

浅谈传统筝曲

《渔舟唱晚》的由来

——姜宝海——

（编者按：本文作者掌握的资料较为清楚的揭示了这首古筝名曲的渊源。但是，五十年代至今的“归去来”之说是怎样形成的呢？文章中尚未阐述清楚。我们希望古筝界的前辈和更多的同志来关心和研究它，以求这个问题能得到彻底的澄清。）

传统古筝独奏曲《渔舟唱晚》是目前较为流行的古筝乐曲。它是音乐演出、电台广播、对外文化交流的保留曲目之一，在国内外有一定的影响。根据此曲所改编的高胡、筝二重奏；小提琴独奏，钢琴伴奏等《渔舟唱晚》也均被人们所赞赏，对这首较有影响的筝曲，很有必要弄清它的由来，这对于我们研究民族传统乐曲演变、发展都有一定的参考价值。

早在一九五七年由音乐出版社出版，蒋萍所编的《古筝演奏法》一书中，筝曲附录部分关于筝曲《渔舟唱晚》一曲说明为：“此曲是娄树华先生根据山东乐曲《归去来》所改编，后又经曹正先生整理……”。又见一九七九年出版的《辞海》（第2210页）对渔舟唱晚解释为：“渔舟唱晚，筝曲，近人根据传统乐曲《归去来》改编发展而成。在一般古筝曲集中都标记为：娄树华传谱。”

从上述情况来看，可以说是公认的了。但笔者认为还应研究探讨，筝曲《渔舟唱晚》是根据山东乐曲《归去来》改编发展而成吗？是娄树华传谱的吗？现就这一问题提出己见。以供商讨。

根据目前掌握的资料来看，并未发现过山东有一首名为《归去来》的古曲，在传统古琴曲中倒是有一首《归去来辞》（初见于明代正德年间刊印的谱集《太古遗音》，明清两代曾有二十多部古琴谱集刊载过，是以陶渊明的《归去来辞》作为歌辞的琴歌）但曲调与筝曲《渔舟唱晚》毫无共同之处。目前在古筝演奏中流传两首《渔舟唱晚》，一首是金灼南（注一）编曲的《渔舟唱晚》，另一首是娄树华传谱的《渔舟唱晚》。因娄树华这首《渔舟唱晚》曾在几本书上登载、出版发行，比金灼南编曲的《渔舟唱晚》较为流行。这两首乐曲，并非同名异曲，它们之间有着密切的“血缘”关系。

金灼南先生的家乡（山东省聊城地区临清县金郝庄）有着悠久的民间古筝演奏历史，近百年来，金灼南较有名望，他将当时流传在家乡的民间传统筝曲《双板》及由《双板》演变的两首乐曲：《三环套口》，《流水激石》进行编曲，起名为：《渔舟唱晚》。《双板》，《三环套口》，《流水激石》均称之为《六八板》，（ $\frac{4}{4}$ 拍结束句除外全曲由三十四小节组成）。金在《渔舟唱晚》

中保留了《双板》等乐曲的基本曲调，又根据乐曲内容的需要不受六十八板的限制（古筝艺人们的概念，如不是六十八板便认为是错的），进行重复、发展、变化。

金灼南先生在“七七事变”（一九三七年）前曾在北京与娄树华相识，并传授了他所编曲的《渔舟唱晚》。（注二）

既然娄树华所改编的《渔舟唱晚》是金灼南所传授，那么这两首《渔舟唱晚》是由山东民间传统箏曲《双板》演变而来是毫无疑问的。

由下面的曲调对照便更清楚了。

第 1 小节至第 14 小节

(1)	《双板》 金以坝 演奏 宝海 记谱整理	$\overset{3}{\underline{3\ 22}} \ \underline{5\ 5} \ \underline{2\ 1} \ \underline{3212} \mid \underline{1\ 1} \ \underline{1\ 6} \ \overset{5}{\underline{5}} \ \underline{1\ 66} \mid$
(2)	《渔舟唱晚》 金灼南 编曲	$\overset{3}{\underline{3}} \ \underline{5\ 6\ 5\ 3} \ \underline{2\ 2} \ \underline{3\ 6\ 5\ 2} \mid \overset{1}{\underline{1}} \ \underline{1} \ \cdot \ \underline{6} \ \underline{5} \mid$
(3)	《渔舟唱晚》 娄树华 改编	$\overset{3}{\underline{3}} \ \underline{5\ 6} \ \underline{2\ 2} \mid \underline{3\ 5} \ \underline{3532} \ \underline{1} \ \underline{1} \ \underline{6} \mid \underline{5} \text{—}$
(1)		$\underline{5\ 66} \ \underline{1\ 1} \ \underline{6\ 5} \ \underline{3} \uparrow \mid \underline{3\ 66} \ \underline{3\ 66} \ \overset{1}{\underline{1}} \ \underline{1\ 2} \mid \overset{3}{\underline{3\ 22}} \ \underline{5\ 5} \ \underline{2\ 1} \ \underline{3\ 2\ 1\ 2} \mid$
(2)		$\underline{6\ 56} \ \underline{1\ 1} \mid \underline{6\ 55} \ \underline{3} \uparrow \mid \underline{5\ 66} \ \underline{5\ 66} \mid \underline{1\ 6} \ \underline{2\ 1} \mid \overset{3}{\underline{3}} \ \underline{5\ 6\ 5\ 3} \mid \underline{2\ 2} \ \underline{3652} \mid$
(3)		$\underline{6156} \ \underline{1\ 1} \mid \underline{6165} \ \underline{3} \uparrow \mid \underline{5\ 66} \ \underline{5\ 66} \mid \underline{1} \ \underline{2} \ \overset{3}{\underline{3}} \ \text{—} \mid \overset{5}{\underline{5\ 53}} \ \underline{2\ 2} \ \overset{3}{\underline{3\ 32}} \ \underline{1\ 1} \mid$
(1)		$\underline{1\ 1} \ \underline{1\ 6} \ \underline{5} \ \underline{166} \mid \underline{5\ 6} \ \underline{1\ 1} \ \underline{6\ 5} \ \underline{3} \mid \underline{3\ 66} \ \underline{3\ 66} \ \overset{5}{\underline{5}} \ \overset{5}{\underline{5}} \mid$
(2)		$\underline{1} \ \underline{1} \ \cdot \mid \underline{6} \ \underline{5} \mid \underline{6\ 56} \ \underline{1\ 1} \mid \underline{6\ 5} \ \underline{3} \mid \underline{3\ 66} \ \underline{3\ 66} \mid \overset{5}{\underline{5}} \ \overset{5}{\underline{5}} \mid$
(3)		$\underline{1\ 6} \ \overset{5}{\underline{5}} \ \underline{6156} \ \underline{1\ 1} \mid \underline{6165} \ \underline{3} \ \overset{\#}{\underline{4\ 66}} \ \underline{2\ 66} \mid \underline{5} \ \underline{5} \mid$
(1)		$\underline{5\ 5} \ \underline{5\ 6} \ \underline{1\ 1} \ \overset{i}{\underline{1\ 6}} \mid \underline{5\ 5} \ \overset{5}{\underline{5\ 3}} \ \underline{2\ 2} \ \overset{5}{\underline{2\ 32}} \mid \underline{1\ 1} \ \underline{1\ 2} \ \underline{3\ 3} \ \underline{3\ 5321} \mid$
(2)		$\underline{5\ 5} \ \underline{5\ 6} \mid \underline{1\ 1} \ \overset{i}{\underline{1\ 6}} \mid \underline{5\ 5} \ \underline{5\ 53} \mid \overset{2}{\underline{2}} \ \underline{2\ 32} \mid \underline{1\ 1} \ \underline{1\ 2} \mid \underline{3\ 3} \ \underline{3\ 21} \mid$
(3)		$\underline{5\ 55} \ \underline{5\ 66} \mid \underline{1\ 1} \ \overset{i}{\underline{1\ 6}} \ \underline{5\ 5} \uparrow \ \underline{5\ 53} \mid \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{1\ 11} \ \underline{1\ 22} \mid \underline{3\ 3} \ \underline{3\ 21} \mid$
(1)		$\underline{6\ 6} \ \underline{6\ 1} \ \overset{2}{\underline{2}} \ \underline{3\ 22} \mid \underline{5\ 5} \ \underline{1\ 61} \ \overset{2}{\underline{2}} \ \underline{3\ 22} \mid \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{5} \ \underline{6\ 55} \mid$
(2)		$\underline{6\ 6} \ \underline{6\ 1} \mid \underline{2} \ \underline{3\ 53} \mid \underline{5\ 5} \ \underline{2\ 3} \mid \underline{2} \ \underline{3\ 22} \mid \underline{5} \ \underline{5} \mid \underline{5} \ \underline{6\ 55} \mid$
(3)		$\underline{6} \ \underline{6} \ \underline{1} \mid \underline{2} \ \underline{2} \ \underline{3} \ \underline{5\ 1632} \mid \underline{1\ 1} \ \underline{2\ 2} \ \underline{3\ 33} \ \underline{5} \ \underline{5} \mid \underline{5} \ \underline{6} \uparrow \mid$

- (1) $\underline{1 \dot{1}} \quad \underline{5 \dot{2}} \quad \underline{1 \dot{1}} \quad \underline{5 \dot{2}} \quad | \quad \underline{1 \dot{1}} \quad \underline{3 \dot{1}6} \quad 5 \quad 5 \quad | \quad \dots\dots\dots$
- (2) $\underline{1 \dot{1}} \quad \underline{5 \dot{2}} \quad | \quad \underline{1 \dot{1}} \quad \underline{5 \dot{2}} \quad | \quad \underline{1 \dot{1}} \quad \underline{3 \dot{1}6} \quad | \quad 5 \quad 5 \quad | \quad \dots\dots\dots$
- (3) $\underline{1 \dot{1}\dot{1}} \quad \underline{5 \dot{1}} \quad | \quad \underline{1 \dot{1}\dot{1}} \quad \underline{5 \dot{1}} \quad | \quad \underline{1 \dot{1}} \quad \underline{3 \dot{1}6} \quad | \quad 5 \quad 5 \quad | \quad \dots\dots\dots$

从上述对照，清楚的看出姜树华改编的《渔舟唱晚》第一小节至十九小节与民间传统乐曲《双板》及金灼南编曲的《渔舟唱晚》其音调几乎完全一样，姜树华改编此曲前半部分时保留了《双板》、金的《渔舟唱晚》的基本曲调，只有几处略有不同，笔者认为：这是在传授、演奏、流传中变异的结果。

《渔舟唱晚》从第二十小节至第二十六小节是由民间传统乐曲《三环套日》（此曲也是由《双板》演变而来）变化而成。

20小节至26小节

- (1) 《三环套日》
金以坝演奏 奏 6 $\underline{1 \dot{1}}$ $\underline{6 \dot{1}}$ $\underline{6 5}$ | $\overset{3}{4}$ 4 3 $\overset{4}{\underline{165}}$ $\overset{3}{6 5}$ $\overset{4}{3}$ 4 $\overset{3}{3}$ |
- (2) 《渔舟唱晚》
金灼南编曲 6 $\underline{1 \dot{1}}$ | $\underline{6 \dot{1}}$ $\underline{6 5}$ | 3 | 3 | $\overset{3}{\underline{165}}$ 3 |
- (3) 《渔舟唱晚》
姜树华改编 $\underline{5 66}$ $\underline{1 \dot{1}}$ $\underline{6 \dot{1}}$ $\underline{6 \dot{1}65}$ | 4 . $\overset{3}{\underline{165}}$ |
- (1) $\overset{3}{3}$ $\underline{6 6}$ $\underline{5 6}$ $\underline{5 3}$ | 2 2 $\overset{1 6}{\underline{5 3}}$ 2 | 2 \dots\dots\dots
- (2) $\overset{3}{3}$ $\underline{6 6}$ | $\underline{5 6}$ $\underline{5 3}$ | 2 2 | $\overset{3}{\underline{653}}$ 2 | 2 \dots\dots\dots
- (3) 4 . $\overset{3}{\underline{165}}$ | 2 . $\overset{3}{\underline{165}}$ | 2 \dots\dots\dots

上曲(1 3)在实际演奏中为(4)。

《渔舟唱晚》从二十七小节至全曲终，这一部分却为姜树华先生所改编之处。他将乐曲前部基本音调中的 $\underline{1 \dot{1}} \quad \underline{1 \dot{1}6} \quad \underline{5 5} \quad \underline{5 53} \quad | \quad 2 \quad 2 \quad \dots\dots$ 充分运用箏上的特有“花指”技巧，加以发展变化，如：

第27小节至32小节为：

- $\underline{1 \dot{1}6} \quad \underline{5 5} \quad | \quad \underline{6 65} \quad \underline{3 3} \quad | \quad \underline{5 53} \quad \underline{2 2} \quad | \quad \dots\dots$ 实际在演奏中为： $\underline{1 \dot{1}6} \quad \underline{5 5} \quad |$
 $\underline{6 \overset{2}{\underline{1}}}$ $\underline{65} \quad \underline{3 3} \quad | \quad \underline{5 \overset{2}{\underline{1 6}}}$ $\underline{53} \quad \underline{2 2} \quad \dots\dots$ 这是典型的“下花指”音型。

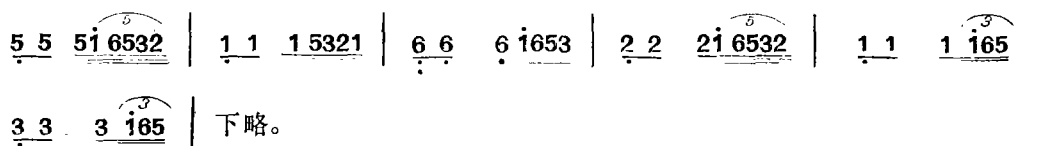
从三十三小节至四十小节又将上述这种“下花指”变为“上花指”，从旋律上来说便是“下花指”的倒影。如：

- $\dots\dots \underline{356\dot{1}} \quad | \quad \underline{5 5} \quad \underline{2356} \quad | \quad \underline{3 3} \quad \underline{1235} \quad | \quad \underline{2 2} \quad \dots\dots$

从四十一小节开始至七十九小节是姜树华先生根据此曲前部具有代表性的花指音型：

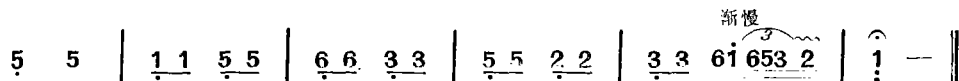
- $\underline{1 \dot{1}} \quad \underline{1 \dot{1}6} \quad \underline{5 5} \quad \underline{5 53} \quad | \quad 2 \quad \dots\dots \quad \underline{3 3} \quad \overset{3}{\underline{3 321}} \quad \underline{6 6} \quad 1 \quad \dots\dots$ 发展为下列的连续花指

音型：

此段在速度上的处理为由慢而渐快，形成了乐曲的高潮。表现了渔人紧张而又愉快的劳动生活及与大自然搏斗的乐观情绪。

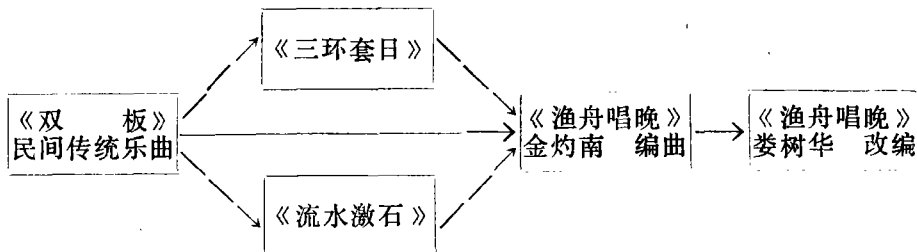
第八十小节是箏上的“划弦”。结束句六小节为：

这是高潮部分连续花指的简化，由于渐慢、渐弱的艺术处理，更深化了乐曲的意境，圆满地结束了全曲。

经初步了解民间传统箏曲《双板》及其演变乐曲《三环套日》、《流水激石》约在二百年前就流传在山东临清金郝庄，金灼南根据这三首民间乐曲编为一曲为《渔舟唱晚》它的流传历史最多不会超过八九十年。娄树华在一九三七年前又将金的《渔舟唱晚》改编目前较为流行的箏独奏曲《渔舟唱晚》也就是有四五十年的时间，所以称之为民间传统乐曲比较恰当。

乐曲的演变过程是：

从上述图表中可以看出《渔舟唱晚》的由来，它是从《双板》到《三环套日》、《流水激石》后又发展为《渔舟唱晚》的，也说明了我国民族民间乐曲在传统的基础上不断继承——发展——创新的艺术创作规律。

(注一)：金灼南，又名金葵生，山东聊城地区临清金郝庄人，现已去世，他擅长书法，弹箏，曾在南京艺术学院，山东艺术专科学校（现山东艺术学院）任古筝教师。

(注二)：据金灼南在世时讲：娄树华当时只学习了《渔舟唱晚》的前半部分。

