

文 / 田向弘
郭乐

田向弘：1993年毕业于云南艺术学院音乐系，国家（业余）艺术等级考核古筝评委，2004年至中央音乐学院主修箜篌，云南省曲靖师范学院音乐系教师，已完成和申报多个课题。

郭乐：云南艺术学院音乐学院民乐系教师

古筝艺术对 现代箜篌艺术发展的影响

古筝和箜篌是我国具有悠久历史的两件弹拨乐器，由于乐器在形制、音色、弹奏方式等方面的诸多相似，被喻为中国乐器中的姊妹花。随着中华民族音乐文化的发展行进，二者在相互影响、相互推进中又有着各自发展的轨迹，然而，从现今的比较和反馈来看，它们在经历几千年文化的磨砺后，展示在人们眼前的是迥然不同的艺术风貌——古筝艺术已快步走入了人们的生活，如今不仅以更成熟、卓越的风姿展示于音乐艺术舞台，还成为了民族乐器普及传播的典范；箜篌艺术却似乎在几百年前沉沉睡去，逐渐淡出了人们的视野，以至只留下模糊的身影。上世纪末，随着改革开放的步伐和“百花齐放”艺术方针的指引，人们再次开始了对箜篌领域的探索，面对几乎失传的状况，古筝自然以其姊妹艺术的渊源被人们所关注，并在箜篌几十年来的现代发展中起着积极的推动作用，下面我就从三个方面来谈谈古筝艺术对现代箜篌艺术发展的影响。

首先，我们来分析古筝艺术在形制上对箜篌现代研制和改进的影响。

传统箜篌有卧箜篌与竖箜篌之分。卧箜篌与瑟、箏相似，琴身部分有品，后来逐渐演变为朝鲜的玄琴和日本的百济琴。比较之下，人们对竖箜篌的认识要更多一些，据史书记载及留存图片、壁画的研究来看，古代竖箜篌形似弓弩，并有大小之分，共鸣箱在底部，较为纤细窄长，箱体一端有一抛物状弧形柱体，琴弦竖置于共鸣箱体和弧形琴柱之间，单排张弦，也以五声音阶定弦。琴弦依据箜篌的大小约有5—35根，

高度在40cm—120cm之间，型号较小的单手执琴，另一手拨弦弹奏，类似古希腊里拉琴的弹奏，体积较大的则置地跪坐弹奏。

然而，不论是卧箜篌还是竖箜篌，至今已无真正留存的实物。20世纪80年代初音乐工作者们重新开始了箜篌的研制，经过20多年的探索和耕耘，改进后的箜篌又一次呈现在了人们眼前。对照原有的资料记载，我们不难看出现代箜篌除弹奏方式类似原来的竖箜篌外，其形制已有了巨大的变化，从其体积、七声音阶的排弦、脚踏型或手拨型的转调装置上可以看到西洋竖琴的身影，高度变化较大，根据大小的差异约有130cm—190cm；但真正让人们感触的是古筝对现代箜篌研制产生的影响，现代箜篌也由底座、琴身、琴头三大部分构成，琴身以近似三角形的琴柱为框架，立于扁圆形的底座上，琴头在乐器演奏中没有具体的意义，只是其突出的造型和色泽完善了乐器的整体美观和琴体的平衡，琴弦也因共鸣箱双面排码而增至60—72弦，目前基本以72弦定弦。现代箜篌和古筝最相似的部位在琴身的制作方面，古筝的共鸣箱似乎被挪到了箜篌的琴体下端，虽箜篌共鸣箱两面均为桐木所制的面板，但大小不一的琴码排列，让人们不禁会联想到一台竖置的古筝，琴码规格也因琴弦的排列而大小不一，也是越到高音弦，琴码越矮，因其琴码排列类似飞雁的特点，现代箜篌又被誉为雁柱式箜篌。

其次，我们依据古筝的具体弹奏技法特点来分析它对箜篌现代弹奏的影响。古筝的弹奏不论是单音还是多音、

单手还是双手，均以大指、食指和中指为骨架，构筑了托、抹、勾、劈、挑、剔、撮、摇、刮、扫等基本弹奏手法。左手则把上滑音、下滑音、回滑音、颤弦音、打音、泛音、柱音等有效自然地融入到音乐作品的弹奏中，极大地丰富了乐器的表现力，增强了古筝艺术清丽、婉约的音色特性。无名指和小指的弹奏虽占的比重不大却是轮指、琶音不可缺少的部分。在现今箜篌艺术的发展中，由于乐器形制的改进，弹奏手法也相应受到了西方竖琴和我国古筝弹奏的影响，其中挂弦大关节弹奏、双手连续型琶音弹奏、音阶换指、双音交叉用指等指法的运用主要借鉴西方竖琴的手法；而箜篌艺术中如按、颤、揉、滑等颇具特色的、具有民族韵味的音色体现则很大程度上是通过对古筝手法的引用来实现的。由于箜篌现代研制的时间还较短，从目前调研的情况来看，现今进行箜篌制作和弹奏的人员中，有不少人具备较强的古筝弹奏基础，虽然手型要求有差异，但在乐曲的表现中多少都会受到古筝弹奏的影响。我个人认为这种影响是必然的，这源于二者乐器构成的相近。虽然箜篌至今还没有一套规范完整的指法体系，但古筝的各类指法一直影响着现代雁柱式箜篌的弹奏，同时伴随箜篌转调技术的提高，音阶可从7声到5声进行转换，使得箜篌和古筝几乎可以通用曲谱，最为突出的是古筝的上下滑音、回滑音、揉指等指法被直接运用到箜篌的技术表现中，极大地渲染了箜篌艺术的民族表现力。

还有一点我们可以看出，古筝艺术的现代发展对箜篌艺术的发展有着深远的影响。回顾近20年古筝艺术的行程，人们看到古筝不论在演奏技巧、推广普及方面还是在作品创新、交流融汇等

方面都有着突飞猛进的变化，据2004年第五届古筝艺术学术交流会的不完全统计，古筝弹奏人数已突破一百万人，如今又是4年过去，人们感到的是这支队伍还在一直不断壮大，并进一步推进了现代古筝艺术在教学科研、弹奏技能、制作技术以及作品创作等各方面的整体提升。箜篌艺术的再次崛起也经历了近30个春秋，虽然受几个世纪断层发展的阻碍，但经过音乐界人士的多年潜心研究，现已取得一定成绩。与古筝艺术相比较，箜篌的发展步伐明显要滞后一些。笔者通过近年来对该领域的走访和调研发现，箜篌艺术的普及面还很窄，弹奏人数至今也才只有几百人，因而加大其推广力度显得尤为重要。令人欣慰和感动的是，随着古筝艺术事业的蓬勃发展，我们看到箜篌艺术也在随之悄然发生着改变，除其自身领域的探索外，古筝艺术在发展中对箜篌的积极引导作用也是非常明显的。箜篌不仅在形制及弹奏方面与古筝有诸多相似，同时，我们还可以看到在乐器研究领域，古筝对箜篌所产生的巨大影响。从第五届古筝艺术学术交流会开始，已有部分古筝厂家展出了自己研制的箜篌，这不仅推进了古筝艺术发展，也在很大程度上对箜篌艺术进行了有效地推广。在我几年来的调

研中还可喜地看到，除沈阳音乐学院和苏州民族乐器一厂两大箜篌研制基地外，扬州的几个古筝制作名厂也陆续投入到箜篌的研制中。他们大多是用古筝的盈利来补充对箜篌领域的研究和探索，尽管这些乐器制作厂目前研制出的箜篌产品还有许多有待完善的地方，但他们对我国民族乐器事业执著追求的精神已远远超出了乐器本身所含价值的意义。相信在大家的共同努力下，箜篌艺术将随着古筝艺术的春风步入又一个更明朗的春天。

从以上几个方面的探讨中可以看出，在箜篌艺术的现代发展中，古筝艺术不论在乐器制作、技法借鉴还是在整体推广方面都起着举足轻重的作用，将来必定会对箜篌艺术的发展产生深远的影响。古筝，虽然一直沿用传统的五声调式音阶，却没有影响到各类乐曲的创作；虽然它的音域不到五个八度，却被人们奏响了多少激情的篇章；虽然它没有显赫的身价，却圆了无数人音乐的梦想……古筝艺术的成功发展不仅在箜篌领域，在推动整个民族音乐的发展中都产生着巨大的影响。我们坚信，在民族艺术融会共进的发展中，民族器乐也将在新的历史时期，为和谐社会的构建和民族文化的弘扬奏响更为辉煌乐章！