

静寒之境在中国传统筝曲中的表达

董晓玲

中国大多的传统筝曲的表达，重视审美和艺术，更重视人的内在修养与境界的提升。这些优秀的传统筝曲之所以具有非常高的艺术价值，不仅在于旋律的优美、结构的严谨上，更在于作品本身承载了很高的艺术境界。而静、寒之境作为中国传统文人的精神表达，宁静而渊澄，有一种自然而平淡的美，如果细细品味，会发现存在于很多传统筝曲之中。这样的分析并不是无意义，而是更有利于古筝演奏者和古筝教育工作者抓住作品本质的情感表达，更有利于作品的正确诠释。

这种静寒之境，冷、静、孤、寒之意可以从四个层面去理解。

“静寒境界是一片宁静的天地。这份宁静驱除了尘世的喧嚣，将人们带入悠远清澄的世界中；这份宁静涤荡了人们的心灵污垢，使心如冰壶，从而归于浩然明澈的宇宙之中。宁静本身就是道，就是宇宙之本，中国艺术追求这种绝对的宁静。比如在中国画中，永恒的宁静是其主要面目。烟林寒树，雪夜归舟，深山萧寺，渔庄清夏等，这些习见的画题，都在幽冷中透出宁静。”^①

这里没有鼓荡和聒噪，没有激烈的冲突，例如，古筝乐曲中最经典的一首《渔舟唱晚》，通常对渔舟唱晚的注解是：“乐曲形象地表现了古代的江南水乡，在夕阳西下的晚景中，渔舟纷纷归航，江面歌声四起的水画面。”但经过十余年的演奏与教学体验，笔者认为这其中其实蕴含着一种放下世间名闻利禄、与世无争、逍遥自在的渔夫精神。特别是作品的前一段（乐谱），包含着一种静态的山、水、渔夫的静寒画面，一位历经世间沧桑的渔夫，他或是士大夫、文人的出身，在舍掉世间的繁华之后，孑然一身独坐江边，有种“孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”的冷、静、孤、寒之意。

“中国文人酷爱静寒之境，是因为静反映了一种独特的心境。音之静是演奏家静观默照的结果，也是演奏家高旷怀抱的写照。演奏者在静寒之中陶冶心灵，以静寒来表现自己与尘世的距离，同时通过静寒来表达对宇宙的独特理解。”^②

如浙江筝曲《高山流水》——旋律典雅，韵味隽永，颇具“高山巍巍，流水洋洋”之风貌。此曲与其说描写的是山景水景，不如说是描写中国文人的一种精神追求，心包太虚、仁爱和平。大家欣赏、演奏此曲时，如果内观自己的心灵，内观自己身体中的高山流水，将会是别有一番的境界，正所谓天人合一，道法自然，空山无人，水流花开。

客家筝曲《出水莲》的演奏，非常注重取音入弦的涵养，认为“取音迅厉则俗，入弦仓促则俗，准绳不合则俗，气质浮躁则俗，反之者斯为大雅”P111。这就决定了《出水莲》的基本审美趣味是静雅、孤寒、平和、温润，这种风格的韵味在慢板部分体现得尤为突出。

客家筝曲《蕉窗夜雨》中，这种冷、静、孤、寒的气质与演奏者静寒之心境彰显得也是淋漓尽致。笔者最喜在凄冷的雨夜独自演奏此曲，因为静寒的氛围与乐曲融合，氤氲在琴与弦之间，也氤氲在演奏者与音之间，形成一种独特的心灵体验。

第三、中国音乐的静寒之境，绝不是追求空虚和死寂，而是要在静寒氛围中展现生命的跃迁。以静观动，动静相宜，可以说是中国艺术的通则，它一般是在静寒中表现生趣，静寒为盎然的生机跃动提供了一个背景。

《寒鸦戏水》是潮州音乐十大套曲之一。此曲带有冷的韵味、寒的格调。首段在静寂冷寒的天地中，大篇幅的慢板勾画的是一份清寒、幽远、不食人间烟火的孤冷画面，很有禅境。然而，从拷拍乐段开始，两只水鸟在一起追逐嬉戏，直至后来很多水鸟参与其中，与天地共相容，这不正是一个充满生机的世界吗！拷拍与快板乐段虽活泼，亦是动中取静，生命的气息弹跃于指弦之间，天地之圆融、生生不息的自然之意，亦有道家精神。

琴曲改编的《梅花三弄》，亦是如此。古人说：“梅”为花之最清，“琴”为声之最清。《梅花三弄》是以最清之音、写最清之物。三弄实际是主题的三次变奏，犹如梅花花开三度，每度都含有不同的韵味。若大家静心品味，在静寒之境中，可以感受到梅花的净洁、淡雅、坚韧、乐观、以及氤氲在我们每个人鼻尖的花之香气。

“静与空是相联系的，静作用于听觉，空作用于视觉，听觉的静能推荡视觉的空，而视觉的空也能加重静的气氛。”^③在中国音乐中，空绝非别无一物，往往与静相融合，形成宁静空茫的境界。因此，静之寒在一定程度上就是空之寒。

《汉宫秋月》这首传统山东筝曲，曲风淳朴古雅，情绪哀婉凄愁，通过揉、吟、按、滑等左右按滑音技法，把深居宫廷高墙的女儿家遥望天穹清冷的明月，心中生出无限的苦闷与惆怅、凄凉与怨恨的情感思绪表现得淋漓尽致。所以，《汉宫秋月》之月，既不同于江南丝竹《春江花月夜》中优美宁静的江上春月，也不似《彩云追月》中热情活泼、与彩云嬉戏的明月，这是凄清冰冷催宫女落泪的怅然秋月。

综上所述，中国传统筝乐作品普遍带有冷的韵味、寒的格调，这些作品，尽管都有真山、真水、真月、真花的依据，但是，无论写春景、秋景，或是夏景、冬景，总是给人以冷落、清淡或荒凉之感，追求一种“无人间烟火”的境界。传统筝曲在宁静的氛围中，总有一种幽冷的气息，总似有一种淡淡的忧愁在。中国传统音乐家将乐曲中热烈的、喧闹的、繁华的气氛从音乐画面中请出，代之以冷逸、静寒，体现了道法自然的深邃道家哲学思想，是中国艺术家从人工秩序逃遁，归于大化思想的体现。

引用：

①—③ 《真水无香》 朱良志著，北京大学出版社出版，2009.8，P355

参考资料：

《中国音乐欣赏丛书——古筝音乐》，周耘编著，湖南文艺出版社出版，2000.11

《真水无香》 朱良志著，北京大学出版社出版，2009.8

《曲院风荷——中国艺术论十讲》，朱良志著，安徽教育出版社出版，2008.3