

怎样发扬传承山东筝曲

张秀明

摘要：筝，是华夏民族创造的一件弹拨类乐器，它镌刻着中国历史文明的深刻烙印，是中国乐器中的瑰宝。在有文字可考的两千五百余年的历史上，筝乐广泛流传于神州大地，并与各地的风土、自然、语言、习惯及其他民间音乐艺术相融合，由此形成了各种具有浓郁地方风格的流派。他们主要有：山东筝、陕西筝、浙江筝、河南筝、潮州筝、客家筝、福建筝、内蒙筝八个派系，其筝曲及演奏方法各具特色。本文主要以山东筝派为例，介绍其历史发展的脉络和山东筝曲的特点，从而深入探讨出如何更好的发扬和传承山东筝曲，扩大其影响的深度和广度。

关键词：山东筝曲；发扬与传承

前言

“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年”，这是唐代著名诗人李商隐的诗句，其中的锦瑟，就是我们所说的古筝。

筝，这个中国传统艺术的瑰宝，随着时间的流逝，在不断地传承和发展。从战国时期到现今的 21 世纪，古筝在历史的长河中，留下了不可磨灭的痕迹。它以独特的姿态，在传统的艺术中，发挥着光和热。它似乎有着神奇的魔力，吸引着一辈又一辈的艺术人才去继承和发扬。在漫长的传播发展中，古筝形成了以地方风格为依据，以传人、乐谱为载体的各古筝流派，这些流派分布在我国的大江南北，被后来的研究者分别称之为山东筝、潮州筝、客家筝、浙江筝、陕西筝、河南筝、福建筝、内蒙筝、延边筝，遍布中国。逐渐形成了“百花争鸣，百花齐放的”繁荣局面。但是世界的常态就是变化，事物总是在运动发展着的。达尔文曾经说过“物竞天择，适者生存”，马克思也认为，事物的发展是由否定到肯定再到肯定之否定的，所以我们如何发扬和传承优秀的艺术文化，成为我们必须直面的问题。尤其是，作为山东人，我们更应该去发展我家乡的文化，提升我们的文化软实力，这样做，不仅是发扬了我们的齐鲁文化，使山东筝派得到传承和发展，更是为中国的民族文化屹立于世界民族之林做出了贡献。

那么，我们应该如何做呢？本文通过研究山东派的历史发展脉络，分析其成因，并结合山东筝曲的特点来探究怎样发扬和传承山东筝曲。

一、山东筝派的概况

1.1、山东筝派的历史发展脉络

筝演奏在山东有着悠久的历史传统，据《战国策-齐策》记载：“临淄其富而实，其民无不欢竽、击筑、弹筝”，所以不少人称山东筝为齐筝。汉魏时期，曹植任鄄城王时，曾写有“弹筝奋逸想，新声妙如神”的诗句。在南宋时，《宋书》中记有“承天又能弹筝，上又赐银装筝一面。”在描写以北宋时期山东水泊梁山农民英雄生活为题材的古典名著《水浒传》的第七十一回中，也有这样的描述：“堂前两边筛锣击鼓大吹大擂，马麟品箫，乐和唱曲，燕青弹琴，各取其乐”。而明末清初的小说家蒲松林在他的《聊斋志异》中的《宦娘》篇里提到“宦娘少喜琴筝，筝以颇能安之。”从这些不同的文学作品中可以推断出，山东古筝的历史是很悠久的。山东筝主要流传于鲁西南尚泽地区和鲁西聊城地区的郓城，鄄城一带，特别是菏泽地区的民间音乐甚为流行，这一地区历史文化积淀深厚，民间

音乐丰富多彩，也是远近闻名的“筝琴之乡”。出过不少民间说唱和戏曲，民间器乐的演奏人才。

这两个地区的古筝曲目不相同，但传统古曲大都是长度为六十八版的“八版体”结构的标题性乐曲，在演奏技法上也无很大差异。聊城地区的古筝传入和古曲数量较少，它的传统筝曲主要是聊城地区临清县金郝庄的金灼南先生等人传下来的。由于聊城地区的传统筝曲未能在山东和全国范围内流传，它的历史、传谱等尚待进一步整理，故人们对于“山东筝”的概念，习惯上只指菏泽地区的古筝。

据说最早传筝的师祖可能是一位道人，此人在清朝任过宫廷乐师，随后他又将筝艺传给了居住在山东鄆城与鄆城交界处黎同庄的黎邦荣老先生，而黎邦荣又有了新的创新发展。他不仅仅演奏宫廷音乐，而且还使用筝作为民间的说唱音乐伴奏，使它在结合民间音乐的过程中自然而然的派生出很多有乡土风格的筝区。山东古筝流派以略见雏形。随后黎邦荣又将筝艺传给了四位弟子，黎连俊，张念胜，张为台，黄怀德，而筝四位弟子又将筝艺传给赵玉斋，高自成等人，使山东古筝得以流传发展。

1.2、成因探析（地域、语言、民间音乐）

山东筝派属于北方筝派，所以具有北方筝派的粗犷豪迈的特性，但山东筝派因为某些原因，又有着细腻，柔美的特点。那么，是什么造就了山东派如此多样的曲调风格呢？

首先，是受地理位置的影响。

山东，也是古代的齐鲁，位于中国东部沿海、黄河下游、京杭大运河的中北段，西部连接内陆，从北向南分别与河北、河南、安徽、江苏四省接壤；中部高突，泰山是全境最高点；东部山东半岛伸入黄海，北隔渤海海峡与辽东半岛相对、拱卫京津与渤海湾，东隔黄海与朝鲜半岛相望，东南则临靠较宽阔的黄海、遥望东海及日本南部列岛。由于山东省与周边接壤的省份较多，其中也与南方城市接壤，受周边城市影响较深，所以它的音乐风格不仅刚劲，明亮，还带有柔美，细腻之情。

其次，是受当地语言特色的影响。

山东方言多为升调，山东筝曲上滑音的使用较之下滑音多，滑奏速度快，音乐装饰成分少，质朴刚直灵巧。由此可见，一种方言的声调特征对其地方音乐有着深远的影响，也很可能成为该地区音乐的地方风格特征。这种风格的形成，经历了从语言到唱腔旋律再到器乐语汇的过程，完成了从语言到音乐的升华。这种风格在一定程度上还必须依附于语言。由于各地方言的不同，从而对风格各异的古筝流派产生出重要的影响

最后，是受当地民间音乐的影响。

山东民间音乐与山东筝派有着千丝万缕的关系。传统的山东筝曲多质朴率真，这与长期流传于菏泽民间的山东琴书大有关系。山东琴书从唱腔上属于梆子腔系，节奏明快，风格多憨厚朴实，带有浓厚的乡土气息。尽管后来有一些文人加入到琴书艺术中来，但历史上流传下来的琴书风格大体上未有根本转变。山东琴书还长于演说历史故事，这使其质朴中又多了几许成熟、深沉的气质。山东派筝乐延续了琴书的风格，不仅仅只是传统曲牌的编创曲，就是后来筝乐家们的一些新创作品，也大多保留了它本有的传统。

1.3、山东筝派的著名代表人物

现知最早的一位山东筝的传人是菏泽地区的黎邦荣老先生。他是清末民初的文人，鄆城县黎同庄人，以教书为生。黎邦荣擅长于筝、扬琴等多种乐器及山东

琴书演唱。他的技艺和乐谱，据说授自一位不传名的僧人。此外，还有传自黄河北岸或传自一条运粮船等离奇说法。很显然，由于黎邦荣当年在传授这些曾在民间长期流传的技艺和乐谱时，出于某种观念而隐去了他的师承渊源，使我们现在只能知道山东筝近百年的传艺历史。

在黎邦荣的学生中，有不少出色的山东筝演奏家，如张为台、张为昭、张念胜、樊西雨、黎连俊、黄怀德等人，他们都为山东筝的传播作出了贡献，并在家乡一带享有盛名。在这一代的演奏家中只有张为昭，在天津中央音乐学院任教时，留下过《汉宫秋月》、《美女思乡》等十二首传统山东筝曲录音，这是我们现今能寻到的最早的山东筝乐的有声资料。

但随着时间的推移，上述这些以黎邦荣为首的老一辈山东筝派的代表艺术家都已仙去（张为昭最晚至1963年离世）。但他们所留下的艺术精华，传承至今。这就多亏了张为昭、黎连俊等人的学生们，便是现今健在的著名山东筝演奏家、教育家。他们有幸进入高等音乐艺术学院任教，培养出大批学生，遍布全国各音乐艺术院校和专业文艺团体。山东筝不仅后继有人，并能迅速流传至全国，主要是这一代筝家们的努力所致。他们虽然师承渊源相同，但各具鲜明的艺术个性。如赵玉斋的演奏技巧全面而精湛，既有刚健、粗犷的气派，又有清新优美的情趣，并善于吸收其它筝派的长处和民间音乐营养，在他的演奏中体现了山东筝的继承和发展；高自成的演奏清丽纤秀，富于韵味，更兼他忠于原谱，使后人得以听到山东筝上一代的面貌；韩庭贵的演奏则热情奔放，充满激情。比之前辈，他们的视野更加开阔。更由于他们的不懈努力，不仅在教学上，同时也在演奏技巧的发展和创编新曲等方面都作出了较大的贡献。这一代的筝家中，鄄城的张应易也是突出的一位，演奏风格婉转含蓄、手法细致并忠于师传。中央人民广播电台和山东人民广播电台分别存有他1957年和1980年录制的《汉宫秋月》、《隐公自叹》等筝曲录音。

二、山东筝曲

2.1、风格特征

山东筝曲有着独特的地域性风格。它华丽，柔美，刚劲，明亮，乡土气息浓郁，并且贴近生活。它的音韵宽厚，粗犷豪放，苍劲细腻，刚柔相济，有着悠久的历史。并且其内容深刻，音调典雅，很多山东筝曲的结构严谨，节奏鲜明。

例如，高自成老先生编纂的《高山流水》，它是山东筝派最具有代表性的乐曲，由《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静銮铃》、《书韵》四首小曲联缀而成。

第一曲《琴韵》，从谱例中可以看出，右手充分利用大拇指的“劈、托”技巧，浑厚有力；左手配以醇厚明朗的按滑，再加上刚劲的级进音程和缓慢的滑奏，可以看出乐曲旋律婉转优美、韵味悠扬、古意盎然。第二曲《风摆翠竹》，从谱例中可以看出，以右手大指、食指交替弹拨，使旋律生动活泼，轻巧流利，音响效果清脆明快；左手用颤音润饰旋律，频繁的奏出小二度音程效果。动而轻盈、静而有韵。可以看出乐曲很有韵味，很明亮。

第三首《夜静銮铃》，是山东快板筝曲的佳作，从谱例中可以看出，乐曲旋律上采用了强拍上的低音旋律与弱拍上快速的高音区刮奏相配合；旋律进行中使用的大跳音程布及全曲，故而乐曲华丽流畅中暗含波动起伏，音韵轻巧中小失非凡气势，犹似夜静阑珊，清脆的銮铃声隐现于更鼓之中，叫人欲睡不能，勾起阵阵遐思。可以看出乐曲华丽，柔美，刚劲，苍劲细腻，刚柔相济。

第四首《书韵》，从谱例中可以看出，在右手运用食指、大指的“小勾搭”手法的同时，左手频繁使用大二度、小三度的滑音装点其中，旋律大多在低音区，

节奏规整、平稳，曲风明朗而风趣。旋律中上滑音与邻弦音相结合，以不同形式奏出连绵不断的同度音，把古人吟诵诗书的情境，声情并茂地模拟了出来低音区按滑音更为低沉浓郁的回音，附点与切分节奏的使用，使得“书韵”格外抑扬顿。体现了乐曲音韵浑厚，粗犷豪放的特点。

六八板的大板曲是山东筝曲的精华，艺术性强，既可以单独演奏一曲，也可以按板序连起来演奏。合奏曲的演奏由筝、琵琶、扬琴、奚琴四种乐器组成。筝始终处于突出的地位，民间有“无筝不成乐”之说。

2.2、演奏技法

山东筝演奏技术中的右手大指的充分应用是重要的组成部分，它包括四个方面的特点。第一，大指触弦刚健有力，乐曲旋律主要由大指演奏，中指、食指作为辅助，配合大指的弹奏。第二，山东筝的摇指由大指连续快速的“劈托”构成，山东筝摇指时一般都是先“劈”后“托”，“劈”由大指向内，使用光滑的指甲背触弦，音色纯净。在传统的慢板筝曲中，大指无快速的“劈托”，也不存在摇指奏法，比较随性。在传统快板筝曲中，摇指奏出清脆明快的音响。第三，山东筝在演奏时主要以大指的小关节作为活动部位，第四，大指“花奏”指法使用很多，在其它筝派中则用得较少。

山东筝派也非常重视左手的技巧。在左手技巧中有轻松活泼的颤音、具跳动感的点音、产生不稳定感的按颤音、表现激动或愤怒的按颤音、活泼轻快的按滑音等，慢板乐曲中山东筝更强调左手技巧的应用。山东筝的滑奏使用较多，上滑音多于下滑音，滑奏的过程较快，这些与其传统乐曲中大部份为活泼欢快的音乐风格有关。山东筝在演奏时，揉弦幅度的大小，揉弦频率的多少，在乐曲进行中千变万化，正是这种多变的揉弦方法，形成了山东筝特有的音乐韵味。左右手联合奏出的“双劈”、“双托”、“双勾”、“双抹”是山东筝的特色指法之一。该指法的使用不仅加强、突出了重音，同时也更好地体现了山东筝古朴高雅、清凉浑厚的特点。

三、山东筝曲的发扬与传承

古筝是一门古老的乐器，强调历史更强调传承。只有在充分继承的基础上，求发展，才是实现高水平、高层次筝乐艺术的必然途径。老一辈的古筝演奏技术和传统曲目，是一批珍贵的遗产，是对有两千多年历史的古筝艺术的总结。我们只有认真地继承老一辈的艺术，才能更好地创新。现代的古筝艺术，并不是无源之水、无本之木。只有在充分的继承上，更好地尊重传统的古筝艺术，才能够实现古筝艺术的更大发展。特别是传统筝曲，无论在创作技法，还是在演奏技法上，都是我国多年来形成的规范的技法，也是古筝艺术的精华。特别是山东筝曲的老八板，它有严格的启、承、转、合的规定和板式结构。传统的筝曲艺术，是一代代古筝艺人的实践积累和经验总结，所以只有“取其精华，去其糟粕”辩证的批判和继承，才能使传统的山东筝乐与时代相契合，不断地发展前进。对于山东筝曲的发扬和传承，我有如下几点建议，

第一，古筝教育要进行改革

没有青少年对山东筝乐的喜爱和发扬光大，山东筝乐将会失去它存在和发展的基础。而古筝教师责无旁贷地成了弘扬山东筝乐的传播人，各个培训学校和机构也成为其主要的阵地。所以，教师们如何对学生进行乐曲的教育，显得尤为重要。

首先，学习技法与讲解曲艺相结合。这要解决技法上的问题。由于某些曲子节奏比较慢，在练习时不仅要把握好左手按揉技法，还应该注意其节奏的准确、

句法的呈现、音色的纯净及强弱的控制。在技法问题解决后，就要深入了解一下乐曲的内容及意境。传统筝曲根据表现内容的不同可分为叙事和抒情两种。叙事性的传统乐曲，常常在筝曲标题上就有所体现，如《隐公自叹》、《文姬归汉》等等。由于目前学习古筝的主流人员仍是小孩子，因此在讲解此类乐曲的内容与意境时，就不得不涉猎到许多传统的文学作品与历史事实，使学生在在学习古筝的过程中，同时也对中国的传统文化有了进一步的了解。讲解抒情性的传统筝曲时，不仅要通过讲解的故事使学生产生相应的联想，而且还要针对有些年龄小的学生进行“移情”教学。用一种她们所能理解的感情来代替乐曲中人物同样的情感。最终，把技法和曲艺结合起来。

其次，传统的山东派曲目与基础训练相结合。在古筝学习中，人们往往只注重学习曲目，而忽视了对练习曲的训练。但是，基本功的深厚与否，会最终决定一个学习者的筝路长远。扎实的基本功对于更好的完成山东的古筝曲目奠定着坚实的基础，所以应重视基本指法的训练，并由此不断提升演奏山东乐曲的技术。

然后，培养学生学会辨别山东筝曲。学生通过自己对山东派技法的学习，能够了解其特点，在他人演奏曲目时，可以很快辨别出哪些是山东筝法，从而为乐曲的创新开辟道路。

最后，抒情和演奏技巧相结合。寓情于曲，培养学生在演奏山东曲目时，把自己所了解的感情投放到乐曲当中。

第二，建立专业的山东筝乐推广机制。

古筝，作为传统乐器中的瑰宝，一直处于突出地位。但是，如果可以把古筝与琵琶、扬琴、二胡等民族乐器相结合，推陈出新，大量创作此类的乐曲，并为各个乐团所沿用，通过各类大大小小的演出和比赛，建构起山东筝乐的推广机制，促进文化的大发展，大繁荣。

一要大力推动各类演出，使山东筝乐走进寻常百姓，进校园，进企业，进社区，拉近山东筝乐与观众的距离，从而赢得观众。

二要大力推进具有山东特色的大型比赛，学会利用媒体和市场，多角度地立体宣传，从而使古筝学者们踊跃参加，也为山东筝曲的发展开辟道路。

第三，寻求政府的政策和经济支持。

在当今经济迅猛发展的年代，文化作为国家的软实力，正发挥着不可替代的作用。它对人们产生着潜移默化的影响。所以，我们国家投入了大量的人力和物力来发展中国特色社会主义文化，以促进和谐社会的发展。所以，筝乐，作为非物质文化遗产，一直被政府保护和支持。我们在发展山东的传统筝乐时，可寻求政府的帮助，与政府一起为我们社会主义文化的大发展、大繁荣做出贡献。例如，政府可以为优秀的艺术家们提供物质的保障，能使他们安心为传承和创作民间音乐等等。

结语

山东筝派作为一个具有悠久历史和丰厚文化底蕴的古筝流派，在古筝艺术中占有极其重要的地位，也是中国传统音乐的重要组成部分。山东筝派的形成与其流传地域、历史、方言、文化等诸多因素有关，没有了一代代古筝学者们不遗余力的对山东筝曲的发扬和传承，它终将会消逝在历史的长河中。所以，我们应该看到，虽然发扬和传承山东筝曲的道路是曲折的，但是它的前途是光明的。我们应该大力培育古筝人才，建立筝乐推广机制，与政府合作，对山东筝曲辩证的发扬和继承，使其薪火相传，从而促进山东筝乐大发展、大繁荣的景象。

参考文献:

- [1]史红彬:《中国民族音乐与传统文化》;《中国音乐教育》2001年12期
- [2]伍国栋. 民族音乐学概论[M]. 人民音乐出版社. 1997.
- [3]中国民族民间音乐集成全国编辑委员会, 中国 ISBN 中心. 中国民族民间器乐集成·山东卷[M]. 1994.
- [4]曹永安, 李汴. 曹东扶筝曲集[M]. 人民音乐出版社出版. 1991.
- [5]吕自得, 康民强, 李敏军. 秦腔传统曲牌类纂[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2004.
- [6]李萌. 潮州筝曲四十首[M]. 人民音乐出版社. 1992.
- [7]中国古筝名曲荟萃[M]. 上海音乐出版社. 1993.
- [8]陈应时. 中国乐律学探微[M]. 上海音乐学院出版社, 2004.

古筝网 www.guzhengw.cn