

敦煌古筝教室

(7)

文 / 沈正国

才增加一弦，成为十三弦筝。在唐代的300多年里，古筝流行甚广，十二弦和十三弦筝长期并存，分别用于雅俗乐，在唐诗中有众多的描述。宋代传承了唐代的筝术，沿用十三弦筝。时至元代，民间出现十四弦筝，元顾英《五·山璞稿》中有：“锦筝弹尽鸳鸯曲，都在秋风十四弦”。史料记载中这一阶段十二弦、十三弦形制筝共存民间。到了明代，出现了十五弦筝，明朱载堉《明郑世子瑟谱》中曰：今官举十五弦，而后世多用十四弦者。清代筝继承了历代筝的艺术形式，至清末出现了十六弦筝。20世纪50年代以来，出现了十八、十九、二十一、二十三、二十九等多种弦制的古筝。现普遍流行二十一弦制古筝，这一古筝样式，由上海民族乐器一厂在20世纪60年代初创立，成为全国制筝的标准样式。

三、古筝历史常识问答

1. 古筝为什么又称“秦筝”？

筝一词最早见于司马迁编写的《史记》，公元前237年，秦皇下令驱除异邦客卿，李斯上书劝秦始皇收回逐客令，在《谏逐客书》中曰：“夫击瓮、扣缶、弹筝、搏髀，而歌呼呜呜，快耳目者，真秦之声也。”意为敲打着陶器，弹奏着筝，跳着舞来为歌者伴舞，使人赏心悦目的是地道的秦国音乐（虽然这音乐形式是国外传入的，但也被秦皇所吸收，故李斯反驳政治上不用客卿的做法是错误的）。据此，在秦国（今陕西、甘肃）建立和文献记载之前，筝已流传在西周的秦地，距今已有2800年的历史。因筝最早在秦地流行，故历史上又有秦筝之称。

2. 古筝的弦数演变经历了哪几个阶段？

东汉应劭《风俗通义》曰：“谨按《礼·乐记》：筝，五弦筑身也。”据此，最初的筝为五弦。三国时期，古筝完成了由竹制共鸣体转变为木制的过程，由于琴体的增宽和加长，已出现张十二弦的筝（《三国志·魏书》）。后经过800多年的流传，到了隋代

3. 唐代古筝就是现代日本流行的13弦筝吗？

中国唐代的筝制，在公元7世纪上半叶传入日本。日本派出的大批“遣唐使”来到我国长安学习和考察中国文化，日本奈良时代保持着中国十三弦的古制。在此后千余年的时间里，筝逐渐成为日本邦乐的主奏乐器。现代日本筝基本沿用了唐代的制式，其文化烙印与唐代精神一脉相承。大正年间以来，日本筝也有所创新，其中就有适于演奏现代音乐的二十弦筝。

4. 为什么筝可以称为“仁智之器”？

提出这一观点的是西晋傅玄在《筝赋》中对筝的评价：“今观其器，上崇似天，下平似地，中空准六合，弦柱似十二月，设之则四象在，鼓之则五音发，斯乃仁智之器”。傅玄高度称赞了我国的原创杰

作，这是天人合一的思想在筝上的集中体现，也是当今民众普遍求学的理念之一。

5. 在两千多年的古筝发展中，现留存下多少筝艺流派？

古筝流派是在地域文化基础上而产生的富有地方特色的演奏风格。其中以齐鲁琴曲的山东筝、中州古调的河南筝、韩江丝竹的潮州筝、汉皋古朴的客家筝和杭滩丝竹的武林筝等较为著名。山东筝派的代表曲目有：《汉宫秋月》、《凤翔歌》、《鸿雁捎书》等；河南筝派的代表曲目有《天下大同》、《闺怨》、《高山流水》等；潮州筝派的代表曲目有《寒鸦戏水》、《粉红莲》、《柳春娘》等。客家筝派的代表曲目有：《出水莲》、《蕉窗夜语》、《崖山哀》等；武林筝派的代表曲目有《四合如意》、《高山流水》、《渔舟唱晚》等。

6. 现存最早的筝实物是在哪里发现的？

1979年，在江西省贵溪县仙岩东周崖墓群中发现了两件筝。其中保存完好的一件，长166厘米、宽17.5厘米，尾宽15.5厘米，两端各有十三个弦孔。另一件筝尾残缺，残长174厘米，筝首弦孔为置木柄（弦轸）用，一弦一柄，栓弦于柄上，类似潮州筝的系弦法。这两件筝的形制、弦数和系弦法与后世古筝相似，是目前我国已知古筝的最早实物。

7. 钢丝尼龙弦为什么会替代丝弦？

20世纪50年代以前，我国古筝一直使用丝弦，在唐代把丝弦染成朱红、翠绿或青色，偶尔也使用鸡的筋作弦。丝弦的使用一直可以追溯到春秋时期，在我国最早的一部诗歌总集《诗经》中就出现了琴瑟两种丝弦乐器，表明我国古代高度发达的丝蚕养殖业，给乐器的设计制造进程奠定了物质基础，可以说丝弦技法是我国乐器制造技术的优秀代表技艺。20世纪50年代后，大量古筝新作品、新技法的出现，特别是民族乐队“交响化”的出现，古筝的音准稳定性和琴弦使用寿命等问题，使古筝的推广受到制约。在此背景下，一批乐器改良者在上海民族乐器一厂的协同努力下，创制出以钢丝为芯弦，外缠尼龙丝的钢丝尼龙弦。该弦音准稳定，使

使用寿命长，音色接近丝弦，从而获得成功，一举颠覆了2000多年的丝弦使用传统，并迅速推广到全国。但这一单一的音色审美倾向，近几年正受到筝界人士的关注，有识之士认为多元的音色是筝艺发展的生命源泉之一。日本的筝艺琴弦，仍以唐代的丝弦音色为标准，并以现代技法研制出仿丝弦的琴弦，解决了音准和寿命问题，为我国筝艺的健康发展，提供了良好的借鉴方案。

8. 我国在音乐学院开设古筝专业教学的第一人是谁？

20世纪50年代之前，古筝艺术处于一个发展的缓慢期，在全国较有影响力的筝家屈指可数，只有娄树华、苏文贤、罗九香、曹正等十几位筝家。生于1920年的曹正幼年师从古筝名家娄树华学艺，1947年在徐州举行了最早的古筝独奏音乐会，1948年任教于南京国立音乐院，成为我国第一位在大学开设古筝专业课程的教师，为古筝进入音乐学府开了先河，也为这件古老的民族乐器在我国的乐坛争得了一席之地。

9. 筝在历代流传中有多少别称雅号？

古筝除有起源地秦筝名称之外，它的别称雅号甚多。以演奏技法而言的掐筝、弹筝；以放置形态命名的横筝、卧筝；以形制大小为号的长离、鸿筝；以局部质料而论的簧筑、雕桐；以饰物缀名的玉筝、钿筝、银筝、锦筝、云和筝、玳瑁筝；以音色和表现力起名的鸣筝、清筝和哀筝，此外还有随弹者性情而呼出的故筝、宝筝、素筝、掬筝、绿云垂和仁智之器等。“敦煌”牌古筝也以不同的装饰工艺命名了不同的筝名，如：香墨垂弦、五彩呈祥、天真元韵、朗月垂光、丝竹江南、双鹤朝阳等近20余种。

10. 筝和伽椰琴、瑟，有何关联？

筝、伽椰琴、瑟，均为弦鸣乐器，匣形、多等码传导结构为这三种乐器的共有形式。公元500年左右的南北朝时，筝流传到我国东邻朝鲜，当时的伽椰国（现庆尚南、北道）嘉实王于勒，吸呐古筝之形，融合本民族的特征，制出了具有朝鲜民族风格的伽椰琴，并世代相传至今。伽椰琴的最大特点

是在琴尾一端设有羊角状吸弦板，琴柱呈人字型，张十二或十三弦，一般多按五声音阶排列定弦，现民间以弹唱的形式为主。我国的朝鲜族使用普遍。

瑟，较古筝长而宽，其历史与古筝同样久远。瑟的名称最早见于我国第一部诗歌总集《诗经》，其中多处提到瑟，常常是琴、瑟并称，虽然它们的发音原理不同，但同为弹拨乐器，合奏起来音响和谐，古人常以“琴瑟友之”代称夫妻恩爱，感情融洽。瑟弦一般较多，常用25条弦，多则达50条弦，唐代李商隐以《锦瑟》为题写道：“锦瑟无端五十弦，一弦一柱思华年。”瑟在各历史发展阶段时沉时浮，虽音色较筝低沉，但结构与筝相同，后因各种原因被筝所取代。当代民族乐团低音声部还有诸多问题，瑟的改良和应用应不失为一条好的探索思路。

11. 筝的演奏形式有何变化？

作为一种民族乐器演奏形式，筝早期的演奏形式一般用于伴唱和地方戏曲的伴奏，20世纪50年代后随着独奏曲目创作的日益丰富，古筝独奏正成为一种流行的民族器乐演奏形式。近年来因筝的五声音阶排列，这一最具古筝特色的优秀传统和民族乐交响化在转调上的冲突，使筝在大型民族器乐演奏中的使用率降低。与此同时，以筝团乐器组合形成的演奏模式在各地蓬勃展开，上海民族乐器一厂适时地研制开发成功筝团系列用琴，包括高音筝（比常规筝的音域高一个八度），中音筝（和传统筝音域相同），低音筝（比常规筝的音域低一个八度）。

12. 弹筝所用义甲出现在什么年代？

《旧唐书·音乐志》云：“杂乐筝，并十有二弦，他乐皆十有三弦……清乐筝用骨爪，长寸余，以代指”。陈阳《乐书》云：“唐唯清乐筝十二弦，弹之以鹿骨爪，长寸余，代指，他皆十三弦。今教坊无十二弦者。”据此推断，在唐以前义甲弹筝就有了。20世纪初，古筝艺术已形成南北两种不同的演奏风格。北方多使用十三弦筝，用真甲弹奏，右弹左按，双手并重；南方多用十六弦筝，用义甲弹奏，并以右手清弹为主，左手按弦为辅。60年代后南北技艺交融，一般右手均用义甲弹筝。80年代后出现左右

手均用义甲的弹奏技法。

13. 用泡桐制筝是否是传统的沿续？

南朝梁时（距今约1500年），古筝“上圆”，“下平”，“中空”，整个筝体是一个大共鸣箱，面板上立有十二柱，承十二弦，以五声音阶定弦，全长六尺（以梁铜尺折算，为今149.7厘米）。梁时的沈约在《秦筝曲》中写道：“罗袖飘丽拂雕桐，促柱高张散轻宫”，说明当时已用桐木制筝了。桐木用作筝的音板，是千年传统，当今古筝仍续用这一技艺。从目前的认知而言，泡桐（兰考境内）是古筝最佳的音板材料。

14. 唐诗中有多少描写古筝的诗句？

在唐代诗人笔下，古筝艺术被淋漓尽致地描写出来，成为古筝史上辉煌的一页。李白、岑参、卢纶、李端、刘禹锡、元稹、白居易、李商隐等数不清的诗人写下了流传千古的古筝诗篇。白居易有近20首诗提到筝，在《筝》一诗中，描写了一女筝手的精妙表演：“云鬓飘萧绿，花颜旖旎红，双眸剪秋水，十指剥春葱。”张祜在《筝》里有两句“夜风生碧柱，春水咽红弦”写出了古筝音色如水的点。更有李端在《听筝》中写了三国的故事“鸣筝金粟柱，素手玉房前。欲待周郎顾，时时误拂弦”，诗中把周瑜精通音律的技艺呈现在人们眼前。唐诗中有近百首诗句中写及古筝，从中可见古筝在唐代的发展状况。上海民族乐器一厂编著的《筝艺》中收录描写古筝的唐诗21首。

结束语

各位读者朋友，在《敦煌古筝》教室连续刊载了半年多以来，得到了广大读者的支持与厚爱。《敦煌古筝基础常识100问》，是沈正国先生为培训全国销售商而编写的一本讲义。因古筝的改良速度较快，刊登内容以2003年的企业技术标准为主，2004年之后的一些改良项目或技术规范不在刊登之列，如读者对敦煌牌古筝的发展有兴趣，可以向上海民族乐器一厂咨询，电话：021-54864800

（全文完）