

长安古琴艺术非遗传承与创新研究

程刚¹ 程博源¹ 白金²

(1 陕西省长安古琴艺术研究院 陕西 西安 710000)

(2 西安外事学院 陕西 西安 710077)

【摘要】长安古琴艺术是陕西古琴发展历史上重要的“新陕派”代表之一，其中由明代万历年间从山东清河迁入西安三原的张氏家族，因自带孔孟之乡的“正统”琴风，再融合陕西本地“旷远、高亢、苍凉、远古”的风格，形成中正而大气的“国士之风”，流传琴谱有《北门张氏家传琴曲》，理论著作有《操缦要秘》，是目前为止仍然小范围活态传承的古琴流派。他的琴谱曲调中多包含4(Fa)、7(Si)或↑4(Fa)、↓7(Si)的音程，并在弹唱中多借鉴秦腔的唱腔特点或陕西民间音乐本地方言发音特点，讲究“雅丽亮彩”“轻重迟速”“琴者情也”对琴曲的处理更多要求情感的表达。现已列为西安市辖区级非物质文化遗产保护名录。

【关键词】非物质文化遗产；长安古琴艺术；传承；创新

1 长安古琴艺术的历史渊源

中国古琴艺术流传至明代万历年间，江苏常熟出现一个很突出的虞山琴派，讲究把古琴看作是纯器乐独奏音乐，不用唱调，只作演奏，强调“国士之风”以“清微淡远”为最高追求目标，在琴界影响十分巨大。从此以后，弹琴者都争说自己是虞山派，长安古琴艺术的历史发展中也受此影响，其中清代时期源于中州分支的长安琴家王元伯受此影响较大，在他编著的琴谱《琴学练要》中就专门进行了“去哩存正”的工作，在清代一段时期形成“新陕派”风格，可惜后又失传。

明代万历年间从山东清河迁入西安府三原县的张氏家族，将山东孔孟之乡的儒家“正统”琴学，结合西安本地传统古琴艺术的“旷远、高亢、苍凉、远古”风格，中正而大气，形成了北方琴人心中期望的“国士之风”，是当时陕西琴人的领袖，其代表琴曲有《渭滨吟》《金门待诏》《大胡笳》《小胡笳》《渭城曲》等，到清代还著有专门的琴学理论著作《操缦要秘》，各地琴家将当时以西安张氏家族为代表的陕西琴人团体称之为“陕派”“长安琴派”，这是目前唯一具有代表琴谱、理论著作、代表琴家、代表琴曲而且还在活态传承、演奏的长安古琴艺术流派。

张氏家族世代为官，在清中后期又随任迁居甘肃天水，与明代迁入甘肃的张氏家族另一经商族人居住于天水城北门，称之为“北门张氏”。张氏家族的西迁，致使长安古琴艺术在长安一段时间内销声匿迹。后以源于中州派的分支，长安王元伯和其著作《琴学练要》的“新陕派”兴盛于长安，到民国逐渐式微，六七十年代又不明原因消失，号称“十二古琴人家”的西安陈尧廷与“新陕派”亦有渊源，但再无传人记载。七十年代，发源于中原河南的中州派古琴也彻底失传。

1943年8月，张大千先生携夫人从敦煌到天水小住。一时间，天水名人每日欢聚作陪，或赋诗词，或品茶论茗，度过了一段文人雅集的欢欣时光。偶尔，北门张氏家族代表琴人张筱辰来了兴致，还会为众人演奏一曲家传的琴曲《金门待诏》。这首琴曲在当时的中国大部分地区失传已久，能亲耳听得其中美妙，可谓人生快哉。

1956年，著名琴学家查阜西先生率领由中国音乐家协会、民族音乐研究所组建的三人古琴采访小组，耗时100天时间对全国17个城市进行探访，由于采访组在西北的城市只到了西安，所以当时未发现已迁居甘肃天水的张氏家族，仅收集了当时陕西省文化局在民间仿得的《松声操》清初琴谱刻本和由西安文管会陈尧廷反映的西安某书店出售原木刻板，清乾隆年间王元伯所著《琴学练要》。未记录相关西安的古琴派别，故查阜西先生回京以后执笔写的《1956年古琴采访工作报告》（注释1）中专门提到“至于派别分析的正确与否，尤其是在琴家从属于某流派的问题上，是可能有问题的，这里只作一初步的划分”。

北门张氏家族代表琴人张筱辰弟子有董晴野、周兆颐，书画家周兆颐启蒙于张筱辰，后又追求“琴学正统”，跟随留声机学习于虞山派琴家吴景略，被琴界笑称为吴景略先生的“留学生”。

2 长安古琴艺术的基本内容

明代关中张廷玉和琴谱《新传理性元雅》，清代王元伯和琴谱《琴学练要》，琴谱留存至今，虽已无直接传承，但对西安张氏家族古琴艺术发展具有深远影响。

清代张氏家族琴学理论著作《操缦要秘》和琴谱《北门张氏家传琴曲》，是流传于世的长安古琴艺术

主要著作,其代表曲目有《渭滨吟》《金门待诏》《大胡笳》《小胡笳》《渭城曲》等。琴曲《金门待诏》在清代被列为张氏家族不外传秘曲,据传张氏家族传人在演奏此曲时,会用一珠帘或纱帘遮挡,只让琴友聆听而不能观看。

目前长安古琴艺术曲谱收录并口传心授流传至今的曲谱有《渭滨吟》《金门待诏》《渭城曲》《良宵引》《文王操》《梅花三弄》《大胡笳》《小胡笳》《胡笳十八拍》《颐真》《离骚》《广陵散》《静观吟》《欸乃》《鹿鸣》《长门怨》《精忠词》等。

3 长安古琴艺术的主要特征

长安古琴艺术主要特征为:

琴曲中多包含4(Fa)、7(Si)或 $\uparrow 4$ (Fa)、 $\downarrow 7$ (Si)的音程,具有一定的陕西地方音乐和戏曲音乐特性。

琴歌演唱特征:

琴歌演唱多借鉴秦腔的唱腔特点或陕西民间音乐本地方言发音特点,从而形成有别于其他流派的艺术形式。

旷远、高亢、苍凉、远古为其主要特色。

琴箫合奏特征:

长安古琴艺术较早受到西域音乐影响,琴与箫多采用应和穿插,从而形成一种疏密相间,琴箫相互应和的丰富艺术形式,而且具备一种即兴表演的能力,现场感染力更强。

长安古琴艺术演奏特征:

古朴、稳健、指力雄厚,重情感表达,如歌如泣。

长安古琴艺术在其他门派艺术通行标准的基础上更多讲究“雅丽亮彩”“轻重迟速”“琴者情也”更重视一个“情”字,对琴曲的处理更多要求情感表达。如:《阳关三叠》需表达出对友人的依依惜别之情;《大胡笳》需表达出对故乡、对骨肉的分离之痛。

4 长安古琴艺术的重要价值

长安古琴艺术自唐代董庭兰吸收胡人音乐元素,发展至明清的再一次创新和发展,将儒家“正统”琴学,结合陕西本地古琴艺术的风格,无论从演奏还是吟唱中体现出的长安“秦声、秦韵”地方特色,其发展规律和琴家喜好都具有极高文化研究价值。

其它传统古琴流派琴箫合奏一般仅合主旋律,显得相对单调,舞台艺术感染力相对较弱,长安古琴艺术的琴箫合奏讲究应和穿插,从而形成一种疏密相间,琴箫相互应和的丰富立体的艺术形式,从中可看出一

种现代交响乐的雏形,深刻研究其原理具有极高的学术价值

长安古琴艺术的琴曲中多包含4(Fa)、7(Si)或 $\uparrow 4$ (Fa)、 $\downarrow 7$ (Si)其它流派不常见的音程,研究其琴曲的调式和创作方式,对我国传统音乐的律学、美学研究具有极高的科学价值。

5 长安古琴艺术的现代发展与创新情况

2003年,中国古琴艺术被联合国教科文组织列为世界非物质文化遗产后,陕西、甘肃相继成立古琴专业研究机构,陕西省长安古琴艺术研究院和甘肃颐真古琴研究院。两地在进行相互交流时,发现濒临灭绝的天水北门张氏家族古琴艺术即为历史上的长安琴派,随即进行了大量的考察研究,发现代表著作有清乾隆年间《操缦要秘》,代表琴谱有道光年间《北门张氏家藏琴曲》,研究成果发表论文有《长安古琴艺术考》(注释2),出版专著有《长安古琴艺术》(注释3)。在陕甘两地共同研究的同时,派年轻琴家跟随学习,将濒临失传的长安古琴艺术再次呈现。天水董晴野传王伟、周兆颐传李卓阳,李卓阳再传程刚,程刚、王伟再传程博源,使长安古琴艺术传承有序,连绵不断,现已列为西安市辖区级非物质文化遗产保护名录。

值得一提的是经过李卓阳、程刚、程博源的多年努力,北门张氏家族密不外传的琴曲《金门待诏》绝响得以再现。而且经王伟、李延民等长安现代琴家不断努力,具有鲜明长古琴艺术风格的《进终南》《永寿庵》《忆长安》等新创作或移植琴曲受到琴友们的喜欢。

参考文献:

[1]《1956年古琴采访工作报告》作者:查阜西(执笔)、许健、王迪。中国音乐家协会和民族音乐研究所于1956年4月中旬到7月份,派查阜西带领许健、王迪等人辗转江浙、四川、安徽、湖北等23处地方,走访全国琴人98位,共收录了各地琴人327首琴曲的曲谱、录音,这是首次官方对全中国古琴艺术的抢救性调查活动。

[2]《长安古琴艺术考》作者为陕西省长安古琴艺术研究院昭闻,发表于《音乐天地》杂志2015.06。

[3]《长安古琴艺术》由陕西省长安古琴艺术研究院昭闻编著,于2020年陕西人民出版社出版。

本文为陕西省哲学社会科学专项课题《长安古琴艺术非遗传承与创新研究》的阶段性成果,立项号:2023QN0385。