

关于中国笛箫与中国传统文化的关系

陈晓光

沈阳音乐学院 辽宁沈阳 110001

摘要: 自古以来,文人骚客多以穿云裂石之声来形容笛箫的音质,或是由于音质与旋律是笛箫审美的主要元素。笛箫经过演奏可以发出清脆美妙、柔和淡雅的自然之声,最能引发听者的共鸣。关于笛箫,在古代书籍上有所记载,更有诗人去形容它,足以证明笛箫声音的吸引力以及蕴含那万千气象的文化艺术。笛箫来源与传统,本文重点分析笛箫与传统文化之间的关系,进而深入探索中国笛箫的传统文化内涵,希望促进更多的人了解到这一文化,促进笛箫在新时代的传承与发展。

关键词: 中国笛箫; 中国传统文化; 内在关系

On the relationship between Chinese flute xiao and Chinese traditional culture

Xiaoguang Chen

Shenyang Conservatory of Music, Shenyang, Liaoning, 110001

Abstract: Since ancient times, the literati and poets mostly to wear the sound to describe the sound quality of the flute, or because the sound quality and melody are the main elements of the flute aesthetic. The small flute performance can make a crisp, wonderful, soft and elegant natural sound, which can most arouse the resonance of the listener. About the flute, recorded in ancient books, more poets to describe it, enough to prove the appeal of the sound of the flute, and contains the culture and art of the myriad atmosphere. Source and tradition, this paper focuses on analyzing the relationship between Dixiao and traditional culture, and then deeply explore the traditional cultural connotation of Chinese Dixiao, hoping to promote more people to understand this culture, and promote the inheritance and development of Dixiao in the new era.

Keywords: Chinese flute xiao; Chinese traditional culture; internal relations

引言:

笛箫,即笛和箫,是我国的传统乐器,获得不同时代文人墨客的赞美,在古代关于笛箫有很多评价,其中最受共鸣的就是穿云裂石、吹裂翠崖的形容。苏轼在《同柳子玉游鹤林招隐醉归呈景纯》中给予了笛箫之音清越、和美的评价。《国史补》中同样被授予了这样的评价,形容笛箫之音山石可裂、青翠盎然。《笛艺春秋》这部著作中,以新颖的立意与独特的见解再次论述了笛箫演奏的特点,证明其声音确有穿云裂石之势。

1 中国笛箫与传统文化的关系

宋代苏轼是历史上著名的诗人之一,其诗作在后世

影响非常大,除了苏轼的诗作之外,他还是最了解笛箫常识的音乐爱好者^[1]。在《赤壁赋》这一部旷世名篇中,他写道“其声呜呜然……泣孤舟之嫠妇。”以此句来评价笛箫之音,在苏轼优美的词句衬托之下,笛箫的声音仿佛在耳边荡气回肠一般,与诗中的词句相得益彰,诗人在朗读文章时有很深的共情感。单从这句话分析,苏轼本人对于笛箫之音的评价是非常高的。从其他文人墨客的作品中可以看出,苏轼对于笛箫之音的评价可以用清澈透明、柔和高雅来形容,在苏轼的笔下,即使没有听过笛箫演奏,也会认为笛箫大抵就是这样的声音。正是苏轼在古诗词中的描述,才使得更多的人对于笛箫文化有了全新的认知,苏轼独具一格的描述方式,既凸显了自身对于笛箫文化的喜爱与关注,也带动了部分文人墨客对于笛箫的关注。

汉代蔡邕曾以“类离鹍之孤鸣,起婆妇之哀泣”来

作者简介: 陈晓光,1969.12,女,民族:汉,籍贯:北京,本科,讲师,单位:沈阳音乐学院,研究方向:民族器乐与传统音乐传统文化间的关系,邮编:110001。

形容笛箫之音，而苏轼则有不同的见解，他认为词句用来形容箫恰到好处。他认为汉代的箫比长笛更加悦耳，在演奏中有过之而无不及。唐代大诗人李白曾经对于笛箫做出这样的评价“笛奏龙吟水，箫鸣凤下空^[2]。”这样的形容使人难以想象，因为大部分人并不知道龙吟声究竟是何种声音，很难将其与笛箫的声音联系在一起。姑且以想象分析，如《桐江集》中写道“空山大泽，鹤泪龙吟为清。”此处将老龙吟比作为笛箫声，从汉字表面意思分析，赋予了笛箫清纯、清脆、廖亮之意。从两首诗的形容中可以发现龙吟声与笛箫之间的必然联系，换言之，在听到笛箫声时可以将其想象为龙吟声，在想象中体会古人对于笛箫的评价。事实上，古诗词与音乐之间具有内在关联，部分乐器的声音在诗人的笔下更加清晰明确，即使难以领悟，也可以在相关资源的整合中深入分析，在分析中对于笛箫文化重新定义。

清代袁枚在《随园诗话》这一本著作中，用“萧来天霜，琴生海波。”形容萧生之美。可见诗人的想象中对于笛箫声的理解是别具一格、清新隽永的，认为这一声音与清霜相似，与日月同辉，可见这一评价赋予了笛箫较高的社会地位。袁枚的作品对于后世具有较高的影响，其中关于“书非借不能读”的理论获得了很多人的认可，以奉劝黄生的口吻奉劝后世应多读书^[3]。古诗词是我国的传统文化，以古诗词为载体形容笛箫之音本就是拉近了二者之间的关联。古代文人墨客大部分诗词书画、礼仪乐律样样精通，在描写中优美的言辞与清新淡雅的韵律相得益彰，使人在朗读中不由为之感慨。音乐是古人生活的一部分，也是著作中的一部分，笛箫作为音乐中的一种，理应与传统诗词文化有所关联。对于诗词而言，笛箫之音丰富了写作空间，对于笛箫而言，诗词文化将其以另一种载体呈现出来，这一充分凸显了笛箫与传统诗词文化之间的关联。

唐代段公路在《北户录》中提到箫一名石弦的说法，认为笛箫之音介于弦乐与金石之间，既有清新柔和之美，又有清脆嘹亮之美，这一音质堪称绝美。除了学者的著作形容笛箫之美之外，我国民间对于笛箫之音也有说法，流传着箫声低如洪钟、音质如笛，赋予了笛箫不同的见解。宏观来讲，民间将笛箫之音主要划分为以下几种类型：荡气回肠、清冷深邃、质感飘逸等等，这些评价也受到了文人墨客的认可与喜爱。然而笛箫之美究竟如何理解，可以将其归结于韵味，可谓韵味，就是音色、音律、气韵等。抛开音乐不提，韵味在一首诗中代表的是韵律，而韵律可以通俗理解为句末押韵，读来朗朗上口^[4]。韵律本就赋予音乐美，配乐歌唱是一首诗韵律的根本。古代文人墨客在评价文章、诗词、书画、音乐等内

容时，多以清空、潇洒之言为主，凸显出一种意犹未尽、源远流长之感。而音乐的韵味通常难以言传，也难以捉摸，如同古诗词中的意境一般，一旦尝试言传，将会破会其中韵味。通俗理解，就是音乐表现、特点与风格之间的总和，在《溪山琴况》中有这样一句话“味者何？恬是己。味从气出，故恬也。”从字面意思深入剖析，音乐的韵味就是整体神韵的体现，是音乐的精髓。同样的道理，笛箫的韵味就是乐声中体现音乐是指与内在综合性表现。

关于古人对于笛箫的评价，上述简单概括了几部作品，事实上古人对于笛箫之音的评价远不止于此。无论是在名著作品、古诗词、文言文，还是在历史记录中，都对于笛箫之音做出了较高的评价。音乐本就是我国的传统文化，笛箫作为音乐文化的一项主要元素，在古人笔下具有较高的艺术价值。从古诗词层面分析，笛箫在作品中的描写早已司空见惯，以古诗词为载体使更多的人了解到这一文化，既是对古诗词意境的升华，也是笛箫流传千古的有效途径。从历史发展层面分析，笛箫受到了不同时代人们的喜爱，上至达官贵客，下至寻常百姓，都存在对这一音乐文化情有独钟之人。无论从那一层文化层面发展来看，笛箫与中国传统文化之间存在内在关联，二者之间相互促进、相辅相成。在新时代笛箫这一乐器的演奏与发展中，应遵循其与传统文化之间的发展规律，在借力中促进笛箫这一传统音乐文化的发展^[5]。音乐是从古至今最受人们关注的对象，或是因为其中韵味可以陶冶人们的情操，或是由于其旋律之美可以调整人的心情，致使音乐一直以来具有较高的社会地位。

2 中国笛箫的传统文化内涵

笛箫既是乐器，自然有其独特的气韵，而这一气韵与大部分乐器不同，多以含蓄、婉转、优雅为主，贯穿于声音之中给人以往复、曲折之感，使演奏者与鉴赏者之间存在一种声外之声的互动景象。这或是源于笛箫气韵所具备的其外之气特点，在声外之声中充分体现出这一文化艺术魅力，完美凸显出我国传统文化的精髓。与此同时，笛箫的气韵与演奏者具有内在关联，如不同人的表演习惯、情感、心理、语言、曲调等均有不同，这就意味着笛箫演奏将会在不同人的口中呈现出不同的效果，给人的感觉自然大相径庭。综合来讲，笛箫之音一般体现在对生物语言与人类语言的模拟，演奏者在演奏的同时，既是对客观事件的表述，也是对于自身主观情感的宣泄。从民间演奏大师的曲集分析，以刘管乐、冯子存为例，发现他们在曲集中的标题内容贴近乡土民情，而乡土民情恰好凸显了我国不同民族地域文化的不同特征，这正是体现我国传统文化的主要承载体。以笛箫为例，民间曲集多以俏皮、嬉闹、挺拔的演奏风格为

主,其中最受瞩目当属花舌、历舌、滑舌、吐舌等演奏技巧为主,这些花样演奏技巧的交叉运用形成了只可意会不可言传的笛箫气韵之美^[6]。笛箫在原材料盛产于江南,以丝竹为主,经过繁杂的工艺制作而成,单从笛箫这一乐器外观分析,将江南地区抽象化、写意化的抒情之美充分体现出来,而在演奏过程中,其声韵更是具有意境美、独特美、内涵美、气韵美,在演奏过程中更具抒情性特征。近现代笛箫大师陆春龄先生以华丽的音色、细腻的手法举世闻名,在演奏中善于抒发结合不同的元素,以歌唱性为主导,以情感性为辅助,力求演奏突出气韵之美与意境之美。这位大师的作品具备较高的文学价值与艺术内涵,同时具备民间艺术色彩,颇有传统文化之风,受到了大部分笛箫爱好者的关注。而赵松庭先生则追求新奇、恬淡的意境美,在演奏中以豪壮之气、舒展之风为主,演奏具备独具一格的特征,具有写意的特点。鉴赏者在倾听的时候应透过音律的表象去探索其中的意境,如同在朗读一首诗,理解的不仅仅是外在的字面意思,则需要透过字面意思去体会其中的内涵哲理与情感以及文学意境。同样的道理,注重写意的笛箫气韵之美在鉴赏中应寻找情感载体,以此为突破口走进气韵之中。写意是我国古代不同文化发展的核心,如绘画重写意、诗词重写意、音乐重写意等等,可见笛箫文化中的写意与中国传统文化一脉相承。

笛箫的韵味之美是其中最美的元素,具有温润、柔和、轻盈的姿态;其旋律具备飘逸、儒雅、自然之美;其音调具备高雅、恬静、含蓄之感,被古代文人墨客誉为天籁之音。相较于其他乐器,笛箫虽然不具备华丽、流畅的演奏技巧,但却具备其独特的曲调,其内涵文化与迷人的元素却是其他乐器难以抗衡的。具体来讲,笛箫的手指位置、舌位、艺术气息、口风等元素使得整体演奏韵味独特,其中的抑扬顿挫之感更会使倾听者内心汹涌澎湃,情绪丰富。熟悉笛箫的音乐人都会清楚其中的打音和叠音两项元素,在演奏中若是对这两种元素处理恰当,将会给人一种纤巧、细腻之感,使笛箫整体演奏具有独特的韵味;擞音与颤音也是较为别致的元素,是升华演奏意境的关键,在这两种演奏风格的使用中,可以使鉴赏者具有一种音乐层次之感与波动感,使人在不同的情感起伏中心情愉悦,情绪细腻丰富;而震舌与泛舌这两种技巧主要是呈现笛箫在演奏中的秀美柔和、清新隽永之感,使人在倾听中具有耳目一新的感觉,而这中感觉也是音乐文化的核心,只有实现陶冶听众情操的音乐,才是最受认可的关注的音乐,也是这世间最美妙的音乐^[7];历舌与吐舌则体现出欢快、炽热之感,最能引起鉴赏者的情感共鸣,使鉴赏者与演奏者在灵

魂深处进行共鸣,在情感共鸣中凸显演奏的意义与价值;花舌与滑舌具有清新、华丽之美,是传递音乐意境之美的主要载体,也是写意的关键,是演奏中情感升华的主要元素。在不同演奏方式的融合中,将笛箫之音变得错落有致、层次分明、虚实相生、色彩丰富等等,使笛箫在演奏过程中,既具备音乐传递之意,又能勾勒出一幅美好的画卷。笛箫是我国的传统乐器,属于音乐文化中的一种,笛箫之美是其他乐器难以比较的,其构建是建立在古典美学论与哲学论基础上的,既具备较高的意境,又具备较美的旋律,是从古至今人美颇受喜爱的乐器。笛箫起源于天地与大乐同和、大音希声、天人相应、天人相和等艺术哲学领域,促使笛箫艺术更加丰富与饱满,更具吸引力。

3 结束语

综上所述,中国的笛箫属于传统文化中的一种,其艺术特征令人具备无限的遐想空间,在清新、优雅、高昂,抑或是婉转、低沉、悠长的乐章中,都可以在其中找到情感载体,被那种独特的艺术文化深深吸引,使鉴赏者在倾听的过程中无不为之震撼与感叹。在细细体会中传统文化与民间乐器艺术的内涵与精髓时,不仅可以提升人们的审美,还能使人具备更高的艺术修养,踏入更深层次的艺术领域。本文主要从笛箫与传统文化之间的关系、中国笛箫与传统文化的内涵两方面展开了详细论述,以期促进笛箫文化的发展。

参考文献:

- [1] 赵国祥.活态传承:社区教育助推非遗保护的创新实践——以滨江西兴灯笼文化传承为例[J].新农村, 2022(07): 54-55.
- [2] 黄鹏.初中地理课堂渗透优秀传统文化的实践探索——以“长江”一课为例[J].试题与研究, 2022(20): 181-182.
- [3] 坚定文化自信 激扬青春风采 服务“双减”改革——2022年高考语文全国卷试题评析[J].中国考试, 2022(07): 7-13.
- [4] 严艺,郭红喜.竹笛曲《笛韵》创作中传统文化精神的传与承[J].艺术教育, 2022(01): 107-111.
- [5] 王量量,蒋珏瑾.海洋文化影响下的闽南传统民居建筑形制演变探究——以泉州市泉港区南埔镇萧厝村泉成为例[J].城市建筑, 2020, 17(07): 108-113.
- [6] 王展才,石晶.优秀传统文化资源保护传承利用途经研究——以铜仁幼专玉屏箫笛文化传承为例[J].作家天地, 2020(02): 164-165.
- [7] 周恩荣,付娟娟.同归殊途:中国传统文化现代化路径之比较与启示——以萧蓬父和现代新儒家为核心[J].宜宾学院学报, 2019, 19(08): 11-19.