

临清古筝与《渔舟唱晚》

李克超

山东省临清市金郝庄镇地处临清市最东端，北临夏津县，东靠高唐县，南与聊城市相距一小时车程。交通便利，区位优势独特。金郝庄镇原隶属于清平县，1956年划归临清管辖。因与临清市较远且文化、风俗、语言等均有一定差别，被临清城区人称为“老东乡”。所谓“东乡”者，略含“老土”、“乡巴佬”之贬义。东乡，人杰地灵，宋代名臣王岩叟、当代国学大师季羨林、古筝名家金葵生（字灼南）都是“东乡人”的杰出代表，在当地为人所津津乐道。

东乡民风淳朴，文化底蕴深厚，尤其地方音乐气息浓郁。较著名的传统乐种有张伴屯的吹打乐和金郝庄的古筝乐。特别是金郝庄的古筝乐，相传有400年悠久历史，有文献可考的也有200余年。

金郝庄的古筝乐是山东筝乐的重要组成部分。山东筝乐大都指山东筝的大流派——菏泽古筝，由于多种原因，对临清筝知道的相对较少。其实大家所熟悉的古筝名曲《渔舟唱晚》（以下简称《渔》）就是从临清的传统筝曲经几代人加工后演化而成的。起初，金郝庄传统筝乐曲流传面也较窄。笔者长期生活在金郝庄当地，高祖父李守诚为晚清贡生，是早年金灼南先生的幼学教师。笔者根据近几年搜集到的文史资料，结合家乡筝人的传习情况等，就临清古筝与《渔舟唱晚》的演变过程向大家做个简述。

一、金郝庄的传统艺人及传习场所

据今人回忆，当地已知较早的抓笔者为金玉亭（约1802年生）下传金光烛（1842年生），后传金葵生（字灼南）、金以埧、候永安、李世箴等。现见金葵生家藏筝谱《敬修堂筝谱集成》注有“同治十二年正月十六日立”。证实该筝曲至少在1873年前已在该地流传。当地最著名的古筝艺人当是金葵生（本地筝人）。金葵生，字灼南，1882年3月出生于临清市金郝庄一个音乐世家。家中有大量书籍及筝、三弦、胡琴等乐器。18岁考取秀才，曾数次江南几省访求教益。1912年金根据民间传谱《双板》、《三环套日》、《流水激石》三首乐曲编创了《渔舟唱晚》。上世纪二、三十年代，曾在北京“道德学社”筝家魏子猷、娄树华有过筝艺交流。1951年应山东省文化局之邀参加山东省文艺演出团。1958年应南京艺术学院之聘，赴南艺教授古筝。1959年回到山东，在山东艺术学校教学。金先生于1976年去世。

金兰生，金葵生的胞弟，善弹筝。在民国二十五（1936）年曾与其哥哥金葵生、金光烛在济南趵突泉献艺。

候永安（字月龄），清末年出生，上世纪五十年代去世。师从金光烛、金葵生，夏津县双庙乡东亚村人，大家族后代，清代童生，外号“候大疯子”。民国初年曾在夏津县女子小学做过教师，并传习古筝、琵琶、三弦等乐器。后传许泽生、代兴绪等。

在鲁西最后一位民间古筝老艺人名叫许泽生（1924——2010），夏津县双庙乡曹庄人，精于中医，善书法、乐器。其岳父金稳春，金郝庄人，清贡生。因监修河道，保举六品蓝翎，曾任山东郯城县令。其三舅父金光烛善筝。许泽生自幼随三舅父金光烛学习各种乐器，后又师从于候永安学习古筝。传习筝曲有“懒梳妆”、“王二姐思夫”、“平沙落雁”、“斗蛐蛐”等“慢板”。“快板”。这里的“慢

板”全称“慢六十八板”，又名“双板”或“双八板”。是《渔舟唱晚》的前身曲。许泽生认为，电台民族乐器古筝独奏《渔舟唱晚》的开头和前半曲与“慢六十八板”一样，到中间改用《高山流水》是以两个曲牌合并而成的。据许泽生回忆，其邻村的侯永安和金葵生是乐友，传有“慢六十八板”、“快六十八板”、《孤雁出群》等乐曲。侯永安常说：古谱都是以六十八板为基础。如《孤雁出群》、《高山流水》都是从六十八板变化而来的。虽然变化成另一曲调，但都不如慢六十八板、快六十八板圆和有度。如《孤雁出群》的曲调的变化为孤雁哀鸣，高山流水变化为激浪澎湃、奔放流淌的宏壮。但是总不能超过六十八板的幽正雅静。侯永安不主张曲谱的多样化，他说只要将慢、快两个六十八板曲谱演奏好了就会变化多样。

许泽生的继堂外祖父，被许尊称为八姥爷，是金郝庄的财主，又善于木工。他亲手做了三个古筝，两个大的给了金葵生和金光烛，小的送给了侯永安。金郝庄的两个筝在金葵生的安排下做成了十三弦，侯永安的做成了十二弦。金葵生自1937年后从北京“道德学社”回家以后曾创办过小学，到1958年前曾多次去省城济南演出。此间在村西头的“清凉寺”和金光烛、金兰生，还有一个称哑巴九哥的琵琶乐手常在一起合奏曲目。

在家乡的另一处活动地点，是金郝庄村东行三四公里的新集村。新集村是一个约有5000余人的大村子，且每逢农历的三、八日为集市。在集市中心，十字街的西南角的山西人开的连锁药店，字号“广兴魁”。在药店的对过是本村人刘振风开的“文茂”茶庄。金葵生和“文茂茶庄”的店主熟识，所以常在店主开展古筝和书法的传习活动。此间的学生有李世箴、刘自善等。

临清流传下来的传统乐曲，除了以上许泽生传谱的《慢六十八板》、《快六十八板》、《斗蛐蛐》、《孤雁出群》等以外，更多的见于金葵生家藏筝谱《敬修堂筝谱集成》中《三环套日》、《小银枪》、《小金枪》、《凡音》、《流水激石》、《美女思春》、《四凡头》、《百鸟朝凤》、《双板》、《单板》、《玉连环》、《一马三条箭》，以及金葵生传谱的有《紫玉吟》、《渔舟唱晚》、《幽思吟》、《平沙落雁》、《穿花蜂》、《禹王治水》等乐曲。

二、笔论《渔舟唱晚》作者署名之始末

谈到临清筝曲，不能不说的是《渔舟唱晚》这首乐曲的出处。其实，长期以来，《渔舟唱晚》就流传有“金灼南（葵生）传谱”（金谱）及“娄树华曲、曹正译谱”（娄谱）两个不同但相近的版本。两个不同版本中，娄谱流传最广，常见于考级和各种筝学书籍中。但最早见于“音乐出版社”1957年版的《古筝演奏法》（蒋萍编著）。关于乐曲简介中提到：“此曲是娄树华先生根据山东乐曲改编，经曹正先生整理……”注意，此处为“山东乐曲《归去来》改编”，到1979年《辞海》对《渔》的解释为“是近代人根据传统乐曲《归去来》改变发展而成”，此处省去了“山东乐曲”四个字。到1981年第十三期《北京音乐》报登载筝曲欣赏《渔》时讲到：“此曲是娄树华在三十年代中期根据《归去来辞》是素材改编而成……”。此时在《归去来》后面又加上了个《归去来辞》，以至于后来各种书籍中的《渔》曲均以“娄树华曲、曹正译订”，几成定论。

其实，早在上世纪六、七十年代，就有人对《渔舟唱晚》的作者提出过质疑。八十年代以来，先后有姜宝海、赵彩琴、徐凤仙等在各种刊物上发表文章，提出：《渔》曲系山东临清筝家金灼南（葵生）根据当地传统筝曲改编而来。此后，又有成公亮、程午加、池华、李民雄、蒋萍等筝界、乐界人士就《渔》曲发表自己的看法。

1981年山东刊物《齐鲁乐苑》中姜宝海刊登了《浅谈传统筝曲〈渔舟唱晚〉

的由来》，指出《渔》曲是金灼南（葵生）根据当地筝曲《双板》、《三环套日》、《流水激石》改编成一曲的。1985年姜又在《民族民间音乐》第一期以《当真“归去来”？》为题，并对金灼南（葵生）版的《渔》曲、娄树华版的《渔》曲及传统筝曲《双板》逐节逐拍加以比对，来证实《渔》曲最早的编曲者为金灼南。对此，蒋萍在《民族民间音乐》1986年第一期发表文章《〈渔舟唱晚〉简述与姜宝海先生商榷》。文中指出：“至于娄、金二曲的入微对照，姜先生也承认有异的节拍，是娄曲的变化发展。更有甚者是姜文中提到的‘据金（葵生）在世时讲，娄树华只学习了《渔舟唱晚》的前半部分。’那么，后半部分显然是娄先生的续作。而且娄先生仍沿用金先生授未完的曲名〈渔舟唱晚〉，足以见先辈的艺德了。……”“至于山东乐曲中到底是否有《归去来》之曲，姜先生也只能说：根据目前的资料来看并未发现过……’我想对于某些史料一旦发现即是前所未有的例子。”从蒋文中可以看出，第一、蒋萍不确定究竟有无《归去来》此曲；第二，蒋基本上承认了金传娄这一历史事实；第三、蒋萍在认可金谱、娄谱有了血缘关系的同时，也提出了“金、娄两谱的价值问题世人自有公论”，暗示娄谱价值高于金谱。

同年，程午加先生在1986年《艺苑》发表文章《关于筝曲〈渔舟唱晚〉》。文中指出，河南筝家魏子猷在1929年传给程午加的《渔舟唱晚》并附有魏曲的乐谱。由此可见，蒋萍所言“娄树华在1936年到1937年之间根据《归去来》改编”的说法可定为误传，实不可信了。

此后又有成公亮先生于《音乐小杂志》1986年第七期发表文章指出：“假如我们确认为金灼南是此曲的最早编曲者，那么他编出《渔》曲的1912年到魏子猷在北京将此曲传给学生的1928、1929年之间，十六、七年是谁把金谱传给魏子猷的呢？”此后，姜宝海回复成文中指出，魏系“道德学社”教笔者，其时金也在“道德学社”，两人在筝艺之间交流是可信的。至于金何时传给娄、传给魏尚有不不确定因素。至于魏、娄何时改编过金曲尚不可知。而后山东艺术学校的赵彩琴老师也在网上发表文章《您想知道〈渔舟唱晚〉的来历吗？》。文中指出，早在上世纪二十年代，金灼南就到过北平（京）的“道德学社”。当时魏子猷也在那里教筝，魏金互相交流是可信的。赵文在网上刊出了早年金灼南用工尺谱写的《渔舟唱晚》版本，以及金灼南对《渔舟唱晚》这首乐曲来历的简述。简述中提到“此曲编于改建民国的初年，共三段，每段六十八板，黄钟调。首段写渔夫在夕阳晚照的时候，风清浪静，既醉且饱，无忧无虑，扣舷而歌，有悠游自如的意味；二段写回忆封建专制时候，受到了压抑摧残，有伤感情怀；三段写天高地阔，鸢飞鱼跃，仰视俯察，触景生情，有兴致活泼的景象。末以潺湲的流水作结。”另有上世纪五十年代以来，金灼南在济南时的各种演出的节目单。节目单中《渔舟唱晚》均注明由金灼南作曲。赵文讲到：“关于《渔舟唱晚》的作者问题，时至今日，我们没有看到认定作者为他人者，有一份像金先生这样非常直接的、具有说服力的史料证据，也没有人能够举出与此相反的可信的证据来推翻以上这些史证的。金灼南作为《渔舟唱晚》的原创身份无可争辩。”

三、《渔舟唱晚》乐曲应该如何署名

对于《渔舟唱晚》作者之争，笔者曾和赵曼琴老师通电话。赵老师说：“早年曾在王金茹老师那里见过一份金灼南关于《渔》曲创作的说明，说明指出金灼南创作此曲的原因。但一会儿听说高自成先生要来，王金茹又拿不出此文来了。”个中原因，大概只有王金茹老师自己知道了。

其实娄树华先生在生前从未表示过《渔》曲的作者是己。1957年蒋萍关

于《渔》曲的署名应是曹正先生的意愿了。曹正先生是娄版《渔》曲的译谱者、古筝界的大家，对《渔》曲的传承功不可没。而《渔》曲的作者之争早在八十年代就公开化了。曹先生1998年才去世，在其生前的十七、八年中，作为知情者，曹老师为何不作出解释呢？曹正先生是如何断定该曲的编者是娄先生的呢？笔者猜测曹先生当时可能有难言之隐。

赵曼琴先生认为：“《渔》曲的创作情况，均是以某个或者某地民间乐曲原型为素材进行改编创作的。因此，《渔》曲与其说是一首创作曲，倒毋宁说是一首改编曲更为准确。既然是改编曲，不同的改编人在不同的时间改编的《渔》曲有着不同的音调，在旋律的发展和技法的应用方面存在着相当大的差异就不足为奇了。这样，我们避开门户之争，仅从学术角度来看待《渔》曲的改编者，如采用娄树华版本则注明是娄树华编曲，采用金灼南版本则注明是金灼南编曲。”笔者认为，学术角度不仅是乐曲的艺术本身，乐曲的历史渊源、传习过程、演奏风格，当然也是学术问题。自从程午加先生在1929年的谱本发现以来，关于“娄树华1936到1937年间根据山东乐曲〈归去来〉改编”的说法已被推翻，《归去来》曲应是子虚乌有。那么，娄应该是从魏本或金本改编的，而且从前文论述中可断定金传魏传娄的事实。

那么，为什么现代出版的所有书籍中仍沿用“娄树华曲曹正译定”一说呢？笔者分析，其原因有如下几条：

（一）、金葵生（灼南）、娄树华均已作古，乐曲不存在版权之争；

（二）、书籍的主编和编委不想介入一个有争议的话题；明知历史不是这样的，谁也不想首先卷入争议之中；

（三）、出版社只沿用多数人的意见，只翻印旧谱。曲作者原来就有署名，翻印省时省力又省心，曲责自负，对与错跟出版社无关。

笔者认为，以上三条原因中后两条均是对历史不负责任的表现，《渔舟唱晚》标示为“金灼南曲、娄树华改编”才最符合历史真实。

四、《渔舟唱晚》金版、娄版各有千秋

关于娄谱的《渔舟唱晚》大家所熟知，见于各种出版物中，但金灼南版的《渔舟唱晚》却鲜有见之，仅见于《山东歌声》1985年第一期，姜宝海订谱；《古筝演奏法》（1989年江苏文艺出版社张弓编著）王刚强整理；《中国民族民间器乐曲集成·山东卷》金灼南传谱。金谱分三段，每段六十八小节，每小节两拍，最后用两小节结尾。

虽然，娄版的前半部分和金版的前半部分相同，但其传达的乐曲内涵却迥然不同。听娄曲的大多数人感觉，娄曲像是在描绘有中国特色的山水水墨图——夕阳斜照在平静的湖面上，映红了天空。远处似有山有树有晚霞。一条小舟由远而近，欸乃而来。船上的渔翁慢慢地划着船桨，水面上荡起层层微澜。后半部分或远或近刮奏出一个小高潮。结尾处小船和渔人渐行渐远，消失在茫茫薄暮中……。整首乐曲起承转合有度，酣畅淋漓地描绘出一幅具有民族特色的生动的山水水墨画。

金版的《渔舟唱晚》虽然前一大段和娄曲相似，但不同之处却更像是描写渔人在风清浪静中或酒或歌，怡然自得。如果说娄版是从宏观角度描绘山水图的话，那么，金版则更像是从微观角度摹写渔人的具体表情，可以说，金版比娄版更具体、更细微。金版第二段写回忆过去封建专制时受到摧残而有伤感情怀时，曲速放慢。据王刚强老师回忆当年听金灼南弹此曲时，金将自己的感情融进乐曲中，不时发出一种气息喘紧的泣声，流露出伤感的情怀。第三段描写天高地阔，鸢飞

鱼跃，仰视俯察，触景生情，有兴致勃勃的景象。曲速逐渐加快，在尾声处用一个历音结束全曲。王刚强老师说，娄谱以景见强，金谱则以情感人。

金谱通过乐曲来抒发自己的情感，娄谱则是从宏观角度以景物的描写把听者置身于山水图画之间。虽然，金谱也有写景，但意在抒情，娄曲少有抒情，更重写景。

仅从乐曲所表达的含意来讲，似乎金、娄两曲更像是两首乐曲。像这种改编前后曲意迥然的乐曲并非《渔》一首乐曲所独有。众所周知的浙派箏曲《高山流水》就有两个版本，早年的版本较简单，技巧也很少，原为王巽之先生根据笛曲移植到古筝上来的。整首乐曲重于抒情明志，像是一位山林隐士在山水之间隐公自叹、自言自语，抒发自己怀才不遇的伤感情怀。后来王巽之先生在自己移植版本的基础上又进行了很大的改编，开创了隔两个八度的大撮加双托上滑音，增写了以独特刮奏技法演奏的“流水”乐段，从而使这首乐曲更像是描写大自然的巍巍高山和潺潺溪水，或汹涌翻腾的惊涛激浪，才真正有了自然景观的高山流水。

无论是娄先生改编金先生的《渔舟唱晚》，还是王巽之先生改编自己移植的《高山流水》，无疑都是非常成功的。改编后使乐曲有了更新更深的意境。然而，成功的改编绝非无本之木，没有古人的前曲就没有后人的改编。《渔舟唱晚》的前曲在 1912 年之前即为山东民间箏曲《双板》或《慢六十八板》及《三环套日》、《流水激石》。这些乐曲都曾在笔者的家乡临清一带广为流传，于是就有了金葵生（灼南）先生的编曲并冠以《渔舟唱晚》之曲名。后经娄树华先生改编、曹正先生译订，才就又有了现行版的《渔舟唱晚》。综上所述，经典古筝名曲《渔舟唱晚》是山东箏曲，源自临清，是笔者家乡的骄傲。

主要参考文献：

- 1、《箏学散论》山东文艺出版社 1995 年版 姜宝海编著；
- 2、《赵曼琴教学箏谱》同心出版社 2004 年版 赵曼琴编著；
- 3、《古筝新韵》上海音乐出版社 2006 年版 王刚强编著；
- 4、《〈渔舟唱晚〉作者考辨》网络文章 赵彩琴撰写。