

莱芜古琴传统斫制技艺的创新传承研究——以刘峰“斫琴五步辩证法”为核心

刘峰

山东弘古堂古琴文化艺术传播有限公司, 中国·山东 济南 271100

摘要: 莱芜古琴传统制作技艺已被认定为省级非物质文化遗产项目, 古琴制作技艺历史悠久、内涵丰富。然而随着时代进步, 这一传统手工技艺面临着传承不易的窘境, 特别是在当今现代化的、标准化的、全球化的大环境下, 如何更好地继承和创新古琴制作技艺的需求迫在眉睫。刘峰作为莱芜古琴第五代传承人, 将中医学“辨证论治”思路跨界融合运用到古琴制作技艺中, 开创出独具特色的“斫琴五步辩证法”, 不但给传统技艺带来新的发展机遇, 促进可持续传承注入新鲜活力。本文从历史背景与特点, 传承人刘峰以“辨材施斫”的传承理念与思想内涵作为创新工艺在当代发展和应用意义, 全方位梳理了莱芜古琴斫造工艺的特点, 并对刘峰的“斫琴五步辩证法”进行技术的总结与升华, 为传统手工艺品向现代手工艺品过渡和标准化发展方面贡献一定的力量, 为其它传统手工技艺发展走向创新方向提供一定程度的参考依据。

关键词: 莱芜古琴; 传统斫制技艺; 斫琴五步辩证法; 辨证论治

Research on the innovative inheritance of traditional guqin craftsmanship in Laiwu – centered around Liu Feng's "Five-Step Dialectical Method for Crafting Guqin"

Liu Feng

Shandong Honggu Tang Guqin Culture and Art Communication Co., Ltd., China Shandong Jinan 271100

Abstract: The traditional craftsmanship of making guqin in Laiwu has been recognized as a provincial-level intangible cultural heritage project. This craftsmanship has a long history and rich connotation. However, with the progress of the times, this traditional manual craftsmanship faces the dilemma of difficult inheritance. Especially in today's modern, standardized, and globalized environment, the urgent need to better inherit and innovate the craftsmanship of making guqin is pressing. As the fifth-generation inheritor of the guqin craftsmanship in Laiwu, Liu Feng has integrated the concept of "treatment based on syndrome differentiation" from traditional Chinese medicine into the craftsmanship of making guqin, creating a unique "five-step dialectical method for guqin making". This not only brings new development opportunities to traditional craftsmanship but also injects fresh vitality into sustainable inheritance. This article comprehensively reviews the characteristics of the guqin making craftsmanship in Laiwu from its historical background and features, and the significance of the inheritor Liu Feng's inheritance concept and ideological connotation of "choosing the right material for the right craftsmanship" as an innovative craftsmanship for contemporary development and application. It also summarizes and sublimates Liu Feng's "five-step dialectical method for guqin making", contributing to the transition and standardized development of traditional handicrafts towards modern ones, and providing a certain degree of reference for the development of other traditional manual craftsmanship towards innovation.

Keywords: Laiwu Guqin; Traditional craftsmanship; Five-step dialectical method of making Guqin; Syndrome differentiation and treatment

0 引言

“莱芜古琴传统斫制技艺”作为中国古琴制作技艺的重要组成部分, 是我国传统文化发展的重要载体, 其历史、文化内涵价值不容小觑, 然而在现代化技术发展进步的现状下, 传统艺术遭受困境, 特别是我国古琴制

作工艺复杂、周期较长, 不能实现工业化、标准化以技艺缺乏传习的现状。当前所要解决的问题不仅是提升古琴制作工艺标准、获取高质量原料来源, 同时还要提升其与现代社会发展相融合所需的音质、制作技能和制作速度。在这一背景下, 作为莱芜古琴第五代传人的刘峰, 在国内

斫琴界独创“斫琴五步辩证法”，传统技艺植入中医学的“辨证论治”思维方法，旨在用系统的工艺流程与创新工具来解决制琴过程中遇到的问题，并用“辨证施治”中的整体观念及灵活性理念应用于古琴斫制生产过程中，让古老技艺更精准化、更科学化，促进古琴作品更切合当代人的需求。

1 理论基础

1.1 莱芜古琴传统斫制技艺概述

莱芜古琴传统斫制技艺是中华传统手工艺制作的技艺，起源于清代光绪年间，至今已有百年历史。它传承和发扬了工艺承属派选材重本土的新格局。莱芜古琴是以精良的斫制技艺为前提，选用泰沂山区金楸木、白花梧桐、白果木等为材料，以美学、琴律学、声学、木材学、漆艺髹饰学等领域知识为基础，包含许多斫琴的环节，从选材到上弦调音一般需要耗时三到五年，每个环节都需要高度的技术含量，其难度大、要求高。“斫琴五步辩证法”概括来讲有以下五步骤：辨证琴材定琴形、辨证面板选槽腹、辨证面底配比法、辨证灰胎加减法、辨证琴弦张力配成琴。因此，需要斫琴师具备精湛的技艺，还须有融会辨别各种材料声音特性的能力。

1.2 中医学“辨证论治”理论概述

中医学的辨证论治理念出自东汉张仲景的《伤寒杂病论》，该书是第一部理法方药完备、理论联系实践的中医临床著作，标志着中医理论与临床实践的紧密结合。辨证论治的核心内容包括：四诊合参：通过望、闻、问、切四种诊断方法收集病情信息。分析判断：综合分析这些信息，明确病因、病位、病性及正邪关系。制定治疗方案：根据分析结果立法处方。

《伤寒杂病论》的贡献：六经辨证：将外感病分为六经，每经先述脉证，再列主方，实现了理、法、方、药的贯通。同病异治：即使症状相同，也会根据具体情况制定不同的治疗方案。这部著作对中医临床实践产生了深远影响，奠定了中医临床思维的基础。

1.3 技艺创新与跨学科融合的必要性

现代社会对传统文化和技艺的重视程度极高，如何进行创新和传承成为非物质文化遗产保护的难题，但很多传统技艺在面对现代化、全球化背景时传承困境和技术断层成为时代难题。例如古琴这种传统乐器的工艺过程繁复精细，全凭个人高度个性化的手工技艺，难以实现技艺的标准化，也难以实现产业化快速传承。又如现代社会对古琴音色、工艺要求与生产效率等都与传统技艺背离极远。因

此，跨学科的突破，例如，将中医“辨证论治”的理论应用于传统的古琴制作技术中，可以建立起更为科学的理论体系。例如，刘峰将“辨证论治”中的“辨证”概念跨学科“辨材”的技术概念，根据各种木材的声学传导特性予以分类；不同密度琴料实现音色主导性配比；同一种材质琴体制作不同形制的古琴槽腹；对古琴灰胎进行前瞻性分析；适配不同张力的琴弦；再以现代工业技术手段对琴体进行制作为“施斫”。

2 莱芜古琴传统斫制技艺的历史脉络与核心特质

2.1 莱芜古琴斫制技艺的历史溯源

莱芜古琴传统斫制技艺传承始于清代光绪年间，已有一百多年的历史。作为古琴制作工艺的重要流派，莱芜古琴从诞生之初就融合了地域性的鲁中泰沂山区文化特征和当地的地理环境特色，形成了区别于其他古琴制作技艺的特殊艺术风格。莱芜古琴的传统制琴技艺由离欲上人创始，受到蜀派技艺的影响，就地取材，利用当地丰富的木材资源，逐步发展成为适应本土审美需求的古琴制作工艺。第三代传承人释能净传承四川一带著名制琴技艺，并将其传入莱芜地区，由此推动了莱芜地区制琴技艺的深入发展。尤其是位于莱芜的天龙禅寺的斫琴作坊实现了技术延续和创新，逐渐形成莱芜古琴的技术风格。第四代传承人释彻悟、第五代传承人刘峰继承并发扬了该技艺。

2.2 莱芜古琴传统斫制技艺的核心工序与技术逻辑

莱芜地域的古琴制作工序严密，包括选材、制坯、槽腹设计、调音、灰胎、漆艺处理等多个制作环节，每一步都要求匠人精益求精。对古琴制作而言，最重要的是原材料的甄选，正所谓“选良材，用意深，五百年，有正音”。莱芜的古琴制作工艺比较严格，选用的木材必须品质好、纹理顺直，且具有良好的传导音质效果。斫琴师要根据所选木材的种类、硬度、纹理等情况，用“望、闻、敲、测”的方法对木材进行品质和发声效果评估，以便选择木材来制作古琴。选定材料之后开始进行制作，首先要根据古琴的形制构造进行思考，其次要设计制作出美观的古琴形体，不仅在古琴构造中考虑音质问题，而且要保古琴的音质能满足材料特性的要求。其中古琴的槽腹构造也是影响古琴音乐质量的重要一环，不同的古琴，其槽腹的深浅、形状都需要根据材料的独特性质进行设计，这样才能保证古琴在演奏时琴音清微淡远，中正平和。

2.3 莱芜古琴技艺的当代传承困境

尽管莱芜古琴传统制作技艺蕴含丰富的历史文化内

涵,但是,其在现代化进程中也存在着一些问题。传统古琴制作技艺尚未标准化,全凭手工技巧和经验,因此技艺传承存在困难,且难以实现规模化和标准化。每个工匠都有自己独特的技艺,这导致学习和继承的成本高且过程复杂。再加上优质古琴用材稀缺的问题进一步提高了制琴成本,故难以进行大规模生产。面对环境变化和资源限制,传统古琴制作材料难以取得,使得古琴制作技艺面临着物料资源的紧张局面。加之,古琴制作周期长、工艺烦琐,当下年轻一代对于这类传统艺术并无太大的积极性,使得古琴制作技艺陷入了后继乏人的困境。尤其是年轻的继承人稀少,这使得传统技艺的延续面临巨大挑战。

2.4 莱芜古琴传统斫制技艺的现代化与创新转型

为了解决传承困境,莱芜古琴斫制技艺开始逐渐完成自身知识产权保护及技艺突破性转型。作为第五代传人,刘峰他坚持传统技艺,提出并采用“斫琴五步辩证法”,通过科学的步骤和技术标准化,实现保证古琴制作的高品质与高效能。同时,他通过现代化技术研发了发明专利和实用新型专利工具,如智能琴盒和木工画线器等,不仅提高了制琴效率,还解决了诸多历史性难题,如“南琴北裂”问题。智能琴盒可调控温湿度以降低温度改变造成的木材变形,可大大延长古琴的寿命。

3 刘峰“辨材施斫”理念的理论来源与转化机制

3.1 中医学“辨证论治”理论的核心内涵与诊疗逻辑

“辨证论治”是中医的精髓,具有深厚的历史基础和哲学依据,认为必须对病人及其周边的气候条件等所有影响因素进行全面观察、判断,确诊其疾病类型后,再针对病人的不同症状(证候)制定行之有效的治疗方案。中医学认为,人体各部分是一个相互关联的整体,治疗不仅仅针对局部病症,因此在治疗时,局部问题也要考虑对整体的影响,应进行综合治疗。“辨证论治”理论的诊疗逻辑通常包括四个步骤:望、闻、问、切四诊合参,通过收集和分析病人的各种信息,辨明病因、病位、病性等特征;然后根据症状的具体表现,判断出相应的“证候”;接着根据不同的证候类型制定治疗方案,在治疗过程中不断根据症状变化调整方法。

3.2 刘峰的创新实践与理论转化

作为莱芜古琴传统制作技艺传承人之一,刘峰为了传承传统古琴制作技艺,经过深刻的理论思考和实践探索,完善了自己的认知,同时将中医学的“辨证论治”理念很

好地融入古琴斫制技艺中,形成了“辨材施斫”的创新理念。当他制作古琴时,发现现有的技术在木材选择、音色调节等方面尚有欠缺,比如选材和调音仍过多地依赖经验而不是系统化的理论指导,因此借鉴“辨证论治”中的诊断与调整思维,提出了“辨材施斫”的新理念。

即所谓“辨材施斫”,是指制做一床古琴首先要通过辨析木料的特性(如木材的密度、弹性、湿度、纹理等诸多方面),类似于“辨证”的过程;接着根据材料特性制定出适应性的“斫制方案”,这相当于“论治”的阶段;而在制作过程中,刘峰通过不断试音、调整结构和音色,实时对琴体进行动态调整,确保音色达到最佳效果,这种调整过程类似于“辨证论治”中的“治疗”与“随症调整”。

3.3 “辨证论治”与“辨材施斫”的对应关系

“辨证论治”理论的核心概念与“辨材施斫”存在着一种理想化的契合关系。在中医的“辨证”过程中,分析的是病证的整体,这种思路被转化为古琴制作者“辨材”的过程中对材料“证候”的解读。“辨证”中的“症候”从纹理、湿度、密度等特征解读出音的潜质,从而选择出最适合做不同部位的材料。如琴面选用金丝楠,而软质、轻质的白花梧桐一般会被选作琴底,这种以音色为主导的配比可谓是相得益彰。中医的“论治”阶段会根据病情开出处方,在这种情况下,刘峰以木材的传导性作为指导要素,确定琴体形式、槽腹大小等关键要素。例如,想要得到满意音色,则需要调节面板的厚度及槽腹的设计,根据木材的发音性来决定,这也是中医学根据病情演变灵活变通论的理念应用到“辨材施斫”上的事例之一。在斫琴时,刘峰采用试音架“试音”的手段,动态调整琴体的各个部分之间的相互影响。

3.4 “辨材施斫”理念的创新与实践

“辨材施斫”理念的独特性则体现在多层次上。“辨材”之法的创新打破了古代斫琴过程中多赖经验的“技术隐性化”,是一种相对完善工序的制定过程,该过程是建立在材性发声、全局考量之上的,通过精准量化和定制化操作,刘峰能够为每一张琴制出较为准确的声音,进而能控制音色的提升与稳定;该概念的提出,打破了“辨材”局限于择材阶段进而涉及音色调控、结构设计的综合性考量。刘峰在制琴过程中选择材料、制备模型直至调音优化的过程的详细描述确保了其每一个步骤都能够做到极致的状态,此举使得传统古琴制作工艺有了更为规范、有条理的状态,为技艺的传承与发展提供了具体的方法,也

给了制作者的后辈一个较为规范的实用学习模板。更重要的是,“辨材施斫”此法使得以往单纯依靠经验模式的古琴制作技艺有了新的突破,为其后人建立了一个较为完善的学习框架和制作准则,有利于记录古琴在制作过程的各个阶段便于记录、对比、分析、综合,进一步促进该技艺非遗数字化进程。

4 结语

莱芜古琴传统斫制技艺作为中国优秀传统文化的瑰宝,在历史的积淀和古琴手工技艺的风格下,面对当今时代全球化的影响,传统古琴手工技艺遭受极大的冲击,尤其以古琴的制作技艺,其制作周期长、工艺复杂,且依赖于高度个性化的手工技艺,致使技艺难以标准化,这种传承缺失的空档持续放大。作为莱芜古琴的第五代传承人刘峰提出了“斫琴五步辨证法”这一创新理念,打破了传统的束缚,赋予了古琴传统斫制技艺更科学化的转变。

参考文献:

[1] 王风. 大匠必以规矩——记张建华斫琴[J]. 乐器, 2023(10):27-29.

[2] 武文龙. 梵戈: 斫琴是人生修行的手段[J]. 艺术市

场, 2023(5):28-31.

[3] 马悦. 古琴斫琴工艺之龙池与凤沼探析[J]. 杂文月刊(下半月), 2023(4):0111-0113.

[4] 魏帆飞. 非遗斫琴传统手工艺的数字化保护与传播研究[J]. 丝网印刷, 2024(12):98-100.

[5] 孙成东. 传统斫琴工艺材料的保护与利用研究[J]. 大众文艺, 2024(18).

[6] 孟建军. 把管派斫琴技艺传承下去——访斫琴师刘增齐[J]. 乐器, 2023(12):20-23.

[7] 白依墨. 管派斫琴: 功夫必在琴外[J]. 艺术市场, 2023(5):20-23.

[8] 魏圩. “味”范畴下的斫琴经验抉微——斫琴师单卫林先生采访后记[J]. 南京艺术学院学报(音乐与表演版), 2024(5):56-60.

作者简介: 刘峰(1980.11-), 男, 汉族, 山东省济南市, 本科, 中国乐器协会(古琴专业委员会)会员, 山东省级非遗项目《莱芜古琴传统斫制技艺》代表性传承人, 山东省工艺美术学会会员, 研究方向: 工艺美术、非物质文化遗产。