

“河南筝”纵横谈

喻莹

河南筝，是北派传统筝乐的一个重要流派。其板式、结构、演奏风格等方面都有着鲜明特点。音乐风格高亢粗犷，明朗谐趣。且众多作品大都朗朗上口，因此广为流传。如：《打雁》、《汉江韵》、《和番》、《苏武思乡》《渔舟唱晚》等。下面我将分几个方面来谈一下河南筝。

一、关于河南筝的概况和分类

河南筝，据《史记》、《汉书》记载，筝在秦汉两代已有相当普遍的发展。在东汉，汉光武帝建都洛阳，而北宋建都汴梁(即今之开封)，都是在河南地区，而这个地区早就流行着民间音乐“郑卫之音”。秦筝随着迁都流入河南，与当地民间音乐【郑卫之音】融合发展成为后世有名的“中州古调”。

河南筝曲的形成与河南豫剧、河南曲剧、河南大调曲子等民间戏曲和民间说唱音乐有着密切的关系。河南筝曲一般分为：板头曲和小曲两部分。板头曲是纯器乐曲，源于大调曲子演唱开场时的前奏曲，用于调节和渲染气氛。常称为中州古调或中州古曲。板头曲的内容基本上可分为写情和写景两大类。写情的乐曲中有些是取材于广大人民群众所熟悉的历史故事或民间传说，如《苏武思乡》、《和番》、《落院》等。有些则带有一些反封建的内容，如《闺中怨》、《思情》等。这类乐曲一般速度都较缓慢，感伤的情绪多一些。写景的乐曲多是描写祖国山河的壮丽及大自然的多姿多彩。如《高山流水》、《寒鹊争梅》等。曲调明朗，节奏轻快。板头曲在演奏形式上灵活，多数曲子既能合奏，又能独奏。它的曲式结构工整对称。小曲又称牌子曲，带有唱词，这些被称为唱腔牌子曲的传统筝曲大多沿用原来的曲名，如《剪靛花》、《扬调》、《倒推船》等。小曲的结构精致短小，情绪轻快活泼，地方风格浓郁。

二、关于河南筝曲的演奏及艺术特点：

河南筝的音阶特点：多用变徵而少用清角，近于三分损益律的七声古音阶。但二变音高，亦非绝对不变，往往会更高按到近于宫和徵。河南筝的曲调，歌唱性很强，旋律中四、五、六度大跳很多，于清新流畅中见顿挫雄壮，频繁使用大二度、小三度的上、下滑音。特别适合中州铿锵抑扬的声调，使筝曲具有朴实纯正的韵味。

下面我们来读一首民间相传的诗句，从中可以体会一些河南筝的传统指法和演奏特点。

名指扎桩四指悬，
勾摇剔套轻弄弦，
须知左手无别法，
按颤推揉自悠然。

1、短摇：大指连续向里，向外快速拨弦。河南筝曲中的摇指一般用无名指扶弦，利用大指的大关节快速的托劈而成。一般在演奏时会带有一个较强劲的音头，这种奏法可能同它在“大调曲子”的演唱中强调把字头咬实有关。它对增加河南地方特色乐曲的起伏感起着较大作用。

2、倒剔正打：河南筝乐大师曹东扶先生首创中指带义甲向处，剔指，演奏方便，声音铿锵有力。

3、大指靠弹重托：河南筝较其他流派尤其强调大指的作用，大指的使用频率最高。采用靠弹法演奏，即大指弹奏后须靠近相邻的弦，这种奏法因为力度比较强，音色显得淳厚。

4、右手大指的连续运指：河南筝的运指规则和南方各筝流派的运指规则不同。南派筝右手各指运指较均匀，连续用大指弹奏，隋况很少，而河南筝在弹奏时，连续用大指的情况很少，力度也较大。因此，弹奏出来的音乐自然也就铿锵有力。

5、游摇：这是河南筝曲的一种特有技巧，是曹东扶先生为弹奏一些较悲哀的旋律而设计的。弹奏时左手从离筝柱较远处由弱至强逐渐向前梁移动。左手则同时从接变音边滑边颤地放回原位音。弹奏时两手配合要协调，音色和力度要有明显的变化。

6、小颤音：这是一种用心表现肝肠寸断的凄苦悲愁情绪，有很强感染力的表现手法，小颤音的特点是细而密，幅度很小。

7、大颤音：这种颤音的幅度比一般的颤音的幅度要大，通常要超出一个小二度。在乐曲中表现激烈的情感时常用到大颤音。

8、速滑音：这是河南筝曲中的一种很有特色的左手技法，它对突出乐曲的河南风格有着重要作用。弹奏时要求左手先把弦按至所需音高，弹奏后由于按指放松而降低小二度再滑至原音高，这一过程要在极短时间内完成。

三、河南筝派的几位著名演奏家

近现代河南筝派著名的演奏家有：魏子猷、娄树华、曹东扶、任清志、王省吾、王中山等。

魏子猷：(1875—1936年)河南遂平人，是我国近现代首屈一指的古筝演奏家和教育家。他技艺精湛，文化高深，是一位知识型的民族民间音乐家。他盛年为官，后辞去官职，寓居北京，在北京“道德学社”传授筝艺。所传筝曲皆名优曲佳，内涵丰富，意境深远。如《百鸟朝凤》、《天下大同》、《渔舟唱晚》等。

娄树华：(1907—1949年)河北省玉田人。青年时师从魏子猷先生，刻苦研习筝艺，毕生宣扬推广中州古筝艺术，1935年先后出访了瑞士、奥地利等国，把中国民族艺术“乐中筝”推广到了世界舞台，编写了《古筝练习21首》、《古筝曲选集》、《筝学讲义》，并开始用简谱记写筝曲。娄先生改编演奏的《渔舟唱晚》是中国古筝艺术史上划时代的作品，被公认为中外音乐界的著名筝曲。

曹东扶：(1899—1970年)河南邓县人。曹派大调曲的创始人。13岁时随民间艺人学唱河南大调曲子，习各种丝弦乐器，擅弹三弦、琵琶，因此其演奏具有浓厚的河南民间音乐风格。他指法娴熟，功力深厚，发音坚实圆润，长于表现缠绵细腻的情感，其设计的“游摇”奏法具有悲剧效果，对突出河南地方风格有重要作用，曹先生演奏的传统板头曲大都赋予乐曲以新的意义，如对《上楼》、《百鸟朝凤》、《落院》等进行了不同程度的艺术加工和再创作，丰富了河南筝乐的演奏技巧和艺术表现力，曹先生在创作上也很在成就，如已被广为流传的筝曲《闹元宵》等。

任清志：河南筝派代表人之一，1924年出生于河南邓县，自幼学艺，中年从事河南曲剧伴奏工作。他的筝艺，较多受到淳朴活泼的小调曲子的影响。演奏豪放，用指刚劲明快，自成一格，具有浓厚的乡土气息。他擅长演奏《新开板》、《山坡羊》，创作曲目有《幸福渠》、《汉江韵》等，都有着鲜明的河南地方风格。

王中山：中国当代著名青年古筝演奏家，河南南阳人。自幼习筝，曾得到数十位民间筝家指导，有深厚的河南筝曲基础。后师从古筝艺术家赵曼琴先生、李

婉芬教授。曾荣获“国际中国民族器乐独奏大赛”古筝组第一名，多次担任国际国内民族器乐大赛评委。曾出访东南亚及欧洲等地，在国内举办了多场古筝独奏音乐会和学术讲座，并出版了多张演奏专辑。他的演奏技法娴熟，飘逸洒脱，音色柔美而亮丽，音乐表现细腻、传神。在艺术思想上他重视中国传统音乐的神韵和个性，习古而不泥于古，擅于用情绪化的音乐语言表达理性化的思维。他创作和改编了许多古筝作品，如《溟山》、《晓雾》、《望秦川》、《汉江韵》等，在作品中开拓性的运用了许多新的演奏技法(如左、右手轮指、弹轮等)，丰富了古筝的艺术表现力。

四、从王中山先生改编的河南筝曲《汉江韵》谈几点体会

《汉江韵》是一首河南小调风格的筝曲，最初是由乔金文先生作曲，任清志先生演奏的。乐曲主要取材于“河南曲子”中的《汉江》、《书韵》两个曲牌，故名《汉江韵》。它表达出人们对早春到来的喜悦和欢乐心情，其粗犷奔放的曲调是中原儿女率真朴实性格的真实写照。乐曲第一段是轻松，活泼的小快板。在这一段中大量运用了河南筝有代表性的演奏技法，如：大指摇(短摇)、速滑音、大颤音、小颤音等。第二段是一个抒情的慢板，这段音乐表达了悲痛、愤懑的情感，在技法上运用了河南筝曲中特有的游摇等技巧。音乐的强弱对比、情感对比都很明显，突出了河南筝曲中戏剧性变化的特征。第三段音乐慢起渐快，又回到了第一段轻松、活泼的《汉江》曲调中。

第一次学习王中山先生改编的《汉江韵》是2001年。在王中山先生的指导下，我认真地学习这首作品，细细品味着河南筝曲的风格和特点。这首作品在保持了河南筝曲《汉江韵》风格的基础上，从很多方面来说都很有新意。

1、原作是一首筝独奏曲，而王中山先生把它改编成为一首筝三重奏作品，经过和声、织体、节奏、复调处理，使原曲的风格和韵味得到进一步的渲染和发挥。

2、定弦采用分音区定弦：

中、高音区采用C调五声音阶定弦，保留了传统筝曲五声音阶定弦。低音区、倍低音区采用C调基础上变3为4的定弦，为第三段快速指序的加入奠定了较好的基础。(4音在音柱上定出，演奏者在快速弹奏时不必反复按出4，提高了弹奏速度)。

3、慢板中加入了长摇和三指摇等技法，三台筝的演奏形式，使慢板部分的旋律和复调互相呼应。

4、王中山先生在快板原有紧缩再现的基础上，增加了快速指序旋律段落，在演奏技巧上运用了快速指序指法组合和左手双按弦等技法。这样即提高了乐曲演奏的难度，又使音乐发展更具张力和推动性，很大程度符合了现代人对音乐审美的要求。

作为一位古筝专业教师对古筝的传承和发展有着重大的责任，但怎样才能使古筝这件独具魅力的民族乐器在民族音乐的百花园中大放异彩呢?有感于王中山先生改编这首作品，想谈几点我习筝多年的体会。

1、传统筝曲学习的重要性

传统筝曲的学习是演奏好古筝的基础，通过各流派传统曲目的学习，能使演奏者能较准确地把握各个流派的风格特点。古筝“以韵补声”的特点，集中体现在左手揉奏类技巧的运用，如：河南筝演奏技法中的游摇、大颤、小颤等。这些各具流派风格的揉、按、滑类技巧是否准确到位，直接影响到不同音乐风格的音乐体现。在传统筝曲的学习中，演奏者还可以细细品味音色的变化和音乐中气吸

的变化。

2、提高演奏者的修养

筝的流派众多，风格迥异，在曲式、板式、演奏等方面都各具特色。演奏者要从多方面提高自身修养，如文化修养，音乐修养，多了解与筝艺所涉及的相关知识领域。作为一名有较高素质的演奏者来说，就应该认真去学习研究这些和筝有关的知识，细心体会各流派音乐的风格基础，注意音乐内涵的体会。如：要演奏好河南筝曲，首先应该全面了解河南筝演奏的艺术特点及板式、曲式等。不可只追求夸张的外在动作，而忽视音乐内在所具有的美感。应把握适度原则，在演奏中做到形神统一，以更好的表现音乐。

3、古筝作品的创作要扎根于民族音乐

古筝是一件极富于中国特色的民族乐器，不论从音色及表现手法等方面都有着很强的感染力。古筝作品的创作从传统筝曲到现代筝曲经历了很多的阶段，在各个流派、各个时期都涌现了一大批精品名曲。如：曹东扶先生创作的河南筝曲《闹元宵》，王中山先生改编的河南筝曲《汉江韵》等。这些作品在保留河南筝的音乐风格及演奏风格的同时，又在技法、织体、音乐元素等方面加入了一些新的因素，使听众欣赏这些曲目时，既感觉到浓郁的河南民间音乐气息，又体会到一些现、当代筝曲创作中的新意。纵观现代筝曲的创作，有许多作品都运用了一些特殊指法、特殊定弦，在风格和技巧上都很有特点。

如《临安遗恨》、《幻想曲》、《溟山》等，这些作品都在专业院校及业余教学中普遍采用。新的技法、新的定弦都是为音乐本身服务的，古筝作品的创作要扎根于民族音乐，不能一味的求新、西化。不要只看到是西方音乐、现代音乐中的好素材就往古筝创作上搬，也不考虑是否适合古筝演奏。在古筝作品的创作中，我认为还应注意几个方面：(1)古筝的韵律不能丢。(2)线型旋律在创作中应当较好的体现。(3)织体写作不要过于复杂，旋律和织体要清晰。(4)技法的运用要得当，从音乐的需要出发，不可过繁或过简。

河南筝作为中国古筝的一个重要流派，不论从板式、演奏风格、艺术表现力等方面，都有着很高的研究价值。被喻为“中州古调”的河南筝是我国中原文化的一个集中体现。在以后的教学研究中，还有待更多的学者做进一步的思考和研究。