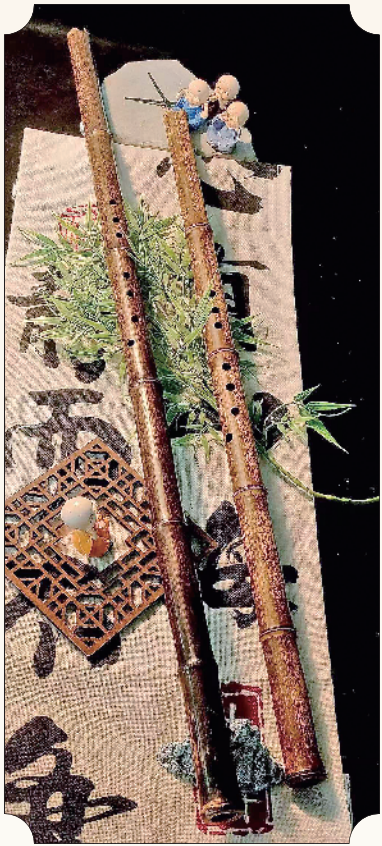

制箫是源远流长的传统乐器手工技艺,源自上古竹制吹奏器具制作技艺,在漫长的岁月中改良精进,不断传承。

徐州汉箫制作技艺,是制箫技艺在徐州地区的发展成果之一,匠人以竹子为主要原料,结合机械开孔与手工打磨,先打造箫管主体,再精细打磨竹身纹路、校准音孔,最后修整吹孔定型。

制箫工艺讲究竹管的匀称笔直,力求音色清润悠远、孔位规整精准,成品既可作演奏乐器,也可成为文房陈设、收藏雅器。

▲竹箫。

●受访者

薛晴跃(曾用名:卜鑫),为云龙区非物质文化遗产“徐州汉箫制作技艺”代表性传承人。在她小的时候,因为外公喜欢吹笛弄箫,其深受影响,自幼耳濡目染,对乐器心生热爱。大学期间,她主修音乐学专业,深耕乐理与乐器理论,夯实专业功底,并拜专业制箫匠人为师,学习制箫。

在日常生活中,她潜心打磨制箫技法,并常态化开展非遗进校园、进社区活动,用心传承和推广汉箫文化。

►薛晴跃对烘烤后的竹材进行矫直。

徐州汉箫

削竹为器曲悠扬

本报记者 周翔宇 实习生 张曦钰 朱可欣

以竹为材渊源长

夏日的云龙湖畔,游人往来如梭,处处萦绕着欢声笑语。

记者途经一处临湖绿地,一阵清亮箫声传入耳畔,循声上前,只见制箫手艺人薛晴跃正持箫演奏,神态悠然专注。

“这是我刚完工的新箫,特地来湖边试试调音,感觉整体音色尚可,有几处细节还需精细打磨。”薛晴跃笑着说,“但工具都在工作室了,我得回去调整,一块去看看?”

记者欣然答应,跟着薛晴跃离开水光潋滟的湖畔,走进满是竹香的工作室,婉转箫音萦绕间,一段关于汉箫制作的故事听她娓娓道来。

薛晴跃的工作室里,最引人注目的,便是靠墙的置物架,架上整齐陈列着大量经过初加工的竹材,错落排布、满满当当。温润的竹材散发着淡淡清冽竹香,让人仿若步入清幽竹林,心神舒展。

“你看,做箫的材料很简单,就是生活中随处可见的竹子。”薛晴跃随手拿起一根竹子说道,“箫的由来,根植于先民的生活。远古时期,人们制作古箫用于狩猎、祭祀,这种开孔出音的制器思路,正是箫、笛等吹管乐器的雏形。”

岁月流转,古人持续改良制器技艺、完善音律架构,可演奏的传统箫乐器慢慢定型。汉箫是箫中精品,源自两汉发达的箫乐文化,并融入“子房吹箫”的民间传说。相传楚汉相争之际,张良夜吹竹箫,箫声凄清,引发楚军思乡之情,后世遂以“子房箫”寄托运筹帷幄、以乐化兵的文化意象。今天所称的“徐州汉箫”,既是对汉代箫乐的追溯与致敬,也是对徐州楚汉文化与张良文化的艺术表达。

“小时候,我的外公就会制箫、吹箫,箫在我的童年留下了深刻印象。大学时,我又认识了一位会制作笛箫的手艺人,就萌生了学制箫的想法,于是拜师学艺。”薛晴跃回忆道,“我常去老师的工坊看他调整竹材,不经意间,普通竹子被他雕琢成了乐器,让我觉得十分奇妙。”

兴趣到浓厚时,便有了尝试的想法。

“我看老师做的时候,只是烘烤矫直、钻孔打磨,再试吹调音,一支箫便完工了。”薛晴跃告诉记者,自己亲手制作时,才知道远没有看上去轻松。

初学时,薛晴跃做的那些箫,成品外观看着规整,但乐器终究要靠吹奏检验,外观过得去,只能当作摆设,音色才是评判关键。

“有时,用肉眼看来,箫孔尺寸位置都合适,可吹奏时音色杂乱,就知道这支箫制作失败了。”

通晓吹箫之人,未必能亲手制箫,而且也没有这个必要;可练习制箫手艺的人,必须掌握基础的吹奏技法。

“演奏不需要达到顶尖的专业水准,但要熟悉常用曲目。每完成一支箫,都必须吹奏校验音色,一旦发声不畅、音准不佳,就代表吹孔、指孔存在偏差,得再细致打磨调整。”薛晴跃说,“所以制箫过程中,我会反复试吹一些曲子,然后一点点校准孔洞位置,长年累月下来,也练就了扎实的吹奏功底。”

大学阶段,薛晴跃系统学习了乐理知识与乐器理论,这也为她深入钻研制箫工艺筑牢了根基。

精工细作制良箫

交谈过程中,记者看了一下架子上的竹材,发现基本都是深色的。

“这些都是紫竹,成竹以紫黑色为主。”薛晴跃看出了我的疑惑,“这种竹子材质轻盈,拿在手里重量刚好,吹奏时音色通透圆润,体验感不错。”

记者取过一根紫竹细看,未打磨的竹子,触感粗糙,有着淡淡的清香,闻着心旷神怡。

这样的一根竹子,如何变成一支箫?

“首先是选材,竹管的厚薄得均匀适中。外皮的色泽倒不是特别重要,只要整体无开裂、虫眼、凹陷这类明显瑕疵就行。”薛晴跃拿过紫竹,翻转几下,向记者展示。

挑好竹材后,因为原生的竹子大多自带弧度,紧接着便是矫直,这道工序最考验火候把控。

“矫直这一步主要是用火烤竹子,通常烘烤一两分钟左右,待竹身软化后,利用木板夹具去调整弧度,使其尽量平直。火候不足的话,竹材难以塑形,烘烤过度则极易开裂损毁。”

竹子矫直后,便来到制箫至关重要的工序——打孔。

“箫是依靠气流振动发声,所以与气流相关的指孔,尺寸与点位直接决定乐器的最终音色。”薛晴跃拿起一支竹箫让记者细看,“市面上主流的箫,分为传统六孔箫和改良八孔箫,八孔箫更加适配现代乐理,演奏更便捷,采用前七后一的孔位布局。”

八处指孔供手指按压,演奏者变换指法、开合孔洞便能发出不同音律;而吹孔、出音孔等气孔分别设于箫头与箫尾,点位固定。

“指孔的位置、大小不同,发出的声音就不一样,这个可以根据演奏者的自身需求,进行细微的定制和调整。”薛晴跃说。

谈及打孔,她说起新旧两种手法,老一辈手艺人靠烧红铁棒烫出孔洞,烫出雏形后再持刀细细修磨孔缘;如今,大多用钻头开孔,精细度更高。

待孔洞定型后,竹箫就有了“骨架”,上漆环节则是为其增添“风采”。

薛晴跃所用的均为天然大漆,一般会使用红漆或者透明的清漆,涂抹时必须薄厚均匀,才能护住竹管肌理。“红漆古朴厚重,清漆则能完整保留紫竹原来的纹路,全看个人喜好选择。”

随着漆面干透,薛晴跃会用细砂纸反复打磨抛光,箫的表面便会温润顺滑、手感极佳。

调音是制箫的收尾步骤,整支箫的最终调整,都依托反复试吹,逐步敲定。

“调音主要靠修整指孔的孔径,这个调整起来比较简便;若想改动孔距,就要深挖竹管内壁,工序略微繁琐,但只要小心仔细,就能做好。”薛晴跃坦言,指孔的细微差异都会牵动整体音色、音准,唯有反复试吹校准,才能打造出音色温润和谐的竹箫。

▲薛晴跃在清理竹材表面的灰尘。

▲薛晴跃在调整指孔。

匠心弘扬箫文化

作为一名青年制箫匠人,相较于从业多年的老一辈手艺人,薛晴跃虽少了些岁月沉淀的阅历,却有着鲜活的创新巧思。

“当初我学制箫,是老师亲手示范后,再看着我上手练习,属于传统的口传心授模式。”薛晴跃坦言,“这种方法虽有温度,但若遇上难以吃透的环节,反复演示十分耗费精力,且每次操作的细节难以统一,缺少固定标准。”

思维活络的薛晴跃,决意打破古法手工传授的局限,把制箫技艺转化为标准化流程教学。

“我将大学学到的乐理理论与常年实践经验相融,梳理出选材、矫直、打孔、上漆、打磨、调音这一系列完整规范的制作步骤,并把各个环节的要点整理成文字内容,汇编成一本制箫技艺教学手册。”

“这样比较便于学生对照学习。”薛晴跃表示,如今她收了3位学生,在教学手册的帮助下,带徒模式更为科学系统。

难能可贵的是,薛晴跃还推动数字化教学,使用手机、相机等设备,拍摄关键工序的多角度实操视频,清晰记录核心技法,供学生随时观看研习,在一定程度上降低了学艺门槛。

“学习制箫,要沉下心来、耐住性子,这门手艺无法速成。正所谓‘师傅领进门,修行在个人’,唯有发自内心的喜爱箫这种乐器,才能深耕这门技艺,我会尽力为想学的人提供好的学习方法。”

薛晴跃还坚持以生活化方式传播箫文化。她研发了多款箫主题文创周边,打破传统乐器的距离感,让普通群众能轻松接触、了解箫文化。

为了更好地传承制箫技艺,薛晴跃还主动对接本地院校开展合作,定向培育青少年制箫传承人。

“这些年,我参加过非遗进校园活动,看见孩子们喜爱传统乐器,内心满是触动。传承非遗艺术,孩子是关键力量。”薛晴跃说,自己会持续推进校园普及活动,走进中小学开设体验课,让孩童近距离观察竹材、观摩制箫工序,在心底埋下传统民乐的种子。

从一根紫竹到一支形制规整的竹箫,薛晴跃以青年匠人的视野,将标准化记录、数字化留存、校园普及、文创传播融为一体,为徐州汉箫技艺续写风华。

她一边沉心打磨每一道工序,一边以多元方式拉近大众与千年箫文化的距离。古法匠心为根,创新思路为翼,她正以持久的热爱与踏实的行动,让源自古代的竹箫清音,在人们心间、城市烟火里生生不息。