

文艺经典荟萃

古筝弹奏与指导

GUZHENG TANZOU YUYU ZHIDAO

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

古筝弹奏与指导

吉林音像出版社
吉林文史出版社

目 录

第一章 古筝的历史渊流·····	(1)
第一节 古筝起源趣话·····	(1)
一、分瑟为筝说·····	(2)
二、箏筑同源说·····	(4)
三、蒙恬造箏说·····	(5)
第二节 古筝流传与箏乐兴衰·····	(9)
一、先秦汉魏,箏乐始兴·····	(9)
二、盛唐箏乐,顶峰辉煌·····	(12)
三、宋箏哀婉,乐风缠绵·····	(15)
四、元明以降,渐呈衰微·····	(16)
五、箏逢盛世,复兴繁荣·····	(17)
第三节 古筝的海外传播·····	(18)
第二章 古筝的种类及构造·····	(21)
第一节 古筝种类·····	(21)
第二节 古筝构造·····	(23)

一、外观形制	(23)
二、箏的上弦与调音	(28)
三、箏的音域与定弦	(30)
四、箏的弹片——义甲	(32)
第三章 古筝演奏姿势和技法	(35)
第一节 演奏姿势	(35)
第二节 古筝演奏技巧的沿革	(39)
一、箏的沿革	(39)
二、弹奏技巧的沿革	(41)
第三节 古筝的弹奏方式	(43)
第四节 箏的演奏技法	(44)
一、基本功的训练	(49)
二、右手弹奏技法	(51)
三、左手弹奏技法	(63)
四、双手配合技法	(71)
五、和声与转调	(73)
六、如何克服杂音	(75)
七、基本演奏技法的表现特点	(77)
八、箏的练习方法	(80)
第四章 古筝的流派与箏乐名家	(83)
第一节 古筝的流派	(83)

一、山东箏·····	(85)
二、陕西箏·····	(88)
三、河南箏·····	(89)
四、客家箏·····	(92)
五、潮州箏·····	(95)
六、福建箏·····	(97)
七、浙江箏·····	(99)
八、蒙古箏·····	(102)
九、当代箏·····	(104)
第二节 箏乐名家·····	(106)
一、赵玉斋·····	(106)
二、曹正·····	(108)
三、曹东扶·····	(115)
四、曹永安·····	(116)
五、郭鹰·····	(117)
六、高哲睿·····	(119)
七、罗九香·····	(121)
八、林玲·····	(126)
九、王巽之·····	(127)
十、王昌元·····	(133)
十一、项斯华·····	(135)

十二、张燕	(136)
十三、娄树华	(137)
十四、王中山	(140)
十五、周展	(141)
十六、杨益	(142)
第五章 箏乐欣赏	(143)
第一节 如何欣赏箏乐	(143)
第二节 古箏诗词	(150)
第三节 乐曲赏析	(156)
一、《高山流水》	(156)
二、《渔舟唱晚》	(159)
三、《寒鸦戏水》	(160)
四、《出水莲》	(160)
五、《香山榭鼓》	(161)
六、《林冲夜奔》	(162)
七、《蕉窗夜雨》	(163)
八、《庆丰年》	(163)
九、《闹元宵》	(164)
十、《战台风》	(165)
第六章 古箏考级	(166)
一、古箏各级考试曲目	(166)

二、考级的注意事项	(171)
第七章 古筝保养、选购以及常见问题解答	(173)
第一节 古筝保养	(173)
一、使用前的调理	(173)
二、养护	(174)
三、古筝的选购	(176)
第二节 常见问题解答	(179)
一、适合古筝学习的人群	(180)
二、古筝改革原因	(180)
三、指型和姿势的把握方法	(181)
四、处理脏古筝的方法	(181)
五、假指甲的选择	(182)
六、假指甲尺寸的选择	(183)
七、避免音差小窍门	(183)
八、话筒摆放位置	(184)

第一章 古筝的历史渊流

第一节 古筝起源趣话

筝，是华夏民族创造的一件弹拨类乐器，又被称作古筝，这恐怕与它具有古老的历史渊源、浓郁的民族特色，以及丰富的传统筝曲给人们留下的古朴雅致的情趣有关。在古代，筝还被称为银筝、秦筝、素筝、瑶筝、云筝等，是我国最古老的弹拨乐器之一。它既善于表现优美抒情的曲调，又能够抒发气势磅礴的乐章。古人曾用“弹筝奋逸响，新声妙入神”、“坐客满筵都不语，一行哀雁十三声”的生动诗句，描绘了筝的演奏艺术达到令人神弛的境地。

关于筝的命名，说法不一，但以音响效果具有铮铮的特点而命名的论断比较合理。在历史上，我国有着以音响效果命名

乐器的习惯。如磬，是按以物击石发出的“铿、铿”一类音响命名的；瑟则发出了浑厚、柔和的“瑟、瑟”之音。在东汉刘熙《释名》一书中解释为：“箏，施弦高急，箏箏然也。”这就说明箏是由本身发出的“铮、铮”音响而命名的。

根据音乐史学界的研究，早在西周王朝统治时代，秦国建立之前，箏已经开始流传于秦地，算来已有近三千年的历史，叫它古筝实不为过。不过，就像从东海之滨的长江入海口溯江而上，探寻这条长大河流的源头并非易事一样，今天的人们要正确判定这门古老乐器的起源，即准确判定古筝到底有多“古”，实在也比较困难。关于箏的起源，历来众说纷纭，虽然扑朔迷离，倒也不失机巧趣味，细细比较、体味各种说法的内容和背景，也许能揭开这层覆盖在古筝音乐长河源头上的神秘的面纱。

早在战国时代，箏就已流行于秦、齐、赵等国，其中以秦国最为盛行，故素有“真秦之声”、“秦箏”之称。对箏的起源，说法不一，主要有3种见解。

一、分瑟为箏说

在古代文献中确实有分瑟为箏的说法。唐赵璘《因话录》中记述：“箏，秦乐也，乃琴之流（一作瑟）。古瑟五十弦，自黄帝令素女鼓瑟，帝悲不止，破之，自后瑟至二十五弦。秦人

鼓瑟，兄弟争之，又被为二。箏之名自此始。”宋代的丁度在他的《集韵》中也载有类似的说法：“秦人薄义，父子争瑟而分之，因此为名。箏十二弦，盖破二十五而为之也。”日本第17世纪元禄年间宫廷乐师冈昌名所著《乐道类集》中记载有：“…或云：秦有婉无义者。以一瑟传二女，二女争引破，终为二器，故号箏。”

现在有不少人认为，箏是由瑟演变而来的。不知这种说法除了上述传说之外，是否还有别的什么理由。我们觉得此说很有些可疑之处。中国汉字的形体与部首偏旁，大都有些道理的。就拿我们民族乐器名称的造字来说吧，钟、镛、钱之类用“金”字旁的，都是金属制的敲击乐器；笙、箫、管、笛之类用“竹”字头的，都是竹制的吹奏乐器，然而惟独筑、箏二者都是例外，属击奏和弹奏的。如果按我们老祖宗的习惯，箏若果真由瑟脱胎而来，那么造字不应作“竹”字头。

依此而论，二人争瑟，由争夺而产生了“箏”，这种说法更显毫无科学根据，也只能是传说而已。不说把争的人说的多么无情无义，单就一种乐器来说，都是由无数个部件组成的，缺一不可，争一而破为二，必然破碎或残缺不全，怎么会成为两件单独的乐器呢？

记述“争瑟为箏”的文献虽然不少，却有明显的破绽。

首先，箏的弦数是从少到多发展而来的。前面已提到，最

早先是五弦箏后，经过九弦成为十三弦。十三弦箏再怎么流传广、影响大，也还是箏弦制发展的一个历史阶段。现代的箏弦已经增加到二十一弦、二十五弦甚至四十四弦、四十九弦。由简到繁显然是箏弦数演变的一般规律。按“争瑟为箏”说，箏弦却是由多到少发展变化的，这既不符合事实，也有悖于乐器发展的一般规律。

再从字的结构分析。根据《说文》解释，凡属于琴类的乐器，字的结构都从“琴”。瑟的结构从“琴必”，箏的结构则从“竹争”。这说明箏并不是琴类，二者是两个不同属类的乐器。最早的箏可能与竹有关，所以从竹。

无风不起浪，根据专家的研究，在汉代，有些地区的箏确实外观制作得像瑟，这可能催生或助长了“争瑟为箏”说。瑟与箏在童年时代是不是有更密切复杂的关系，现在还是个谜。

二、箏筑同源说

筑为箏源说最早见于东汉应劭的《风俗通》。“箏，五弦筑身也”，认为箏起源于古代的一种用竹击弦的乐器筑。东汉许慎的《说文解字》持相同的观点，并进一步解释道：“箏，鼓弦筑声乐也，从竹箏声。”意思是箏的质料是竹，形制外观来源于筑，可发出铮铮的音响，这也是箏之为箏的理由。后汉刘熙的《释名》这样描述箏：“箏，施弦高，急，箏箏然也。”认

为箏因弦紧音高，音响铮铮而得名。

筑为箏源说有合理之处，也有还没解释清楚的地方，由于筑这种乐器似乎战国以后就逐渐失传，要彻底证明二者的关系就成为很复杂的事情。

箏之起源，仁者见仁，智者见智，目前还难以定论。这也从侧面证明箏的古老——幼年的影子和初始的模样因湮灭在漫漫的历史长河而无可描摹。不过，随着音乐史学的研究进展，特别是音乐考古学的进展，相信最终总会寻觅到古箏的源头。

我国的乐器发展史是先有打击乐器，后有弹拨乐器的。筑的右手奏法，以竹尺击之，沿用了打击乐器的奏法，这与箏相比用指弹奏简单的多。由此可以看出，箏与筑有着不可分割的渊源关西，箏是由筑发展而来的，筑之源即箏之源，所以在这个意义上讲，人们认同箏筑是同源的。

三、蒙恬造箏说

箏为历史上著名人物所造也是一种流传较广的说法。

古代秦国有个大将名叫蒙恬，他南征北战，闻名遐迩。蒙恬不仅有军事才能，而且通晓音乐，制造了箏。关于蒙恬造箏之说，古文献《风俗通》和《隋书·音乐志》中都有记载。

据《隋书·音乐志》载：“箏，十三弦，所谓秦声，蒙恬所造。”但刘昫在引日《唐书·音乐志》中记载：“箏，秦声

也，相传蒙恬所造，非也！”公元前 237 年（始皇十年），秦宰相李斯上书劝秦始皇收回他对客卿们下的逐客令的《谏逐客书》中说：“夫击瓮叩缶，弹箏搏髀，而歌呼呜呜快耳者，真秦声也。”这在时间上比蒙恬发迹之初早了十六年。可见蒙恬造箏的说法是不可为据的。

但是，根据史料记载，蒙恬改革箏的说法倒是有可能的。

清朝著名的训诂学家朱骏声在《说文通训定声》记载：“古箏五弦，施于竹，如筑。秦蒙恬改为十二弦，变形如瑟，易竹于木，唐以后为十三弦。”这一段文字记述了蒙恬曾改革了箏。

从历史材料看，早期箏与筑极为相似：都是竹制、细颈、筑身、棱状、五弦。

总之，箏很可能来源于一种大竹筒制作的五弦或少于五弦的简单乐器。年代当在春秋战国时期或春秋战国之前，不可能在秦始皇统一中国后的秦代。箏、筑、瑟的关系，既不是分瑟为箏，也不是由筑演变为箏，而很可能是箏筑同源，箏瑟并存。五弦竹制箏演变为十二弦木制箏，筑身筒状共鸣结构演变为瑟身长匣形共鸣结构，可能是参照了瑟的结构而改革的。

箏流行于民间，是群众喜闻乐见的乐器之一。正如《战国策·齐策》中一段话所述：“临淄甚而实，其民无不吹竽，鼓瑟，击筑，弹箏。”又如西汉桑弘羊《盐铁论·散不足篇》中

所述“……往者，民间酒会，各以党俗，弹筝鼓缶而已。”可见筝在民间流行的广泛性。

筝发展到汉代已出现了转调。候瑾《筝赋》中记有：“于是急弦促柱，变调改曲。”是采用移动筝柱来转调的。十三弦筝，在隋代就已流行，隋文帝开皇雅乐中首见载有十三弦筝的使用。隋代筝的演奏中也用了移柱转调的方法：“促调转移柱”（王台卿诗），“调宫商于促柱”（顾野王赋）。

筝在唐代音乐中广泛使用，如用于礼乐之雅乐中。

筝在宋代也流行较广。宋陈旸《乐书·宋史·乐志》中记载：“本朝十三弦筝，然非雅部乐也。”

明代的筝在演奏技巧上有了进一步的提高，已用十五弦筝。据明代《敦煌实录》云：“索函宗伯夷成善弹筝，悲歌能使喜者堕泪；改调易讴，能使戚者起舞，时人号曰：雍门周。”

到了清代，筝有了新的发展，值得重视的是，清代十四弦筝已用了七声音阶的定弦。在《律吕正义合编》中记载有：“筝似瑟而小，十四弦。各隋宫调设柱和弦以谐律吕，通体用桐木金漆，四边绘金夔龙，梁及尾边用紫檀，弦孔用象牙为饰……今筝十四弦则五声二变为七，倍之为十四也”。这里说的“五声二变为七，倍之为十四也”，即指七声音阶定弦。据记载，清康熙年间，曾有人用筝等四种乐器在宫廷合奏了康熙根据琴曲改编的《平沙落雁》。当时还有人用筝独奏了变调《月

风呼儿》。箏此时也广泛用于民间器乐和说唱音乐中。清末时，箏发展为 16 弦。在广东，有人借鉴扬琴，将铜丝弦用于 16 弦箏上，替代使用了 2000 多年的丝弦，从而使箏的音色发生了鲜明的变化。这种几弦箏一直沿用至今，上世纪 30 年代，箏才使用钢丝弦。

在长期的历史发展中，箏逐渐流传到全国不少地方，从而也“因地制宜”形成了各地不同的演奏风格和地方流派。

关于传统箏曲从某些记载中可查到汉代的《陌上桑》及民间流传的《天下大同》、《寒鸦戏水》、《高山流水》、《出水莲》、《锦上花》等。在民间流传的有手抄二四谱记录的箏曲，但是一直没有正式的箏谱出版，直到 1930 年，才有梁在平先生编著的《拟箏谱》一书出版。

箏不仅用于独奏，还在传统民间器乐合奏和地方戏曲的伴奏中占有重要位置。如《弦索十三套》、《河南板头曲》和广东潮州音乐的传统合奏中都有箏。在河南曲剧中箏更是不可缺少的主奏乐器之一，陕西的《榆林小曲》也有箏伴奏。

近年来，箏的演奏艺术有了突飞猛进的发展。箏的改革也进行了多种实验，制作了多种优质精美的箏（如四川箏、上海箏、苏州箏）；箏的转调也进行了多方面的尝试，已经改革了几种转调箏（如营口张力转调箏，沈阳音乐学院移码转调箏，苏州截弦转调箏，上海音乐学院蝶式箏），这些转调箏扩大了

筝的表现力，使筝更便于参加合奏和伴奏。

第二节 古筝流传与筝乐兴衰

一、先秦汉魏，筝乐始兴

春秋战国之际，筝在秦地已经广为流传，细心的读者可能从上节介绍的几种“筝源说”里，读出了“秦与筝”关系密切的史实。

根据司马迁在《史记》中的记载，公元前 237 年，秦王听信奸佞谗言，下令驱逐外国客卿，博学多才、后做了秦朝宰相的李斯当时也在被驱逐之列，他便上书皇上，据理力争，劝秦王收回逐客令。李斯在著名的《谏逐客书》中说：“夫击瓮叩缶，弹筝搏髀，而歌呼呜呜快耳目者，真秦之声也；郑卫《桑间》、《昭虞》、《武象》者，异国之乐也。今弃击瓮叩缶而就郑卫，退弹筝而取《昭虞》，若是者，何也？”李斯的本意是列举事实说明外来的东西不一定就坏，本国的东西不一定就全好。所提到的真正出自秦地的音乐——真秦之声，却包括了弹筝，正好证明早在秦人建立国家之前，西周王朝的统治时代，筝在秦地民间已广泛流传。秦人用陶器敲打出丰富的节奏，拨弹着

筝弦，撞击着两把扇子骨，为欢快的歌声伴奏，演奏者心情舒畅，欣赏者耳悦目美，说明秦地音乐是很有气氛的。今天，在三秦故地的陕西榆林市，用筝来给榆林小曲伴奏，仍是人们喜闻乐见的传统形式。至于身为秦国的君王却不喜欢地道的秦乐，偏爱郑卫之音，恐怕纯属个人好恶的趣味了。

春秋战国时，除了秦地，筝在齐鲁、郑卫和赵国也很流行，《战国策·齐策》中有这样的记载：“临淄甚富而实，其民无不吹竽，鼓瑟，击筑，弹筝……”说的是齐鲁之地（今山东）已流行弹筝。《古今注》里说：“邯郸女子，秦氏敷，出采桑于陌上，赵王见欲夺之，罗敷乃弹筝，作《陌桑》已自明。”表明赵国（今河北一带）人也喜爱弹筝。

西汉桑弘羊在《汉书·盐铁论·散不足》篇中这样写道：“往者，民间酒会，各以党俗、弹筝鼓缶而已。”表明在西汉以前相当长的时间里，筝就是民间流行的乐器，并且深受广大人民群众喜爱。

伴随着筝的流传与普及，这种乐器本身从中也得到不断的完善与发展。前面已稍稍提及，最开始的筝为五弦，经九弦的过渡，到战国末期发展成十二弦。十二弦筝在形制外观和音乐表现上可能都已相当纯熟，所以稳定地流传了八百多年，直到隋代才增加一根弦，成为十三弦筝。筝在古代一直使用丝质的弦，丝弦被染成各种各样的颜色，如朱红、翠绿、藏青等，都