

分享在美国推广古筝的历程、挑战与前景

张 荃

在美国洛杉矶经营古筝推广中心，不知不觉一晃 8 个年头。原来只是单纯的想要把好的古筝音乐推广到美国来，当时在美国要买到古筝并不容易，偶尔有乐器行卖的古筝也就是很差档次的普及筝，古筝音乐 CD 教材更是无处可买，古筝老师也大多是不正规的。随着中心的扩张，渐渐得以推广古筝音乐为己任。有感于英文方面的古筝讯息欠缺，我并在 2006 年架设了英文的古筝论坛，提供外国网友一个交流的平台。在这个过程中慢慢的接触到各式各样的美国人，理解他们喜爱古筝的原因，同时也让我对古筝这个乐器有更深入的认识，在推广的时候能更完整地呈现其魅力。

在美国喜欢古筝音乐的到底是些什么样人呢？在中国学习古筝似乎以女孩子为主，而在美国对古筝感兴趣的却大部分都是男士！有专业音乐人，本身会多种乐器的，将古筝当作一个新乐器来喜爱。古筝是一个兼有竖琴、吉他、小提琴等乐器特色的一个乐器。它有着像竖琴、钢琴那样的固定音阶，像竖琴一样可以刮奏，弹奏时使用大量和弦有点类似于吉他，同时和吉他一样有着摇指功能。最特别是它可以滑音，还有五声音阶定弦怎么弹都不会错。这些特色在美国音乐人眼里是非常吸引人的，尤其是深受即兴音乐人士的喜爱。知名吉他手 Bradley Fish 就把古筝也列入他的专长演奏项目之一，他运用吉他的弹奏手法，结合古筝的乐器特色，弹奏古筝独树一格，别有风味，在美国发表了多张古筝专辑。

在对古筝这个乐器的特色与结构有基本了解后，一般音乐人都很好上手。经常看到筝友才刚买了古筝 1、2 个月后可以带着古筝到各大音乐节、演奏会演出。这在我们中国学筝人士看来是有点不可思议的。1 个月的工夫，我们都还没练好勾托抹托，怎么老外已经可以上台演奏了？而且还不慌不忙，演奏得有条有理的！这让我认识到，中国人和美国人对学习乐器有着基本上完全不同的想法。美国人大部分有基础的音乐知识，接触新乐器就先了解它的基本结构、和弦方位等，之后就在上面创造音乐，以抒发自己情感为目标。中国人则先学习识谱和基本功，逐步的以名家演奏的名曲为典范，求能在基本功、音乐表现各方面能够赶上甚至超越名家的演奏。

有纯粹的音乐人，自然也有很多人是因为喜欢中国文化而喜欢上古筝的。这些大多是中国通，说起中国文化头头是道，比一般中国人有过之而无不及。这类人士喜欢按照正规方式找专业老师学习古筝。他们大多特别喜爱古筝的按滑韵味，也经常听中国传统音乐，基本学习按滑音都很容易掌握。也许因为先天手指结构和亚洲人差异过大，很难学习好高难度的技巧或是快速的曲目，但是对“渔舟唱晚”之类的传统曲目掌握得很好。曾听一位名师称赞一位老外弹琴的韵味比中国人还中国！

另外有个特别的族群可能是一般人很难想象的，有一定百分比的古筝爱好者是十多岁的美国男孩们。在他们眼里古筝不是传统的、古老的东方文化，而是新奇的、流行的东方文化。这些男孩并没有深厚的音乐基础，古筝也许是他们的第一个乐器。古筝凭着其独特的音乐风采，在众多乐器中脱颖而出，成为这些男孩所选择的乐器。看着辛苦存下零用钱来购买他们心仪的筝时眼中闪耀的光芒，不禁感叹古筝之魅。

下面记述几个印象特别深刻的古筝爱好者：

Jar

Jar 是一个住在明尼苏达州的一个男孩，有着先天心脏病，父亲不知所踪，母亲在外地工作，他和祖母相依为命。他是 13 岁时在网路上看到袁莎的视频而被古筝吸引的。因为在明尼苏达州根本没有古筝老师，他因此买了教材自学。也许是先天乐感好，或是没有老师反而无拘无束，在短短不到一年他就在网路上发表他弹奏的“彝族舞曲”，音乐表现相当专业，在网上引起一时的话题。之后几年他继续自学，陆续发表了他原创曲目及古筝考级曲目都有惊人的表现。他说因为心脏病时常要住院，古筝陪伴着他度过这些痛苦，抚慰他的心灵。

Ruth 和她的老妈妈

记得最初那个小小的店铺，承租下来时才发现放几台古筝就快没有走路的地方了。开始几天铺里一团乱，白天时电灯也舍不得开，没想到会有客人。有天下午，远远看到一位中年妇女搀扶着一位行动不便的老太太下车往店里方向走。一时才反应过来是客人，急急忙忙把电灯打开，开门欢迎。这是 Ruth 和她 80 多岁的老妈妈。50 多岁的 Ruth 大概是我见过年纪最大的 ABC 了，黑头发、黄皮肤，却不会说中文。老妈妈是上海人，60 多年前就移居美国，那个年代的孩子也没环境学习中文。其他几个姐妹大了嫁人搬出去了，现在剩单身的 Ruth 和老妈妈相依为命。年纪大了，Ruth 也有寻根的念头，想学点中华文化的東西，偶尔看到中国新年活动时有人弹古筝，就兴起学习的念头。她同时也买了套教材，打算自学。

那之后差不多每年都可以再看到 Ruth 和她的老妈妈。有钢琴的基础，自学得很快，每年都回来买些新的书籍曲谱回家练习。Ruth 喜欢弹奏 30 年代的小曲，虽然都是她没听过的曲子，但弹起像“天涯歌女”之类的曲子时，老妈妈就会在旁边合唱。这是唐韵古筝推广中心的第一个客人了！祝福 Ruth 和老太太身体健康，弹琴愉快！

做琉璃的 Mike

收到客人的感谢函，说去年卖给他的古筝改变了他的一生！这真是最开心的事！话说去年夏天时一个邋遢的美国大男孩走进店里。聊起天来，说是开了 12 个小时的车从 Arizona 来，午饭还没吃呢！正好刚买了几道中国菜，邀他一起吃了。大男孩叫麦克，说几年前听到古筝音乐就一直想要买台古筝，这次从 Arizona 要搬到 Oregon，特别计划要路过我的推广中心抱台古筝走。问他为什么要搬到 Oregon，他很酷的回答 Arizona 住了一年住腻了，实在受不了沙漠的高温，这次决定搬到凉爽的 Oregon 海边。更之前是在 Wisconsin 带了一阵子，做了几年的职业雪橇赛手，对雪厌倦了才搬到亚州沙漠去。更之前又是做什么什么的，住哪里哪里.....看他不过 20 多岁！

问他现在做什么的，他回说是吹玻璃的，弄了半天是位有名的琉璃设计师。

饭后，他挑了一台筝，继续出发。帮他把琴拿到停车场才发现他一台小车里早塞得满满的东西。五花八门什么都有，盆栽、冲浪板、雪橇、电脑、吹玻璃的机器、音响、棉被.....还有一只猫跳出来。小车后面还拖了个搬家用的卡车厢，打开一看也是乱七八糟塞得满满的！跟他说古筝没地方放的，不如我发给他好了。他居然说没问题的，然后上车东弄西弄的，真腾出个位子给古筝了！！硬把古筝塞进去后，那只猫还就自己爬进去在古筝头下面找了个新窝！我们家古筝就这么融入他这些五花八门的爱好中！

今年的感谢函里说他带着古筝参加过很多个音乐节，每到一处必定吸引到新

的古筝爱好者。分享一下他的古筝音乐：

<https://soundcloud.com/michael-svenson>

美国父母中国小女孩

有次接到外州打来的电话，一对父母要给新领养的孩子买台古筝。孩子已经 11 岁了，刚从中国过来，好像在国内学了一点古筝。养父母希望她有感兴趣的乐器可以继续学，虽然他们对这个乐器一无所知，反正不知怎么就找到我这里来了。我也不知道怎么孩子这么大了才给领养来，也不好意思问。小女孩不大会说英文，变成是我在孩子和父母之间一直充当翻译。那一阵子，小女孩经常打电话来，诉苦聊天。听她讲那边附近（应该是外州小镇）没有人会讲中文，很寂寞，只有打电话和我说说中文，不然怕忘掉怎么说了。后来又听她讲她妈妈开始去社区大学学中文。后来电话次数渐渐少了，再几个月后就没再听到她的消息了，想必已经融入当地的生活了吧！祝福他们一家！这个外州小镇多了一个会弹筝的女孩，不知道会有什么美妙的音乐故事呢？

VA

认识 VA 很久了，从早期的网络时代就不经意地在音乐论坛上碰到这个和我一样也喜欢古筝的女孩。她在各大音乐网站、论坛上宣传古筝。她喜欢所有筝族乐器，对日本筝和越南筝都有接触。她居住在加拿大 Calgary 城。高中毕业后就决定古筝是她终身的事业，同时扛起古筝到 Calgary 市中心最大商场内摆起摊位做街头艺人。就这样十多年来每天扛着古筝搭巴士到商场弹奏，她能依以为生，并将古筝音乐传扬出去。如今在商场内弹琴的 VA 和她的古筝在 Calgary 是重要景点之一。

前景与挑战

有感于关于古筝方面的英文资讯欠缺，我于 2011 年著作了英文的古筝基础教程“Sound of China Guzheng Basic Tutorial”，并同时录制英文教学视频放上 youtube 供人免费学习。目前为美国亚马逊网站上古筝教材销售第一。这本书基本能满足入门需求，但是更进一步的英文教程仍然缺乏，还有赖专家们的参与。

随着网络时代的发展，从 Youtube、Facebook 等社交网站上我结识到更多不同面貌的古筝爱好者，音乐交流越来越是无国界了。昨天分享着马来西亚筝友夺得比赛冠军，今天恭喜法国的筝友办场另类音乐会。有越南的筝友诉说在越南根本没有古筝的资讯，买个筝还得到新加坡去买。意大利的筝友发来他的中国风创作，想象着这样的音乐飘荡在古色古香的意大利街头。德国的筝友做了一台不知道该算古筝还是其他乐器的东西，只见上面倒是像古筝的，还是 S 型 21 弦，不过面板是平的，底下像 Sitar 一样也有着一排弦，他取名叫 guzheng monochord。阿拉斯加的筝友从没有见过古筝实物，决定自己做一台给他的孙女，和我要了一些资料，就制出了一台似模似样的古筝，如今展示在阿拉斯加的美术馆内。

影音交流的普及，古筝音乐可以轻易的传达到更多人耳里，古筝发展的速度是前所未有的。以后会有更多各式各样的人种被古筝吸引。如何满足不同族群的需求也是一大挑战。英文资讯一直是非常欠缺的。随着古筝在外国的的发展，也许会出现和我们常规的古筝音乐、乐器大不相同的变种产品。如千百年前古筝传到日本、韩国、越南等地一样，以后也许会出现德国筝、法国筝。如何因应是对现代筝人的考验。