

该文是西南科技大学校内青年基金(编号 07sx3105)

古筝源流及其文化思考

陈晶瑞(西南科技大学文学与艺术学院 四川绵阳 621010)

摘要:该文通过对古筝源流及古筝文化的阐述,分析探讨古筝的定位与前景,提出古筝在定位于“国琴”的基础上,应该受到更高度的重视,使之得到普及和发展。

关键词:筝;源流;古筝文化;定位;前景

1. 古筝源流

古筝也叫“秦筝”,据传它起源于战国时期的秦国(今陕西地区)。筝又被称为瑶筝、银筝、云筝、素筝等。它有着不同凡响的乐器结构特点,具备动静阴阳、音韵并重的独特风格。由于它好听易学,艺术感染力强,深受人们的喜爱,这份喜爱延续了几千年仍然经久不衰。这里,我们先对古筝的源流予以梳理和回顾。

1.1 筝名的由来

关于筝的源流,史料记载说法不一。大致有三种说法:

其一,分瑟为筝说。据唐代赵璘的《因话录》记述:“筝,秦乐也,乃琴之流。古瑟五十弦,自黄帝令素女鼓瑟,帝悲不止,破之,自后瑟至二十五弦。秦人鼓瑟,兄弟争之,又破为二。筝之名自此始。”宋代丁度的《集韵》中,也载有类似的说法:“秦人薄义,父子争瑟而分之,因此为名。筝十二弦,盖破二十五而为之也。”

其二,筝筑同源说。东汉应劭《风俗通》云:“筝,谨按《礼·乐记》五弦,筑身也。”东汉许慎《说文解字》(宋代徐铉校定重刊本)中记载:“筝,鼓弦,竹身乐也,从竹,争声。”

其三,蒙恬造筝说。据《隋书·音乐志》载:“筝,十三弦,所谓秦声,蒙恬所造。”但刘昫在《旧唐书·音乐志》中记载:“筝,秦声也,相传蒙恬所造,非也!”清朝著名的训诂学家朱骏声在《说文通训定声》记载:“古筝五弦,施于竹,如筑。秦蒙恬改为十二弦,变形如瑟,易竹于木,唐以后为十三弦。”这一段文字,记述了蒙恬曾改革了筝。

总之,筝很可能来源于一种大竹筒制作的五弦或少于五弦的简单乐器。产生的年代当在春秋战国时期或春秋战国之前,不可能在秦始皇统一中国后的秦代。筝、筑、瑟的关系,既不是分瑟为筝,也不是由筑演变变为筝,而很可能是筝筑同源,筝瑟并存。五弦竹制筝演变为十二弦木制筝,筑身筒状共鸣结构演变为瑟身长匣形共鸣结构,可能是参照了瑟的结构而改革的。

1.2 筝的主要流派

自秦、汉以来,古筝从我国西北地区逐渐流传到全国各地,并与当地戏曲、说唱和民间音乐相融汇,形成了各种具有浓郁地方风格的流派。最为著名的有河南筝、山东筝、潮州筝、客家筝、江浙等五个派系,其筝曲及演奏方法各具特色。

2. 古筝文化

东方美学的一个鲜明特性就是重含蓄而不重直露,重神似而不重形似,重情韵而不重理性。无论在绘画、书法、文学、音乐、园林等方面,概莫能外。但与绘画、雕塑、摄影等诉诸视觉形象的刻画不同,音乐家创作的音乐形象是看不见摸不着却可感受得到的。古筝艺术在表演上不是炫耀技法,而是以情韵来表现内涵,表达方式委婉含蓄、韵味悠长。筝曲是古朴典雅的华夏民族文化的掠影,通过其如歌般流动的音乐织体,塑造出生动的音乐形象。

2.1 筝乐的社会功能

筝乐在古代得到广泛的应用,深受各阶层人士的欢迎与喜爱,是一种雅俗共赏的艺术,其功能主要体现在:1. 民间娱乐。2. 用于雅乐,就是在朝廷里的郊庙祀典中使用。3. 用于大型的乐舞演奏。4. 用于宫廷和贵族宴享娱乐。5. 文人的自娱自乐。6. 小范围的室内娱乐。7. 秦楼馆舍。筝乐更多的是职业艺妓表演,在大众娱乐场所酒楼歌馆进行,听众广泛,也更具娱乐性。8. 国际友好交流。筝在很早的时候就传到了国外,包括日本、朝鲜和东南亚。

由此可见,自古以来,古筝就是家喻户晓、雅俗共赏的传统乐器。筝曲音韵典雅含蓄,旋律流畅优美,能表达许多层面的东西,如人的悲喜、忧伤、欢快等各种情绪,自然界种种情景,社会生活场景等。古筝弹奏所流露出的古典韵味更能体现刚柔相济、阴阳结合的审美观。

2.2 筝乐的审美功能

中国历史上,有许多人特别是文人以诗歌的形式对筝乐进行歌咏。如曹丕、曹植、李白、岑参、张九龄、白居易、韩愈、卢纶、李商隐、欧阳修、晏殊、苏东坡等。

古代文人中筝弹得好的很多,其中有曹丕。他是不管到哪里,都要把筝带上,随时随地都弹。还有晋代的谢尚、何承天;南朝梁时的陆太喜、北魏的北齐间的李元忠、孙世元;宋太祖赵匡胤的皇后也弹得一手好筝,深得她的婆婆太后的欢心。

从以上的记载可以看出,自古至今,弹筝者上自帝王将相,下至平民百姓都有。这说明,古筝是雅俗共赏乐器,是生命力顽强的华夏文化的见证。

3. 几点思考

古筝,这件历史悠久、古朴的民族乐器,在历史上它曾辉煌过,被誉为“民族乐器的瑰宝,雅俗共赏的奇葩”。但随着时代的变迁,它却逐渐衰败下来,到建国前夕,全国弹筝的人,或者说造诣较高的筝家,已经很少,几乎到了失传的境地。建国后,音乐学院把民间古筝艺术家请到了大学讲台,培养了新一代的筝家,为古筝艺术注入了活力。特别是改革开放以来,古筝的普及和对传统音乐的重视,使古筝艺术得到了长足的发展。

3.1 定位分析

我们将古筝定位为“国琴”,因为民乐即是“国乐”,代表着“国魂”,纵观民族乐器,惟有古筝具备条件,因为古筝能够独立演奏大型的、复杂的乐曲,其音色和艺术感染力,都可以和西洋乐器中的钢琴相媲美。许多筝家正在通过举办高层论坛,专家论证及人大代表、政协委员提案等多种渠道和方式,敦请有关部门对“古筝——国琴”进行命名和认定。同时也将通过网络投票等形式,让全世界都领略中国“国琴”的魅力,让筝声响遍全球。

据行内的有关资料显示,在艺术培训行业中,学古筝的人数仅次于学钢琴的人数,这就是因为古筝不但易学,而且音色好听,如行云流水,古典优雅;陶冶性情之余,又可借弹筝提高自己的文化艺术修养。据不完全统计,全国青少年学古筝有100多万人。古筝是一件入门非常容易的乐器,初学者就能够弹奏好听的乐曲,非常容易产生学习兴趣,而且学成也比较快。我们有理由相信古筝的普及完全可以像外国人从小普及钢琴和小提琴一样,而且古筝要易学得多。

民乐演奏家孙以诚说,“相对于西洋乐器而言,民乐乐器的门槛低,购置费用和学费相对便宜,还可以培养一个人的气质。”的确,古筝的价格从几百至3000元左右,比钢琴等乐器都要低廉,是一般中国家庭收入水平完全可以承受的。摆在家庭或休闲场所的厅堂中,其古朴、雅致平添了许多文化气息,彰显主人的艺术品味。

3.2 前景预测

百万学筝大军带来的是师资的严重不足,由于师资短缺,从某种程度上制约的古筝人群的增长,否则,学筝的人数还会比现在多几倍。未来古筝教育市场,发展速度还会更加迅猛。除正规艺术学校、民办艺术

(下转第198页)

可见,集市作为农村地区的一个重要的公共活动场所,通过开展和提供各种娱乐活动项目,丰富了农民的精神生活。

3.2 农村集市作为一个重要的文化教育场所,使农民增长了知识,提高了素质。

相对于城市来讲,农村地区的文化资源比较少。由于交通、贫困等各方面的原因,农民的知识、信息比较贫乏。在今天这样一个日新月异的世界中,没有知识与信息是不会有发展的。目前,乡镇集市已不再单纯是一个物品交易的集贸市场,已开始成为一个进行传播知识和信息交流的场所。

农村村落大多较为分散,只有到了集市,十里八乡的农民才会集中到集市上。在这个时候,进行农业技术的推广、医疗科普知识的宣传以及计划生育方面的教育,是比较合适的。据笔者了解,上面这些文化教育活动都会不定期地举行。每当有活动举行的时候,都会有大量的村民倾听咨询,现场很是热闹。如农业技术的推广活动对于促进农业发展很有必要。现代农业生产发展靠什么,要靠不断发展的农业科学技术,要靠不断调整和优化农业产业结构,要靠不断增强农业综合生产能力。而利用集市对农民进行农技推广服务,可以帮助农民掌握先进农业科学技术,调整农村产业结构和提高综合生产能力,从而促进农村生产发展。开展推广活动的一般都是地方农技站工作人员或者是高校的大学生。所推广的大都是新技术,诸如新作物品种的介绍、栽培技术的改进、农药的使用等等。这对于很少看农业技术类书籍的农民来讲,是很有意义的。又如医疗科普知识的宣传,不仅会有医务人员的详细讲解,分散小册子,还会免费为农民义诊。对于一些地方性疾病知识的了解,有利于村民积极预防,从而加强保健。

在集市这样一个农村人口最为集中的场所进行文化教育活动,充分发挥集市的文化载体作用,对于农民增长知识,提高各方面的素质,具有重要的意义。

3.3 农村集市作为一个重要的交往场所,有利于促进人们交往和农民观念的改变。

蒙阴山多,村落分散,交通不是很发达,相对来讲较为闭塞。平日农民留在村子劳动,很少和外界打交道。只有到了集市,才会来到市场买卖物品。当然,这只是十年以前该地区的情形。如今,大量青壮年已走出大山,在当地地段较好的地方经商或者是进城打工。农民不仅逐渐富裕起来,而且在观念上也发生了很大变化。可以说,在过去十年左右的时间里,当地政府逐渐重视乡镇集市的发展,投入一定资金,进行相关设施以及重要道路的修建,使农村集市在实施、规模、结构等方面都得到很大发展,是造成农民生活发生如此变化的一个重要因素。

目前,赶集的农民人数增多,附近方圆几十里的农民会来,县城里

的商贩也来。在集场上,乡亲之间、城乡之间、买卖者之间不断进行交往。在交往的过程中,人们不仅相互传递着情感,也进行信息、技术、知识的交流。由于不同背景的人们之间交往日益紧密,观念也相互受到影响。尤其是与外地人的交往,使得当地农民开阔了视野,丰富了知识,观念也日益开放起来。随着观念的改变,村民的思想也变得活泛起来。他们不再面朝黄土背朝天,有能力,有头脑的村民开始盯住外面的世界。自90年代中期以来,大量的青壮年劳动力外出务工,为农村本地的经济发展做出重要贡献。也有一部分有眼光的农民,看准了家门前的商机,做起了生意。如今,集市更加繁荣起来。

在该地区农民改变观念,走向富裕的过程中,集市无疑发挥了很大的作用。它改变了农民落后、保守的观念,最终必将提高农民的现代性。

4. 结语

农村集市是农民交易、娱乐和社会交际的主要场所,是广大农民主要的集散地,联系着与集市相关的农民大众。总而言之,乡村集市是发展和繁荣农村经济和社会文化的理想场所。它除了具有“调剂余缺”,“平衡供需”和沟通城乡商品交流等经济功能之外,也有一种人们看不见,摸不着而极容易被忽略的辐射先进思想文化的特殊功能。利用集市的优势,发展农村经济和社会文化事业,进行社会主义精神文明建设是切实可行的。

参考文献:

- [1] 钟兴永. 建国后湖南集市贸易的曲折发展 [J]. 娄底师专学报, 1998 (1).
- [2] [美] 施坚雅著. 中国农村的市场和社会结构 [M]. 中国社会科学出版社, 1998.
- [3] 李正华. 乡村集市与近代社会的变迁. 转引自中国现代史学会编:《二十世纪中国社会史研究》, 当代世界出版社 1998 年 8 月版.
- [4] 马永辉. 新中国农村集市贸易史研究综述. 党史研究与教学 2004 年第 6 期.

公风华:(1981—)女,汉族,山东蒙阴人,中南大学法学院社会学专业 2006 级硕士研究生。

研究方向:农村社会学。

王顺冬:(1981—)男,汉族,浙江长兴人,中南大学法学院社会学系人类学专业 2005 级硕士研究生。

研究方向:社会人类学。

(上接第 196 页)

学校外,诸如各种少年宫、老年活动站、群众艺术馆、社区文化站等等。在不久的将来,学筝的人数将达到几百万甚至上千万,所以需要更多古筝教育的师资来从事这项事业。

我国的古筝艺术,远在古代已传至海外,并在一些国家落地、生根、开花,有的已发展成为自己国家的主要民族乐器。近年来随着我国的改革开放,除各国华裔外,一些欧、美、澳、日等非华裔的学者、学生也来我国研究和学习古筝艺术。

综上所述,我们考虑古筝艺术的发展也应该具有世界的宏观观念。今天的古筝艺术,应该以一个新的风貌迎接挑战,在保持已有的传统演奏技巧基础上大量吸收借鉴西洋键盘乐器钢琴的弹奏特点,尤其是扫摇技法及双手和弦音程的演奏更加丰富了古筝的艺术表现力,使古筝在世界民族音乐之林中树立更好的形象。我们的出访演奏和讲学,既要介绍华夏文化,也可用古筝来表现异国风情,要逐渐地使古筝成为一件世界性的乐器,才会有更广阔的前途和更大的发展。相信经过几代等人的不懈努力,一定能让古筝这朵古老的艺术奇葩开得更鲜艳、更美好。

参考文献:

- [1] 蒋萍. 古筝演奏法 [M]. 北京:音乐出版社, 1957.19 ~ 67.
- [2] 罗九香传谱, 史元编. 汉乐琴曲四十首 [M]. 北京:人民音乐出版社, 1985.88 ~ 105.
- [3] 黄好吟. 六十八板琴曲研究 [M]. 台湾:全音乐谱出版社, 1997.168 ~ 381.
- [4] 曹永安, 李汴编. 曹东扶琴曲集(修订本) [M]. 北京:人民音乐出版社, 2000.185 ~ 204.
- [5] 李萌. 古筝基础教程 [M]. 北京:国际文化出版公司, 2000.3 ~ 21.

陈晶瑞:(1973—)女,西南科技大学文学与艺术学院。

研究方向:教学科研管理及古筝训练。