

古筝独奏曲《高山流水》考

发表刊物：《人民音乐》2001年第3期作者：何宝泉 孙文妍

论文内容：

我国民间器乐曲，长期以来多为民间演奏家根据自己掌握各自乐器的娴熟技巧以及对各地方民间音乐风格的准确把握，以几件乐器小合奏的形式，自娱自乐，集体创作而成。有时他们只单独演奏一首，也有将曲情相近、速度合理安排后的数首乐曲联奏的习惯，并冠以较为文雅的曲名，以示口传心授加以延续。在这种民间弦丝乐队中的古筝演奏高手，保留了小合奏的“公用”曲调和习惯，以独奏的形式出现，成为古筝独奏曲。

古典传说俞伯牙和钟子期的故事而创作的古琴曲《高山》、《流水》，是表现古代文人雅士“巍巍乎志在高山，潺潺乎志在流水”的高雅情操的经典之作，历来是人们效仿的楷模，而它的曲名《高山流水》也成为各种器乐曲命名的典范。

古筝独奏曲《高山流水》，大多是以我国民间音乐的“母曲”《老六板》加以变奏而成的。它是保留了六十八板（即68拍）“八板体”结构的标题性乐曲，每句八板共八句，第五句后面加四板，共六十八板。这种在曲体原形大体一致的情况下，各地方筝艺流派酌其不同的地域及依托的乐种各异而演变成情趣多样，风格各异，千姿百态的“子曲”，并冠以雅名《高山流水》。由于在旋律线上将八板体标题性器乐曲千变万化，以致在诸多版本的古筝独奏曲《高山流水》中，已很难听到《老六板》的原形曲调而只保留了它的曲式结构。

山东筝曲《高山流水》始于1953年，是山东盲人艺术大师王殿玉先生将以筝为主的三件乐器小合奏“流水板”（中速）取名为《高山流水》（其中高自成弹筝曲《夜静銮铃》、王殿玉拉胡琴《流水》、张为昭打小扬琴《流水》）。在《夜静銮铃》一曲中采用了不同节奏型的古筝惯用技法“花指”（五声阶下行琶音）变奏旋律，宛如流水从高山而下，同时也正合流水板中的“流水”二字故取其音而命名（中国唱片公司出版唱片编号2—0324、53816—1）。

由高自成先生演奏并出版的山东筝曲《高山流水》曲谱，是由山东流水板（中速）筝曲《琴韵》、《书韵》、《风摆翠竹》、《夜静銮铃》等变奏而成。在出版的乐谱中注明“此曲以山东老八板筝曲为素材创作而成。乐曲由庄重的和弦开始，以双手交替演奏的繁响，描绘出高山耸立的巍峨气魄。接着以双手交替的加花手法，引出小溪潺潺流水之声。而后又用右手劈、托、抹、挑、花指等演奏手法，配合左手的按、滑、颤音技巧由慢而快，描绘出清风拂弄着松柏翠竹时娇柔摇摆的形象，给人以清新秀丽、欢快舒畅的感觉。乐曲的后部分，用大指加花衬托中指奏出的主旋律及波浪起伏的连续切分音，造成热烈欢快的气氛，好似潺潺细流汇集成滚滚飞瀑，直泻深谷，声响轰鸣。展现出祖国锦绣山河宏伟壮丽的磅礴气势和到处充满生机的兴旺景象。”

1958年由河南人民出版社出版的王省吾先生传谱、刘家贵记谱的《古筝独奏曲集》中，河南筝曲《花流水》（又名《高山流水》）。而曲尾注明：“花流水”属于大调曲中前奏曲之一，为河南筝曲，王省吾传谱刘家贵记谱。

上个世纪50年代初，河南曹东扶先生到中央音乐学院任专业古筝教师，授课时明确对本文作者何宝泉讲“《高山流水》是中速弹奏曲的《八板》，是河南大调曲子演唱之前的小合奏曲，称做‘开场’或‘闹台’，是演奏各种乐器的乐手行弦活手的一首曲子。后来大家称为《高山流水》，与古琴曲《高山流水》并无关系。这首筝曲是掌握河南筝艺流派演奏技法基本的乐曲。”

人民音乐出版社在曹永安、李汴出版的《曹东扶河南筝曲集》中正式将此曲称为《高山流水》。同时作者根据上个世纪五十年代曹东扶教学的《高山流水》整理的曲谱，并于1986年起先后在新加坡、马来西亚、香港等国家和地区的《中国古筝教程》《中国古筝基础教程》中选用。

浙江筝曲《高山流水》原系浙江桐庐县俞兆镇关帝庙虚灵和尚用于水陆道场所吹奏的笛曲，后移植到杭州丝竹乐中。1925年后，该曲与《小霓裳》、《刺绣鞋》等民间乐曲随王巽之先生移居上海后传入上海丝竹界。

已故丝竹乐家程午加先生曾写道：“从1925—1928年间我学到了巽之的拿手节目《高山流水》。我俩琵琶合奏、筝琶合奏，相得益彰，十分精彩”。（程午加先生生前曾有记谱）。

1956年上海音乐学院民乐系成立，王巽之先生被聘为古筝与三弦教师。《高山流水》曲谱列为学院的古筝教材。1961年8月《高山流水》正式用五线谱订筝谱编入上海音乐学院《浙江传统筝曲教程》，作为向“全国教材会议”交流的曲目（此谱当时为油印本教材）。

浙江筝曲《高山流水》为G宫D调。乐曲的前半部分曲情平稳淡雅，有小调色彩。旋律由Mi、Sol、La三个音展开，以五声音阶级进的音程关系向上、下行缓慢扩展，似绵绵不断的音流描绘流水在江河中流淌不息，音调柔和抒情。乐曲的后半部分以大调色彩为主乐句之间音程做跳进进行，并用了很多叠句，曲情较高亢激动，似巍巍高山雄伟宏大。

1963年左右，王巽之和他的一部分学生对原浙江筝曲《高山流水》又进行了新的诠释与扩充。乐曲开始部分运用十六度音程（两个八度）合音与滑音结合的声响模拟古琴浑厚古朴的音色与音响，以显现标题《高山流水》中“高山”的雄伟气势，乐曲中又运用古琴滚拂的技法模拟出了标题中“流水”的涛涛声。该曲谱于1983年7月，在项斯华出版的《中国筝谱》中问世。1993年11月又被上海音乐出版社收录在《中国古筝名曲荟萃》中。

笔者孙文妍受家庭熏陶，是在以“中国箫王”著称的父亲孙裕德的箫声中长大的，十分迷恋《高山流水》等旋律曲谱中的原汁原味。在浙江筝曲中《月儿高》《小霓裳》《高山流水》等三首曲目的旋律又最富内涵意蕴深远，极具东方雅韵的美感。因此，1986年在编选《中国古筝教程》时仍以1961年8月的订谱为基础，作了一些调整，加强了左手的按、滑、揉等技法，以润色旋律。

1928—1930年间王巽之先生在上海丝竹界的合作伙伴——程午加先生在北京期间到西单“北京道教社”（又名“道德学社”）演奏了杭州名曲《高山流水》，并把该曲谱送给了魏子先生。后经其弟子娄树华的演释订正在北方传世。由于南北地区在方言、音乐风格等方面存在很大差异，因此同一首曲谱南北的演释在风格和音韵方面各有自己的特色，这也是音乐传播中极为有趣的现象，有待民族音乐学者进一步研究。

综上所述，古筝独奏曲《高山流水》和古琴曲《高山流水》在曲调上毫无共同之处，只是同名异曲而已。一部分人认为浙江筝曲《高山流水》是一首绘景写意的作品，可以和俞伯牙与钟子期结为知音的故事相联系，但不能认为乐曲本身所描述的就是这一著名的音乐故事。笔者认为该曲重在抒情述志，非徒以模拟自然景物，可能更为贴切。