

也谈《古籍里的古曲》音乐会 对音乐文献的活化利用

□ 朱婷婷 古籍馆经典文化推广组

中国自古为礼仪之邦，音乐文明源远流长。数千年的音乐文化浸润了一代代国人，也为后世遗留下许多优秀的音乐作品与文献。近代以来，西乐在国内广泛流行，传统民乐则逐渐没落，电影《闪光少女》中民乐与西乐对决的场面就给观众留下深刻印象。推广传承优秀传统文化音乐，是继承发扬优秀传统文化的重要组成部分，振兴民乐势在必行。作为国家总书库，国家图书馆拥有丰富的音乐文献资源，在当前环境下应承担起发挥引领作用，聚焦馆藏经典音乐文献，积极探索新形式，更好地推动中华优秀传统文化音乐的创造性转化、创新性发展。

《古籍里的古曲》是2022年国家图书馆联合中国煤矿文工团、中国艺术研究院共同打造的系列音乐会，分三场意境不同的演出，表达了主创者们欲以“汇流澄鉴”之心，于“望月怀远”之境，品“人生况味”之意，借音乐会的形式向观众讲述古籍的故事，追寻古人的情感。该音乐会曾于9月国家图书馆创立113周年和国庆期间先后在国图音乐厅和天桥艺术中心中剧场上演。9月3日在国图上演的首场引起社会强烈关注，开票即售罄，一票难求。在煤矿文工团拍摄的会后采访中^①，在场观众们对此场音乐会亦是连连好评。

记录古曲的音乐文献晦涩难懂，与现通行的简谱、五线谱大相径庭，而这只是古籍里的古曲转化过程中的其中一个难关。如何顺利实现让古曲可听，古籍可观，讲好古曲背后的故事，让现代观众领略到千年前古曲的美，是个实打实的“技术活”。笔者尝试从以下两个方面来进行探析，以为将来更好地活化音乐文献做些积累。

一、内核守正：立足文化典籍，讲好背后故事

此次“国家队”各领域主创团队参与策划创作《古籍里的古曲》音乐会的宗旨是立足经典古籍，讲述古曲背后的中国故事，弘扬中华优秀传统文化。在进行主题策划、选择古曲曲目时，始终秉持“内容为王”的理念，牢牢把握文化内核，坚持要还原古籍原本的声音，明确文化为主、形式为次，挖掘文化深度，传承文化底蕴，期盼观众能够在观看节目时真切感受到古曲音乐带来的清新感和古典韵味，避免“泛娱乐化”的侵袭。

从2022年3月立项开始，《古籍里的古曲》主创团队和国家图书馆古籍馆副馆长、研究员陈红彦，国家图书馆古籍馆副研究员赵大莹，中国艺术研究院音乐研究所所长、研究员、博士生导师、《中国音乐学》主编李宏锋，中国艺术研究院音乐研究所副所长、副研究员、《中国音乐年鉴》主编冯卓慧，中国艺术研究院音乐研究所青年学者、研究生院科研教师、《中国音乐年鉴》编辑部主任施艺等多位专家学者，进行了多次研讨论证，细心打磨，最终从50余部古籍中精心选取出36支古曲。

^①按：采访视频内容可参见中国煤矿文工团10月6号10点20分发布的微博。

图1 《古籍里的古曲》三场音乐会节目单

在音乐文献和古曲的选择上,重点关注国家图书馆馆藏古籍精品以及其中能够集中代表中华文化精髓,并为观众熟知、容易引发共鸣的作品。如第一场音乐会“汇流澄鉴”中的《离骚》《酒狂》和《流水》皆为大众熟知的历史故事,它们皆选自明太祖之子朱权所辑《神奇秘谱》,该书成于洪熙元年(1425),是现存最早的中国琴曲谱集。第二场音乐会“望月怀远”中的《塞上曲》,选自清人李芳园《南北十三套大曲琵琶谱》。该书的问世标志着琵琶流派平湖派的诞生,在琵琶史上具有重要意义。《塞上曲》是李芳园根据华秋平《秘本琵琶谱真传》中的五首独立小曲《思春》《昭君怨》《泣颜回》《傍妆台》《诉怨》组合,重新编谱而成的一大套文曲,伪托王昭君所作。中秋月夜,王昭君在清冷的塞外怀念家乡的亲人们的画面就在琵琶声中呈现在现场观众的脑海。

“把大家认为有点遥远、有点高冷的古籍和古曲碰撞在一起,发掘其中有筋骨、有道德的历史故事,让古籍可以听、可以看,古曲可以欣赏,是一个很有趣的实验。”国家图书馆古籍馆副研究馆员赵大莹谈及创作初衷时表示,礼乐文明是中华文明的重要组成部分,古籍作为重要的载体,将经典作品用新的方式与大家见面,以演出的形式将古籍的精神内涵发掘出来,使其得到更好的利用,将有助于把宝贵的文化遗产保护好、传承好、发展好。

二、形式创新:重新编配古曲,配备豪华阵容

在还原古籍古曲原本样貌的基础上,也要兼顾创作符合当代大众审美的古曲音乐会,这就要求主创团队不仅要在前期策划过程中找准创作方向,还要在后期执行过程中细心打磨,只有这样才能把深奥难懂的古文化典籍变成观众可以感知、可以品味、可以共情的视觉盛宴。这个重新编配古曲的过程,需要主创团队具备了解音乐消费需求,熟练掌握古今乐理知识和较强的改编曲谱的能力。

除古琴曲《酒狂》《流水》是纯器乐演奏外,音乐会编曲主创团队(刘湘、张忠平、丁薇、刘严、付文杰等)对其他古曲基本都进行重新编配,尤其是《诗经·关雎》《乐府诗集·木

兰辞》这类音乐形式失传、作为诗歌被现代人了解的作品，音乐会都在保留古意的基础上，做了适合现代人欣赏习惯的改良，以戏剧表演、诗词吟诵、古曲吟唱等多种形式辅助古曲演奏，让古籍里的古曲变成了生动鲜活的可视化、故事化的表演节目。

如作为第一场音乐会“汇流澄鉴”开场“序章”的《关雎》以重奏和女声小合唱的形式出现，清新婉转。“尾章”中新编配的《德里格小提琴奏鸣曲》第三首则融入了《茉莉花》，呈现了中西合璧的音乐之美（图2）。《德里格小提琴奏鸣曲》是清乾隆时期意大利传教士德里格创作的手稿，同时期《茉莉花》也传入西方，主创团队希望以此向早期推动中外音乐艺术交流的音乐家致敬。

为呈现更好的舞台效果，《古籍里的古曲》系列音乐会汇集中国煤矿文工团创作室、民乐团、歌舞团、话剧团、舞美中心等多位实力主创和演员：由民乐团团长、指挥、著名板胡表演艺术家刘湘担任音乐总监；由创作室负责人、话剧团副团长郝姗姗担任总导演；由创作室副主任、编剧冯必烈，青年编剧赵晓曦担任撰稿；舞美中心青年舞美设计崔敬一、灯光设计于正声联手打造丰富且诗意化的视觉空间。舞台布置古朴典雅，包括舞台幕布设计为展开的立轴，舞台前方布置的朵朵莲花与幽明宫灯，以及投影到两侧墙壁的古谱书影，都令读者有了更为丰富的沉浸式体验。

图2 《德里格小提琴奏鸣曲》与《茉莉花》演奏现场（汪凯戈摄）

不仅如此，在演出方面，中国艺术研究院张晓龙教授担任礼学指导，为剧组讲授礼仪课。指挥家、演奏员、歌唱演员、朗诵者都穿着精致得体的汉服，荷叶、灯笼等道具古色古香，整体氛围相得益彰。在进行节目编排时，主创团队还注意在每段乐曲前都创新设置带有表演成分的朗诵，这样既让观众了解曲目背景，又不至于像单纯的讲解那样单调，容易让观众产生良好的沉浸式观看体验。

著名古琴演奏家黄梅、青年古琴演奏家孙瀛等加盟演出，更为音乐会增添精彩。不仅琴声清越、仪态优雅，琴艺卓绝的琴家们，每一挥手、每一拨弦，都牵动着观众的视听神经，

真可谓佳人抚琴瑟，一室皆泠泠。刘长卿的“古调虽自爱，今人多不弹”的慨叹，估计可以现在改改了。音乐会的演奏家们投出的声声古曲，在夜阑月白之时，无疑邀约到更多知音。

此次音乐会在传播渠道上积极运用网络新媒体的思维和视野，除了国家图书馆与中国煤矿文工团各自的微信公众号、微博号，还通过新华网、光明日报、央视网、文旅中国等各大媒体网站和微博、小红书等社交网站制造话题，得到观众的极大关注。主创团队还充分意识到明星效应的强大拉力，主动向年轻受众靠拢。此次音乐会启用中国煤矿文工团青年演员刘昊然拍摄宣传片，快速登上微博热搜榜单，引发微博话题热度讨论，起到了极佳的宣传效果（图3），扩大了音乐会受众范围，拉近了传统古籍与社会大众尤其是年轻群体的距离。

《古籍里的古曲》系列音乐会以其优质的创作水平和演员们精湛的演出，在国家图书馆音乐厅的舞台上绽放光芒，使馆庆演出季收到了热烈的社会反响。三场在国家图书馆音乐厅的演出共吸引了两千多名观众慕名观看。此次音乐会以古代音乐文献为内容本体，以改编后的古曲演奏为形式载体，以音乐、版本专家的解读为主体，把经典文本的曲谱文字转向视觉、听觉的沉浸式体验，架起了大众对传统音乐文献的全新解读桥梁——用活化创新音乐古籍的实践告诉观众，古曲原来可以这样看，古籍原来可以这样听。

图3 相关微博话题（中国煤矿文工团统计数字）

小结

近年来，《锦鲤抄》《芒种》等国风歌曲在抖音、B站等平台播放量破亿，《梦华录》播出后琵琶曲《凉州大遍》也在B站掀起各种翻弹热潮和点播。国风音乐正以兼容并包的姿态融合多元曲风，在听众尤其是年轻人中广泛流行。《琵琶语》《兰陵入阵曲》等经典国风乐曲也赢得了不少专业人士和音乐爱好者的喜爱。国家图书馆馆藏音乐文献资源丰富，此次以

音乐会的形式与中国煤矿文工团和中国艺术研究院跨界合作，坚持古为今用，兼容并包，积极探索优秀传统文化推广的新模式，并取得了不错的宣传效果。期待后续能为古曲音乐爱好者们提供更多元更便捷的平台，加强大众对传统音乐文化内涵的理解，对优秀音乐文献进行创造性转化、创新性发展。

附：《古籍里的古曲》音乐会古籍文献选介

笔者曾有幸参与部分古籍古谱搜寻工作，现从此项目参考的音乐文献中拣选四种，与诸位读者共赏。

臞仙神奇秘谱三卷

索书号 CBM2162。明朱权辑，明刻本，半叶十行，行字不等。黑口，双鱼尾，四周双边。该本序尾及卷首钤有“柳林冯氏藏书”“国立北平图书馆收藏”“大树将军子孙”“岷园收藏图籍书画金石之章”“家在文明阳明两山之间”等藏书印。

是书原藏国立北平图书馆（国家图书馆前身），抗战时期为避免日寇劫掠，寄存美国国会图书馆，现暂存中国台湾省台北“故宫博物院”。1963年《琴曲集成》第一册、2013年国家图书馆出版社《原国立北平图书馆甲库善本^①丛书》第502册和2013年国家图书馆出版社再造善本（索书号 zz1173），影印底本均为该刻本。

此书为明太祖之子朱权（号臞仙）所辑，又称《神奇秘谱》，成书于洪熙元年（1425）。该书是现存最早的中国琴曲谱集。此本上卷《太古神品》凡十五曲，中、下卷《霞外神品》凡四十六曲，合计十六调六十一曲^②。书中所收琴曲是编者从当时“琴谱数家所裁者千有馀曲”中精选出来的，其中颇有一些名作。

音乐会中大家耳熟能详的《酒狂》《流水》《离骚》等名曲，皆出自其中，《神奇秘谱》也是现存记载这些古琴曲最早的琴书。

新刻文会堂琴谱六卷

索书号 16290。明胡文焕撰，明万历二十五年（1597）胡氏文会堂刻本。半叶十行二十字，双白鱼尾，左右双边。书中不少位置钤有“长乐郑氏藏书之章”与“长乐郑振铎西谛藏书”印，郑振铎先生旧藏。

^①按：此批暂存台北“故宫博物院”的善本书大部分为国立北平图书馆善本甲库藏书，其中古琴曲类善本如《臞仙神奇秘谱》《新刊发明琴谱》《徽言秘旨》《梧冈琴谱》等均已在中国古籍资源库发布。

^②按：《琴曲集成》中华书局2010年版第1册，本书提要中提到该书上海图书馆藏本“上卷称为‘太古神品’，凡十六曲。中、下卷称为‘霞外神品’，凡四十八曲”。经核对该书国图馆藏甲库本与上图藏本，笔者发现目录、正文实际所收琴曲数量应如文中所述。朱权笃信道家，或许想将该书琴曲合为六十四卦数，又历时十二年辑书，原刻本不应缺漏，当为六十四曲本。现存所见版本可能在版本流传更迭过程中导致遗失。

文会堂是明代胡文焕的书坊名，刻印的书籍以《文会堂琴谱》与《格致丛书》最为著名。该书六卷共六册，前三卷为论琴文字，涉及琴制琴式、指法字谱等，后三卷共收录十一调五十三曲。《文会堂琴谱》是明代琴谱辑刻成熟后期出现的作品，体例明晰，内容完备，对研究明代琴谱辑刻史有重要参考意义。

陶渊明的《归去来辞》被誉为山水田园诗派的最高成就，世称“晋无文章，惟去来辞”。琴歌《归去来辞》便据此创作，是目前流传最广泛、影响最大的古琴作品之一。其有字的琴谱应为宋末元初琴人俞琰初作，而盛于明朝。明代的有字琴谱初见于正德六年（1511）谢琳的《太古遗音》，其称《归去来辞》“播之弦歌”，“令人清风凛然，千载之下尚能使人兴起也”。《文会堂琴谱》基本保留了谢琳《太古遗音》的原貌。

南北十三套大曲琵琶谱二卷

索书号 19814。清李芳园传谱，吴梦飞校正。民国三年（1914）南京方格纸抄本。此书原刊于光绪二十一年（1895），分上下两卷，除十三套大曲外，另有初学入门琵琶谱八首，记谱精细，甚有贡献。李氏乃琵琶世家，自高祖即善弹琵琶，至芳园则“善弹琵琶无与敌”。此书问世标志着琵琶流派平湖派的诞生。

音乐会上的《海青拿天鹅》《塞上曲》皆出自此书琵琶谱。《海青拿天鹅》，又称《海青拿鹤》，是我国第一首琵琶大套武曲，创作于元代，成谱于明清。嘉庆二十四年（1819），华秋苹《秘本琵琶谱真传》（馆藏索书号 60956，此书也称《华氏谱》）出版了此曲的琵琶独奏版，题名《海青拿鹤》。李氏《琵琶谱》则在《华氏谱》原谱基础上加入了第 18 段【分飞】，增为 19 段，题名亦修改为《海青拿天鹅》。《塞上曲》是李芳园根据《华氏谱》中的五首独立小曲《思春》《昭君怨》《泣颜回》《傍妆台》《诉怨》组合成一大套文曲，名为《塞上曲》，且伪托王昭君所作。《塞上曲》在此书中颇具代表性，其乐谱编写也充分体现了李氏编谱特色。

德里格小提琴奏鸣曲

外文善本，索书号 3584。意大利传教士德里格著，稿本。

德里格在清廷官方组织编纂的《律吕正义·续编》中介绍了西方的乐理知识，是中国第一部正式刊行的汉文西洋乐理著作。

《小提琴奏鸣曲》内含 12 首小提琴曲，这应是中国现存最早的小提琴音乐曲谱，也是目前在中国发现的唯一一部十八世纪欧洲原创音乐作品手稿。德里格是清康熙、雍正、乾隆三朝宫廷乐师，对于中西音乐知识的交流，有独特的贡献。

此次音乐会的编曲张忠平将《德里格小提琴奏鸣曲》与国乐《茉莉花》进行融合，赋予其新的生命力。