

浅谈江南丝竹音乐的历史变迁与传承发展

倪好

浙江师范大学, 浙江金华, 321004;

摘要: 中国地大物博, 不同地区孕育了各具特色的地域文化。江南丝竹作为流行于上海、江苏南部、浙江西部一带的传统音乐, 是国家级非物质文化遗产之一。它伴随昆曲艺术的发展而逐渐形成并成熟, 成为江南地区最具代表性的音乐艺术形式, 充分体现了江南水乡的风情, 在民族音乐中占有重要地位。江南丝竹的历史变迁与时代背景、地理环境密切相关, 在乐器种类、演奏方式、流传范围、代表曲目等方面不断演进, 反映出艺术与实践的紧密联系。《欢乐歌》、《三六》、《中花六板》等经典曲目流传至今, 广为人知。

关键词: 江南丝竹; 历史发展; 传承发展

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 12. 045

引言

江南丝竹音乐作为我国众多地域音乐文化的一种, 主要是流传于我国长江以南一带, 是一种器乐合奏形式。^[1]在江南水乡的滋养熏陶下, 呈现出一种秀雅委婉的音乐风格。从水磨腔的形成到独立丝竹乐队的建立, 江南丝竹逐步发展出完整的音乐体系, 深受江南地区文化、社会及自然风情的影响。近年来, 越来越多中小学校设立民乐团, 尝试演奏江南丝竹, 推动了该艺术的传承。同时, 专家学者和传承人也不断深化理论研究与实践推广, 通过组建乐社、举办活动等多种方式, 促进公众对江南丝竹的多元了解。因此, 对江南丝竹历史、文献与发展的研究不仅仅能够推动中国传统文化发展, 更是一种文化精神的延续。^[2]

1 定义江南之声: 丝竹乐的历史溯源

江南丝竹起源于民间, 融合了江南地区的传统文化与音乐特色, 在长期发展中形成了独特的风格和体系。其发展历程不仅伴随乐器和演奏形式的完善, 也涌现出大量经典作品和代表性人物, 展现出持续的生命力。

1.1 历史渊源

丝竹乐历史悠久, 早在先秦就有“箏瑟之乐”, 汉代的相和歌以“丝竹更相和”为特征, 南北朝“清商乐”中已出现丝竹“但曲”。明代嘉隆年间, 以魏良辅为首的戏曲家创制昆曲水磨腔, 张野塘等人组建了丝竹乐队, 用工尺谱演奏, 后逐渐形成专业丝竹班社, 标志着江南丝竹的初步形成。万历末年, 苏州地区出现“弦索”乐种, 成为江南丝竹的直接前身。它与民俗活动紧密结合, 具有深厚的群众基础。

19 世纪初, 浙江北部杭嘉湖地区的丝竹活动已十分活跃, 至清道光年间初具规模。平湖“合计清音社”和嘉兴“金声奏”等社团已有数代传承。李芳园等琵琶名家不仅技艺高超, 也擅长清音演奏, 推动了乐器演奏的

系统化与流派形成。

清末民初, 上海出现“文明雅集”等丝竹组织, 后又有“钧天集”“清平集”“雅歌集”等团体, 演唱昆曲、滩簧, 演奏丝竹乐。20 世纪初, 江南丝竹由乡村进入城市, 上海、杭州等地纷纷成立乐社, 整理古曲, 注入新活力。孙裕德创办的上海国乐研究会、王巽之成立的杭州国乐社及后来的“华光乐社”, 均促进了丝竹音乐的交流与发展。^[3]

1.2 地域影响

江南丝竹根植于民间, 与人民生活密切相关, 其发展得益于江南地区深厚的经济与文化基础。古代江南物产丰富, 生活相对安定, 民众在物质条件改善后追求精神生活的丰富, 促进了文艺的繁荣。环太湖地区逐渐形成了婉转清丽、富有水乡韵味的江南丝竹。

明清时期, 江南丝竹在继承宋元传统的基础上, 融入民俗活动, 与昆曲等艺术形式相互影响, 不断丰富和完善。它不仅用于民间节日和庆典, 还吸收水乡地域特色, 与传统中国文化深度融合。

2 解码音乐基因: 江南丝竹的风格密码

作为中国民族乐坛璀璨的明星, 久负盛名的江南丝竹乐自然有着自身独特的风格特色, 不论是从基本特征上, 又或是演奏江南丝竹的乐器上, 或是一些代表曲目的共同特性等等, 这一艺术都有着与时代相符相融的增进和发展, 也与自身所处地区特色相呼应。笔者通过搜索并阅读一些文献资料发现, 关于江南丝竹特色的相关研究共有 174 篇, 关于风格的研究共有 70 篇。由此可见, 艺术界对于江南丝竹风格特色仍然有着很大的探索分析兴趣。

2.1 基本特征

江南丝竹曲调优美淳朴, 清新悦耳, 轻快明朗, 绮

丽优雅,其技法丰富多彩,变化层出不穷,讲究“你繁我简,你高我低,加花变奏,嵌挡让路,即兴发挥”,显现出“小、细、轻、雅”的艺术风格。婉转优雅,清丽自然。“小”说的是演奏乐队的队伍小,不像是那种管弦乐队庞大的演奏队伍,丝竹演奏只需要三四个人就可以完成,并且它们没有那么多复杂的乐器组合起来演奏,整体更加简洁,乐器运用适当,小巧明快,更给人以精妙自然之感。“细”指的是细致、在演奏风格上,丝竹表现得十分细致,生动的为我们展现着江南生活的每一个细节,与江南特色紧密相贴,充分体现这里的方方面面,让听众沉浸于此。“轻”就是轻快,丝竹奏作为轻型音乐的代表,风格十分轻快明朗,带给演奏者和听众身心的放松,从内容到给人的感受,无一不是自在愉悦轻松明快的。“雅”则代表着气质上的优雅,丝竹无论是从演奏风格还是从演奏形式上来说,都带给人一种小巧精致的感觉,十分清秀典雅。

2.2 情绪感受

江南丝竹带给人的情绪始终是乐观的,尽管其中有低沉、悲缓的部分,但是听完后心情总是轻松而愉悦的,这就是江南丝竹的魅力,也是人们对它喜爱的原因。《欢乐歌》《四合如意》等音乐所表达出的乐观,它们的曲调十分流畅,没有那么多的波折与纠结,也没有给人荡气回肠,但就是能够让人舒舒服服的听下去,还会觉得迥然有趣、别有韵味。

因此江南丝竹整体的情绪风格更加偏向雀跃自在,能够以欢乐有趣的音乐感染听众们,从中传递出一种俏皮天真的活泼之感。在演奏低沉悲缓时,同样也隐含了轻松而愉悦的快乐心绪,在后几段的新部分中又会再一次用乐观欢快的音调扫除这一丝丝悲伤。江南丝竹,让人身心愉悦,感受轻松自在。

2.3 演奏乐器

江南丝竹不同于打击器乐的节奏分明、也不同于管弦器乐的力度猛烈,其演奏以风格精细著称。运用到的演奏乐器基本上属于较为精巧精致的,音色玲珑有韵味。丝竹就是丝弦乐器和竹管乐器的合称。丝弦乐器主要有琵琶、二胡、扬琴、三弦等;竹管乐器主要有笛、箫、笙等。江南丝竹乐队组合非常灵活多变,演奏时根据需要各乐器可自由搭配,演奏者少则两三人,多则七八人至十几人。弹弦乐器有小三弦、琵琶、洋琴;管乐器还有箫、笙;打击乐器有鼓、板、木鱼、碰铃等。琵琶、扬琴、二胡、笛子作为江南丝竹器乐组合中最重要的四件乐器,是丝竹乐队中不可或缺的。

几种演奏江南丝竹的主要乐器也在乐队合奏之外逐渐衍生出一些乐器独奏曲,使整个江南丝竹音乐得到丰富。如江南丝竹风格的琵琶作品《春江花月夜》,原

名《夕阳箫鼓》,也叫《浔阳月夜》。是一首典雅、优美的古曲。作为经典琵琶作品,该曲让江南丝竹风格与复杂丰富的琵琶技巧相辅相成,增进了琵琶与丝竹乐的联系,也使其在研究分析等方面更充分结合。改编自江南丝竹乐曲的扬琴作品《弹词三六》,原为江南民间乐曲《梅花三弄》,常作为评弹演唱前的开场音乐。乐曲旋律活泼流畅、热烈欢快,给人以轻巧悠闲自在的感觉,是扬琴的经典曲目之一。江南风格的二胡曲《姑苏春晓》描绘了姑苏早春时分百鸟欢鸣、春意盎然的自然景象。二胡流畅悠扬的音色演奏着江南婉约清丽的音乐,更显地区特色。在丝竹乐队合奏时,常常是根据需要来调整参与演奏的乐器,按照实际情况来自由搭配组合。^[7]

3 焕活传统新韵:丝竹艺术的当代传承

任何一种活态的艺术,既扎根于传统经典,也离不开当代的诠释与传播。江南丝竹在历史长河中积淀下众多经典曲目,也持续涌现出新的代表作;更有一代代艺术家以匠心传承、以创新开拓,为其注入永恒的生命力。

[6]

3.1 代表作品

江南丝竹作为江南地区一大艺术特色,其在成熟过程中也在不断产生新曲子、新代表作品。江南丝竹主要的八首乐曲是《欢乐歌》《云庆》《老三六》《慢三六》《中花六板》《慢六板》《四合如意》《行街》。此外,《鹧鸪飞》《柳青娘》《高山流水》《霓裳曲》《倒扳桨》等乐曲亦常演奏。^[5]

这些作品既可以作为合奏乐曲,也可以单独拿出来成为某一乐器的经典曲目。如《中花六板》《长街》也是经典二胡曲,《三六》是扬琴经典曲目。再者,随着如今时代的迅速发展,世界各国各地之间的交流也越来越多,艺术家们对于不同类型的音乐艺术有了更大的接受度。有一些音乐家开始尝试用西方乐器演奏江南丝竹音乐,中西交融,达到一种别样的韵味,如钢琴四手联弹版《炎黄风情》之《江南丝竹》,就是很好的一次融合转变,也有利于让更多人了解到、欣赏到这样的艺术。

3.2 传承人与艺术家

3.2.1 陆春龄

作为首批国家级非物质文化遗产江南丝竹代表性传承人,陆春龄是著名笛子演奏家、作曲家和教育家,被誉为“中国魔笛”,曾任上海江南丝竹学会会长。他自幼习笛,早年生活艰辛但仍坚持音乐活动,曾参加“紫韵国乐社”,后组织“中国国乐团”。新中国成立后,他参与筹建上海民族乐团,并成为独奏演员,1976年起任教于上海音乐学院。陆春龄的演奏风格深受江南丝竹影响,清新活泼、韵味悠长。他将多首江南丝竹乐曲改

编为笛子独奏曲,如《欢乐歌》《鸬鹚飞》,并融入昆曲元素,形成独特体系。^[4]

3.2.2 沈凤泉

沈凤泉是二胡演奏家、教育家,国家一级演员,曾任浙江省音乐家协会二胡专业委员会会长、浙江江南丝竹音乐社社长等职。他自幼受家庭影响热爱江南丝竹,勤学苦练,后进入浙江省艺校任教,是该校首批民族器乐教师。1986年,他举办江南丝竹与二胡学习班,推动普及工作。他还主编《江南丝竹乐曲选》,整理改编《小霓裳》《慢三六》《中花六板》等曲目,并参与录制音像资料,扩大江南丝竹的影响。2009年,他被评为国家级非物质文化遗产项目代表性传承人。

沈凤泉注重创新,认为应不断融入新演奏理念与技术,使江南丝竹与时俱进。他通过讲座、宣传片、教育片等多种方式推广这一艺术,浙江艺术职业学院还设立了沈凤泉江南丝竹音乐陈列室及研究中心,助力传承与保护。

4 续写未来新章:丝竹音乐的现代化叙事

传统并非静止的遗产,而是一条流动的长河。江南丝竹要在新时代延续其生命力,就必须在接续传统的同时,勇敢驶向现代性的广阔海域。它需要在教育中扎根、在创新中交融、在科技中传播、在产业中活化——这不是对过去的背离,而是一种更具自觉和文化责任感的传承。^[8]

4.1 教育为根,播撒薪火种子

未来的传承,首重教育。须将江南丝竹的系统教学更深地植入国民教育体系,从中小学的兴趣社团到音乐院校的专业学科,构建一条清晰的人才培养路径。这不仅是技艺的传授,更是审美与文化的沁润。通过编写标准化教材、举办工作坊与大师课,让年轻一代不仅知其然,更知其所以然,在心中埋下热爱与传承的种子,使丝竹之声后继有人。

4.2 创新为翼,开启对话时空

固守成规无异于画地为牢。江南丝竹需以开放姿态,开启与多元音乐语汇的对话。这并非简单的“中西合璧”,而是深层次的“灵韵交融”。可探索与电子音乐、爵士乐乃至世界音乐的碰撞,在保留其“小、细、轻、雅”内核的前提下,于编曲、和声、节奏上大胆实验,创作出既熟悉又陌生的当代丝竹作品。让笛箫与钢琴、二胡与合成器对话,使其从“民俗音乐”跃升为能引发当代听众共鸣的“现代艺术”。

4.3 科技为舟,拓宽传播疆域

数字技术为传统艺术的传播提供了无限可能。可借助VR(虚拟现实)、AR(增强现实)技术打造沉浸式江

南丝竹体验馆,让用户仿佛置身江南水乡,与乐手隔空共奏。利用流媒体平台、社交媒体进行高清直播、短视频推广,打破地域物理界限,吸引全球受众。同时,建立江南丝竹数字资源库,将珍贵的老艺术家影像、曲谱、音频档案化、数字化,永久保存,便于全球学者与爱好者研究学习。

4.4 产业为脉,滋养生态土壤

健康的传承离不开良性的文化生态与产业支撑。可推动江南丝竹与文旅产业深度融合,使其成为江南地区文化旅游的活态名片,在古镇、园林中打造实景演出,开发相关文创产品。同时,鼓励和支持年轻一代传承人、艺术家成立创新工坊与艺术团体,通过商业演出、专辑发行、艺术节参展等方式,让江南丝竹在文化消费市场中找到自身位置,获得自我造血能力,从而实现可持续的传承与发展。

5 结语

江南丝竹作为中国传统音乐的重要分支,在现代音乐冲击下面临挑战,但在国家政策与音乐家的努力下,不断创新与发展,更具时代性与流行性。当前学界关注其乐器、技法、历史演变与未来传承,但仍需加强对乐社、艺术家的深入研究。未来可拓展至社会学、历史学等多学科视角,丰富研究体系。江南丝竹的持续发展离不开一代代艺术家的坚持与热爱,其未来仍值得期待。

参考文献

- [1]顾莉,仝童.多元文化背景下江南丝竹音乐文化的传承与发展——以二胡、琵琶、扬琴为例[J].音乐生活,2022(04):94-96.
- [2]郭瑾蓉.民间习俗中的江南丝竹——历史、文献与发展[J].当代音乐,2022(02):82-84.
- [3]王莹.江南丝竹传承与发展新探[N].中国社会科学报,2022-01-26(009).DOI:10.28131/n.cnki.ncshk.2022.000340.
- [4]张雪莲.论一代宗师陆春龄对竹笛艺术的贡献[J].雪莲,2015(23):40-41.
- [5]高丽.钢琴四手联弹版《炎黄风情》之《江南丝竹》的编排特点与演奏要点[J].艺术大观,2022(25):33-35.
- [6]洪惠敏.乡村振兴背景下江南丝竹文化的传承与创新[J].江苏建筑职业技术学院学报,2021,21(04):94-97.DOI:10.19712/j.cnki.jsjyxb.2021.04.023.
- [7]陈彦西.江南丝竹音乐渊源综述[J].民族音乐,2020(06):24-26.
- [8]崔玮,焦爱红.一曲丝竹清音入江南[J].中国人力资源社会保障,2020(09):62-63.