

The Inheritance and Exploration of Guqin Music—Taking the Musical Play *Listening to the Qin* as an Example

Meina Mao

Beijing Union University, Beijing, 100101, China

Abstract

The guqin, also known as the “seven string zither”, is the most long-standing and continuous form of instrumental music in History of China. Qin music represents the spirit of Chinese literati and is a way of life and pursuit for Chinese literati from ancient times to modern times to cultivate their character and express their emotions. China’s first guqin musical *Listening to the Qin* takes the meticulous painting *Listening to the Qin Picture* as the blueprint, presents all the people in the picture one by one on the stage, takes the unprecedented love story between Emperor Huizong of Song of the Song Dynasty and Li Shishi as the main story line, uses the ancient qin as the emotional link between the two people, narrates the story with music, and fully integrates painting, piano, music, and emotion. Speaking with the zither, he created a cross-border musical work from modern times to ancient times, showing the beauty of “charm” in the *Listening to the Qin Picture*, so that the audience can experience the “circle of friends” of cultural celebrities in the Song Dynasty and experience the oriental ancient life in person.

Keywords

guqin; music; drama

古琴音乐的传承与探索——以音乐剧《听琴》为例

毛美娜

北京联合大学, 中国·北京 100101

摘要

古琴又称“七弦琴”，中国历史上渊源最为久远而又持续不断的一种器乐形式。琴乐代表了中国的文人精神，是中国从古代到现当代文人修身养性、怡情寄情的一种生活方式与追求。中国首部古琴音乐剧《听琴》以工笔画作品《听琴图》为蓝本，将图中众人一一呈现在舞台之中，将宋徽宗与李师师的旷世爱情故事作为故事主线，用古琴作为二人情感的纽带，以音乐连接剧情进行叙事，将画、琴、乐、情，进行充分融合。用琴说话，创作出从现代穿越回古往的跨界音乐剧作品，展现了《听琴图》中的“气韵”之美，使观众亲历宋代文化名流生活的“朋友圈”，身临其境的体验东方古意生活。

关键词

古琴；音乐；剧目

1 引言

古琴又称“七弦琴”，中国历史上渊源最为久远而又持续不断的一种器乐形式，相传创始于史前传说时代的伏羲氏和神农氏时期，其可考证的历史有三千年之久。对于“琴乐”的历史，可谓是中国古代文人音乐的精华史，更是无形的艺术遗产。其中，诞生了很多名人雅士，比如春秋战国时期的伯牙、晋朝的嵇康和阮籍、北宋的宋徽宗赵佶，在现当

代，更有我们熟知的传承人吴钊、杨青等古琴大师。琴乐代表了中国的文人精神，是中国从古代到现当代文人修身养性、怡情寄情的一种生活方式与追求。

谈到文人精神，这就和古琴的一琴具有三种音色相关了，古琴由于弹奏位置的不同，产生的音色也不同，古琴的音色分别是泛音、散音、按音。其中，泛音被称之为“天音”，代表天籁之音；散音被称之为“地音”，代表大地之音；按音被称之为“人音”，代表人与人的沟通与交流。古琴仅泛音就有 119 个之多，再加上同音高的泛音，可在琴弦的不同位置弹奏，表现出来的音色就更加丰富多样的。

古琴在影视剧、舞台剧中很受青睐，无论是仙气飘飘的仙人、儒雅的文人墨客，还是威严的帝王将相，抑或是侠肝义胆的侠客，常会选择古琴这种乐器与之相配，以彰显“才情”。提到“才情”，被称为“才情世无双”的文艺帝王宋徽宗便是对古琴极有研习的一位君王，一副《听琴图》便是

【课题项目】北京联合大学校级项目“舞台剧《听琴》2018 版套曲创作与艺术实践”（项目编号：10321JA1816）。

【作者简介】毛美娜（1982-），女，中国北京人，博士，副教授，双师型教师，教学促进师，从事戏剧与影视音乐研究。

对宋徽宗赵佶爱琴最好的记载。

2 人物设置

古琴音乐剧《听琴》中,共有5个角色。人物设置完善且有延伸;人物之间不孤立有联动;人物形象真实且不刻板。让观众体验到了中国传统文化的生活方式,将宋代的纨扇文化形象化为一个名叫“宋扇”的现代“90后”女孩,作为线索性人物,梦回大宋,把我们带入了宋代人生活的“朋友圈”,与宋徽宗、李师师、蔡京等人产生了碰撞、交流与融合,看着故事情节的跌宕起伏,听着一首首新创作的古琴曲,观众体验到了浓浓的中国传统文化的意蕴。

①宋扇:90后女琴师,一日赏《听琴图》时,进入梦境,梦中入画,梦回大宋。

②宋徽宗:好琴,为琴成痴,进入大荒山寻觅《仙家秘谱》踪迹,偶遇才女李师师。

③李师师:幽姿逸韵名动汴京的才女,汴河画舫中人,后与宋徽宗相爱。

④蔡京:擅长投宋徽宗所好的权臣。

⑤元一:得宋扇琴艺真传的琴童。

3 故事脉络

古琴音乐剧《听琴》中,从事件到场景,情节构思巧妙,故事高潮处情节跌宕起伏;故事有情感依据,因果关系逻辑清晰,环环推进;人物性格鲜明,可细细推敲揣测。

宋扇因赏《听琴图》,进入梦境,梦中入画,梦回大宋宣和年间;偶遇李师师,并传授其《流水》;宋徽宗因进入大荒山寻觅《仙家秘谱》踪迹,听闻《流水》误认为是《仙家秘谱》,偶遇才女李师师;李师师慌忙之间掉落团扇,宋徽宗拾得团扇,命蔡京去寻人;宋徽宗与蔡京在画舫寻到李师师,宋徽宗为李师师弹奏《高山》,没想到却被蔡京弄巧成拙,李师师将其主仆二人轰出门去,蔡京只好把李师师强掳入宫;因李师师受宠,琴师宋扇也得以女扮男装入宫,称为宫廷琴师;宋徽宗为李师师弹奏《梅花三弄》,不巧被宋扇撞到屏风,宋徽宗误会李师师心仪宋扇,便疏远了李师师;李师师被宋徽宗的才情打动,却没预料到宋徽宗的误解,元宵之夜,李师师一曲《雉朝飞》楚楚可怜,宋徽宗弹奏《流水》与之定情,相知相恋;宋扇意识到长此以往,必会危及江山,以一首《文王操》耿直进谏;李师师深爱宋徽宗,但又不想帝王为自己误国,服毒摔琴赴死;蔡京欲与宋徽宗合奏《鸥鹭忘机》,谁料宋徽宗一语双关,要自己独奏,蔡京尽知话中深意,恭敬聆听;宋徽宗李师师的团扇交给宋扇,意为自己已经彻底放下,再次弹起《流水》之时,李师师的游魂翩跹而来,飘然而去。《听琴图》画面定格宋徽宗、蔡京、宋扇、元一四人。宋扇从梦中醒来,发现一切皆是梦境,唯一一柄空白团扇留在身边。

4 音乐创作

古琴音乐剧《听琴》中,全剧用套曲的方式进行创作,共计23首音乐作品。音乐风格既多样又和谐统一,音乐旋律引人入胜,歌词精心推敲。剧目以古琴为源,用现代人“宋扇”偏流行风格的音乐引入并穿越回大宋;用琴音、琴乐以及琴韵展现了宋代的哲学、理学。将静与远、清与美,都做了很好的呈现,展现了大宋文人的审美文化与审美情趣。

剧目除序幕外,分为六幕:流水、高山、梅花三弄、雉朝飞、文王操、鸥鹭忘机。音乐在每一幕都有一定的设计与创意,无论是表达剧情的情景音乐,还是表现人物的人物音乐,抑或是剧目主题音乐,都能够栩栩如生的进行呈现。

①第一幕——流水,共有两首音乐作品,均由宋徽宗演唱。其中一首作品借鉴了琴曲中姜夔的宋代十八首曲目中的《醉吟商小品》。表现琴痴宋徽宗在大荒山中偶遇抚琴仙子,误认为找到了心心念念的《玉清秘谱》后的激动心情。

②第二幕——高山,共有四首音乐作品,分别由李师师、宋徽宗、蔡京演唱。其中一首作品借鉴了琴曲中姜夔的宋代十八首曲目中的《长亭怨慢》。四首音乐作品表现为李师师听闻宋徽宗抚琴《高山》,被宋徽宗的琴声吸引;宋徽宗被李师师抚琴《流水》回应后的倾心;以及蔡京的圆滑、狠诈。

③第三幕——梅花三弄,共一首音乐作品,由李师师演唱。作品借鉴了琴曲中姜夔的宋代十八首曲目中的《鬲溪梅令》。另外,由于剧目在此幕中将以琴曲《梅花三弄》作为宋徽宗和李师师的定情之曲。因此,在该幕的歌曲创作中也借鉴了古琴曲《梅花三弄》,表现李师师对宋徽宗的表情达意。

④第四幕——雉朝飞,共六首音乐作品,其中两首作品分别借鉴了琴曲中姜夔的宋代十八首曲目中的《惜红衣》《秋宵吟》。分别由李师师、宋徽宗演唱。表现了李师师遭受到宋徽宗误会后的伤心,此时音乐作品在节奏的设计上采用了节拍转换的方式,分别用2/4拍子、4/4拍子、2/4拍子进行转换,目的是将李师师心中急促的情感通过歌声进行外化;宋徽宗误会李师师后的暗自神伤;以及李师师与宋徽宗化解矛盾后的心意相通,该首作品与第二幕中李师师的唱段有相似的旋律,表达了李师师预唤起宋徽宗与之汴河画舫许下诺言的回忆,此处用不同的歌词表达了李师师当下对宋徽宗的表情达意,更是重复用了与初见宋徽宗时心动的音乐旋律,目的是让观众更加明了李师师对宋徽宗爱慕之情的升温。

⑤第五幕——文王操,共三首音乐作品,由宋徽宗、李师师演唱。作品分别借鉴了琴曲中姜夔的宋代十八首曲目中的《杏花天影》《霓裳中序第一》《古怨》。表现了惊鸿殿内,宋扇奏琴、李师师起舞、宋徽宗在乐舞中吟唱的歌舞升平;李师师劝诫宋徽宗,并服毒与君诀别;宋徽宗痛失爱侣的绝望。

⑥第六幕——鸥鹭忘机，共①首音乐作品，由宋徽宗演唱。作品借鉴了琴曲中姜夔的宋代十八首曲目中的《醉吟商小品》，且与第一幕中宋徽宗的唱段设计成“同头异尾”的旋律，表现出宋徽宗回忆与李师师初识的过往，也表示宋徽宗已放下李师师，预专心朝政的决心。

⑦情节音乐：剧目以琴入戏，用琴声引发人物之间的关系。第一幕，大荒山中云雾缭绕，仙山叠嶂，远山传出清丽恬淡、若似仙音的古琴声，烟雾慢慢淡去，山间高台上李师师一袭白衣，如谪仙般弄弦，引得前来寻仙求《玉清秘谱》宋徽宗听得如痴如醉。此处的《玉清秘谱》便是为本剧创作的曲目《新流水》，该曲借鉴了古琴曲《流水》中的元素，进行发展与改编，形成了“新流水”曲。该曲的创作也为人物音乐中，李师师的人物音乐提供了音乐创作的新意。

⑧人物音乐：剧中共有5位人物，宋扇、宋徽宗、李师师、蔡京、元一。宋扇的人物音乐设计以流行元素加入古风为主，用流行音乐的旋律、节奏以及乐器配器进行融入，强调了宋扇现代人物IP设置。李师师的人物音乐设计以古琴曲《流水》中的一句旋律为引，进行新的发展与变化，选用《流水》为该人物的音乐素材也是由于李师师在剧情初期在大荒山中弹奏的那首所谓的《玉清秘谱》，也正是由于这首“新流水”才让宋徽宗定情于李师师，因此将古琴曲《流水》进行改变，与后续剧情中宋徽宗弹奏琴曲《高山》以表知音之情进行衔接。宋徽宗的人物音乐设计以古琴曲《高山》中的一句旋律为引，进行新的发展与变化，成为“新高山”，与李师师的人物音乐“新流水”相互呼应，人物互为知己，琴曲也互为知音，使剧情更加相扣。蔡京的人物音乐设计突出阴险、狡诈，因此在旋律的设计上多以“八度”音作为基础素材，表现该人物的心思玲珑与回旋善变。

⑨主题音乐：是音乐剧的同名主题曲一首《听琴》。总览全剧，带观众在音律中回顾剧中精彩剧情。

“吟徵调商，竹影松风历苍痕 / 仰窥低审，似听丝弦一弄琴 / 高山流水，冰心月下闻 / 梅花三弄，白雪一枝春 / 霹雳乍响威凌天地震 / 昊雷弦断惊破旧梦沉。何人入宫禁？何琴世间存？”

听琴，听情 / 忘言，忘神 / 无弦，无人 / 知音，知心。

妙音初识，云山隐处草木深 / 时移世易，应是画里一痴人 / 雄雉朝飞，零落相思门 / 鸥鹭忘机，陶然曲中论 / 玉轸久歇斗室七弦尽 / 瑶徽清寒远世九德存 / 大音本无形 / 茫然太古心。

听琴，听情 / 忘言，忘神 / 无弦，无人 / 知音，知心。

但识琴中信 / 何劳弦上音 / 图中弦歌千古魂 / 人间能得几回闻。”

主题曲的创作，在歌词上对全剧的核心情节进行回顾，采用“顺序”的方式，以时间为歌词主线进行逐一情节的凝练与传递。在旋律的创作上，将宋徽宗与李师师的人物音乐进行素材的提炼，融合进入主题曲，让观众在听闻主题曲的同时能够通过隐约的人物音乐，感受到宋徽宗与李师师的情感再现。

在主题曲的结束句前，插入了古琴曲《梅花三弄》的音乐素材让观众在听闻主题曲的同时能够回忆起宋徽宗与李师师的定情之曲《梅花三弄》。这段古琴曲的插入后，将节选古琴曲《梅花三弄》进行了延伸与发展，又回到主题曲原有的音乐旋律的路径上，且与歌词进行了很好的贴合，“但识琴中信 / 何劳弦上音 / 图中弦歌千古魂 / 人间能得几回闻。”这既是对全剧的回顾与再现，也是跳出剧情，站在当下，今人对剧情中宋徽宗与李师师情感的感怀与审视，从而更好的引发观众的感悟与思考。

5 文化传承

《听琴》是中国古琴史上第一部音乐剧，也是音乐与戏剧跨界高度融合的舞台剧。首创并探索出中国舞台演出史上一种新的艺术形式即“琴剧”。于2017年在北京国家图书馆艺术中心进行首演后，获得了广泛的好评，一时间成为琴界热点，作为古琴文化传播的创新形式得到了社会广泛关注和认可。2018年进行周年改版，亮相首届中国（诸城）古琴艺术节暨第六届中国古琴“幽兰·阳春”奖展演现场，并且在北京国图艺术中心进行庆祝一周年演出。改版的音乐剧《听琴》，曲目更加精炼流畅，重点更加突出生动。剧场版演出的同时在北京推出厅堂版《听琴》的演出，让粉丝们有更多机会近距离观赏古琴音乐剧。《听琴》演出同时配合有系列文化活动如“古琴与古董”“古琴进校园”“古琴与文化名家”等一系列文化活动。2019年春节期间在国家汉办支持下，应布鲁塞尔孔子学院、西弗兰德大学孔子学院、列日孔子学院等九家孔子学院的联合邀请，《听琴》琴·歌音乐会赴法国、比利时、德国，进行了欧洲七场巡回演出。演出受到当地市长和领导、当地民众、海外华侨等众多观众的热烈欢迎。演出的同时举办“中国古琴”“中国戏曲”“中国舞蹈”等方面的文化讲座和其他具有中国特点的文化活动，不仅推动了中国古琴文化在世界上的传播，还推动了中国传统文化在世界上的传播。2022年，《听琴》在北京通州区文化馆进行惠民展演，获得观众的一致好评。

6 结语

《听琴》的成功并非偶然，剧目汇聚了古琴、团扇舞等多种非物质文化遗产，体现传统琴、棋、书、画、诗、词、歌、赋的文化成就，运用中国气派的话剧表演、歌唱、舞蹈等综合艺术手段，渗透在剧中的表演、舞美、音乐、道具、服饰等方方面面。这些复杂要素的内在融合，不仅构成完整的艺术品，也传承和弘扬了中华优秀传统文化，更是坚定的树立了文化自信。

参考文献

- [1] 陈志强.古琴在戏剧作品中的叙事运用和情境营造——以音乐剧《听琴》为例[J].戏剧文学,2020(4):6.
- [2] 佚名.《听琴》将亮相古琴艺术节[J].乐器,2018(9):1.
- [3] 白石道人歌曲译谱新注(上下)[M].河南大学出版社,2022.