曲”^[1]。

第二,琵琶的弦法和指法得以丰富和完善。在历史上,琵琶有不同的弦法,即不同定弦方式,并没有完全统一,一直到近代,琵琶定弦方式逐渐稳定,并形成五种常见弦法。琵琶四弦从面板右侧至左侧,依次为一弦(子弦)、二弦(中弦)、三弦(老弦)、四弦(缠弦),音域为A-e3。琵琶定弦方式有多种,不同的定弦方式称为不同的调;不同流派的传谱中有不同的调名;不同的定弦方式演奏不同的乐曲,具有不同的艺术表现力,这正是琵琶艺术的魅力所在。至近代,琵琶演奏指法也得以丰富和完善。琵琶指法多种多样,其复杂程度不亚于古琴。琵琶指法也有左、右之分,其中右手指法分“单音技法”“双音技法”。

2 琵琶的发展过程

隋唐五代,一种器乐独奏艺术也揭开了神秘的面纱,这就是琵琶音乐。琵琶也是一种古老的乐器,具有非常悠久的历史。据史料记载,秦汉时期就有两种类型的琵琶:“直项琵琶”与“阮咸琵琶”(或“阮”)。其中,“直项琵琶”为木制直颈,四弦十二柱,竖抱,用手指弹奏。东晋时又有来自西域的“曲项琵琶”,这种琵琶为木制梨形音箱,四弦四柱,横抱,用拨子弹奏。至唐代,人们吸取“直项琵琶”与“曲项琵琶”所长,对琵琶进行了改革,从而形成了“琵琶”。这种琵琶综合了以上两种琵琶的优点,它沿用“曲项琵琶”的梨形音箱,为四弦十四柱,竖抱,用手指弹奏。这种形制和演奏方式上的改革就为“唐琵琶”带来了丰富的艺术表现力。也正因为如此,琵琶艺术在唐代进入了它的第一个高峰期。琵琶这一弹奏乐器,可谓古已有之,尽经数百年的沧桑,终于在唐代成为一种引人注目的乐器。这不禁使人想起了唐代诗人白居易在《琵琶行》中“千呼万唤始出来”的佳句。

3 琵琶的代表作

一种器乐独奏艺术的发展具有多方面的原因,既有赖于乐器本身的定型与完善,又有赖于一批技艺高超的演奏家的出现。琵琶在唐代的发展正是依赖于这两个重要的前提。唐代涌现出一大批优秀的琵琶演奏家,如曹善才、曹保、曹妙达、曹触新、曹者素、马安驹、安未弱、贺怀智、雷青海、李管儿等,但最有名气、最有影响的琵琶家则是段善本和康昆仑。

唐代曾有琵琶谱,但已失传,根据有关文献记载,当时

的琵琶曲有很多,著名的琵琶曲有《六么》《霓裳羽衣曲》《凉州》《胡渭州》等,且这些乐曲独立于燕乐大曲。唐代琵琶艺术已具有极强的艺术表现力,在其他艺术领域都有相关表现。也许是因为琵琶艺术的过于兴旺抑制了琴乐的发展,隋唐五代的琴乐并未闪烁出它应有的光芒,也并没有受到人们的广泛关注。当然,也出现了一些琴家与琴曲,隋唐时期重要的琴家有李疑、贺若弼、王通、王绩、赵耶利、董庭兰、薛易简、陈康士、陈拙等。隋唐较重要的琴曲有《大胡笳》《小胡笳》《颐真》《离骚》《昭君怨》《风雷引》《阳关三叠》《渔歌》等,此外还有《襄阳歌》《水龙吟》(李白词)、《兵车行》(杜甫词)、《枫桥夜泊》(张继词)、《风入松》(皎然词)、《陋室铭》(刘禹锡词)、《捣衣》(潘庭坚词)等琴歌。其中,最为重要的、最具有影响力的是《颐真》《离骚》。《颐真》是盛唐开元、天宝年间琴家董庭兰所作的一首琴曲,最早见于明朱权《神奇秘谱》,后收于《浙音释字琴谱》《重修真传》《琴苑心传全编》《天闻阁琴谱》《醒心琴谱》等琴谱中。其中,《醒心琴谱》对此曲的题解是:“颐者,颐养也。所谓寡欲以养心,静息以养真。守一处和,默契至道,以琴而愉自心,故有此曲。”从这段话中我们可以看出,《颐真》也是一首表现隐居生活的琴曲,此曲“至朴至简,宜宽和大度,简洁凝练”。《离骚》则是晚唐琴家陈康士根据屈原《离骚》所作的一首琴曲,最早见于朱权《神奇秘谱》,这首琴曲的结构原来是9段,后人将其扩展为18段。这18段的小标题为“叙,灵均叙初,指天为正,成言后悔,长叹掩涕,灵修浩荡,回车延伫,女类置予,就舜陈词,埃风上征,宓妃结言,犹豫狐疑,灵氛就占,巫咸诀疑,琼佩众蔓,兰芷不芳,远游自疏,临睨故乡。”全曲古朴苍劲,深邃含蓄,高洁傲世,旷达奔放,具有极强的艺术表现力。陈世骥在《琴学初津》中曾用“始则抑郁,继则豪爽”评价此曲。但整个隋唐五代,像《颐真》《离骚》这样的琴曲屈指可数。这一时期,人们对汉魏六朝的琴乐进行了整理,从而使之流传后世。另外,隋唐时期还出现了一些重要的琴学著作,这些著作主要有贞观年间赵耶利的《琴叙谱》(9卷)、《弹琴右手法》(1卷)、《弹琴手势图》,天宝年间薛易简的《琴诀》(1卷),谢希逸的《琴论》,李勉的《琴说》,陈康士的《琴书正声》,陈拙的《大唐正声新徽琴谱》等。赵耶利的《弹琴手势图》主要是关于琴表演技巧的理论,而薛易简的《琴诀》则涉及表演美学的范畴,并强调了琴乐的社会作用,反对只重形式、不重内容、单纯追求形式美感的倾向。

4 琵琶流派及代表人物

4.1 江苏无锡派

江苏无锡派的创始人是华秋苹,近代重要的代表人物则是吴畹卿。华秋苹辑有《琵琶谱》(《华秋苹琵琶谱》),这是中国第一部正式出版的琵琶谱,对近代琵琶艺术的发展产生了深远的影响。华秋苹传有弟子徐悦庄,而吴畹卿正是徐悦庄的弟子。吴畹卿是中国无锡人,精通音韵学,不仅精于琵琶,还善于演奏三弦、笙、笛子,是一位多才多艺的民间音乐家,在琵琶界占有举足轻重的地位。其弟子有邹道平、沈养卿、乐述先、唐石琴等,其中还有20世纪著名音乐史学家杨荫浏^[2]。

4.2 上海浦东派

上海浦东派起源于清朝,代表人物是鞠士林、陈子敬、沈浩初等。鞠士林是乾隆、嘉庆年间最重要的琵琶家之一,留有琵琶谱《闲叙幽音》。这本琵琶谱中的琵琶曲后来由上海浦东派传人、当代著名琵琶家林石城整理,收录于《鞠士林琵琶谱》(人民音乐出版社1983年版)之中。鞠士林的弟子有很多,较著名的则有鞠茂堂、陈子敬、程春塘等。据文献记载,陈子敬擅弹《十面埋伏》,其弟子有戚竹君、严庆绪、倪清泉、王惠生等。其中,严庆绪的弟子沈浩初,成为上海浦东派的传人;王惠生的弟子汪昱庭,后成为上海汪昱庭派的创始人。这就构成了近代上海琵琶家及其所属流派的传承谱系^[3]。

4.3 浙江平湖派

浙江平湖派的代表人物则是李芳园、吴梦飞等。李芳园出生于演奏世家,于光绪二十一年编订出版《南北派十三套大曲琵琶新谱》,成为浙江平湖派的代表人物。这本琵琶新谱中记载了13套大曲,它们分别是《阳春古曲》(11段)、《满将军令》(14段)、《郁轮袍》(15段)、《淮阴平楚》(18段)、《海青拿天鹅》(19段)、《汉将军令》(10段)、《平沙落雁》(7段)、《浔阳琵琶》(10段)、《霓裳羽衣曲》(11段)、《陈隋古音》(9段)、《普庵咒》(14段)、《塞上曲》(5段)、《青莲乐府》(4段)。除以上乐曲之外,该琵琶谱另附有初学入门曲谱9首,像《华秋苹琵琶谱》一样,为近代琵琶曲的收集整理以及演奏技术的传播做出了重要的贡献。李芳园的传人则有朱英等^[4]。

4.4 江苏崇明派

江苏崇明派的代表人物是沈肇洲、刘天华、徐立荪等。其中,最有影响力的是沈肇洲。沈肇洲,江苏海门人,音乐著作有《音乐初津》《瀛州古调》。1936年《瀛州古调》再

版,其弟子徐立荪根据沈肇洲过去的口传增补《通论》,共3卷。上卷《通论》涉及音调、拍子、音位、按弦、左法、指法、曲趣、辨器等问题,主张弹法要疏密适宜、慢而不断、快而不乱,学琴循序渐进,忌重速度而忽视质量;中卷《音乐初津》录有《三六板》《苏合》等5首民间乐曲,供初学者用;下卷即《瀛州古调》录有“慢板”“快板”“文板”琵琶曲,共45首。刘天华作为五四后一代作曲家、民族器乐革新家,其琵琶弟子有韩权华、曹安和、王君权、杨晓连等。当然,刘天华的琵琶音乐和他的二胡音乐一样,受江南传统器乐的影响,但从理论上说,属于音乐发展的新阶段,已属于“新音乐”的范畴^[5]。

4.5 上海汪昱庭派

上海汪昱庭派的代表人物是汪昱庭。汪昱庭,原籍安徽休宁,后定居上海。汪昱庭曾师从琵琶名家王惠生、李芳园、倪清泉、陈子敬、殷纪平等,故集浦东派和平湖派这两派之长而独树一帜。其传人有很多,主要有李廷松、王叔咸、孙裕德、王恩韶、卫仲乐、程午加、柳尧章、金祖礼、陈天乐、张萍舟、陈永禄等。汪昱庭传有《汪昱庭琵琶谱》。书中的琵琶曲都来自汪昱庭对古曲的修订和改编。其中,最重要的是对《浔阳月夜》的修订和改编。除乐曲的创作之外,上海汪昱庭派对琵琶演奏技法也做出了重要的贡献^[6]。

5 结语

在神秘的敦煌莫高窟中,有很多精美的壁画,其中最流连忘返的就是112窟中的那副《西方净土变》图画,图中,天人乾达婆因为听到佛的说法,在天空界洒下花雨,并使出“反弹琵琶”的技艺让人惊为天人。小小的琵琶,所讲述不是一个乐器,更是一个乐器背后伟大的历史。

参考文献

- [1] 庄永平.论琵琶艺术的人文底蕴[J].音乐探索,2004(02):67-70.
- [2] 钱铁民.李芳园的琵琶艺术[J].音乐研究,1986(04):65-72.
- [3] 姜宝海.平湖派琵琶艺术的继承与创新[J].浙江艺术职业学院学报,2004(004):1-5.
- [4] 卢盈盈.琵琶移植乐曲对琵琶艺术发展的影响[J].闽江学院学报,2007(01):93-95.
- [5] 崔岳.唐诗宋词中的琵琶艺术[J].交响:西安音乐学院学报,1999(03):40-41.
- [6] 宁勇.中国音乐史上琵琶艺术发展的三个高峰期[J].西安音乐学院学报,1998(01):21-23.