浅谈河南曹派筝名家曹桂芬的演奏特色

包军清

河南地处中原，有着悠久而灿烂的民间音乐文化。近几十年来，河南古筝艺术的发展取得了令人瞩目的成就，涌现了一批杰出的古筝艺术家。这其中曹东扶就是一位杰出代表，亦是古筝界公认的河南派古筝一代宗师。由其创立的“曹派”古筝艺术，更以其鲜明的特色和独特的演奏技巧著称于世。在“曹派”古筝艺术第二代传人中，曹东扶的次女曹桂芬一方面全面继承父亲的古筝艺术，另一方面在音乐技巧和艺术表现方面又对“曹派”古筝艺术加以进一步的发展，使之薪火相传，流动向前。她的演奏既有含蓄内在的一面，又具刚健质朴的气质，收放自如，刚柔兼济，具有极高的艺术魅力和艺术感染力，可以说她不愧为曹派”古筝艺术第二代传人中的佼佼者之一。

笔者有幸曾跟随曹桂芬老师学筝三载有余，长期熏陶于“曹派”古筝艺术中，通过多年不断的学习、观察、体悟，总结了曹老师的几点演奏特色，供广大筝友学习交流、研讨提高时参考借鉴。

曹桂芬的演奏无论是右手和左手都有其鲜明的演奏特色，她的右手由于所戴是外带式钢片指甲，因此发音坚实有力，音色圆润而又深厚，立体而又饱满，听来确有“入弦三分”之感。尤其是长摇时，犹如珠落玉盘，清晰亮丽而又绵延不绝，犹如快速拨动听者心弦，极具艺术感染力。她的左手揉颤滑按，自然捏来，浑然天成，炉火纯青，看似随意而作，实则精心而为，变幻莫测，真正体现传统乐曲大师演奏中左手的“活化”机制，你刚领悟到她的演奏方法和艺术效果时，有时她再次演奏时又进行灵活蜕变，让人觉得变化迷离，高深莫测。

下面就曹桂芬老师的较为突出的几点演奏特色作进一步的分析和说明：

一、右手扎桩手法

在中国古筝传统乐曲的老一辈演奏家中，扎桩是他们共用的手法之一。尤其在北派筝曲（山东筝派、河南筝派）演奏中，更是广泛运用，俯拾皆是。从河南当地流传的一首小诗的前两句“名指扎桩四指悬，勾摇剔套轻弄弦”中亦可看出扎桩手法的运用是被河南筝家所广泛认可和实践中普遍运用的。而曹桂芬老师的扎桩特色到底有何与众不同之处呢？那就是一般筝家运用扎桩时普遍就像小诗中提到的那样，只用无名指单指扎桩，而曹老师用的是“名小扎桩”，也就是无名指和小指同时扎桩，两指扎桩的位置为前后相邻的靠岳山处的两弦上，无名指扎在小指扎的琴弦下方的琴弦上，两指间隔很小，微微靠拢，这种扎桩法跟曹老师的大指单弹、连托、托劈、密摇等特色演奏方法有着密切的关系。由于用“名小扎桩”，使我们手臂的自然重量得以更稳定的落在两个扎桩手指上，从而在某种程度上解放了手腕，让手腕更多地参与到演奏中来，而手腕的引入无疑增大了对琴弦拨动的作用力，使之发音坚实清晰，演奏起来更为轻松自在。另外借助手臂重力下落，长时间的密摇就有了稳定的依托，加之放松手腕，沉肩坠肘，摇指就获得了飞跃性的发展，有效解决了河南筝曲中的抒情性和歌唱性的艺术表现缺陷。另外曹老师的扎桩还有另外一个特点就是规范严谨、合理科学。她非常讲究扎桩的弦位选择和扎桩跑把的时间控制，这使她的扎桩手法毫不影响右手大、食、中指的演奏技巧的充分发挥。看她的演奏动作简洁大方，绝没有多余动作，所以说她的演奏有质朴自然的特点，这一点也跟她的为人修养是相统一的。

二、右手腕动密摇

在曹桂芬老师的演奏中，最扣人心弦的莫过于她的腕动密摇了。

她的腕动密摇长串用的最富特色。在《落院》这首乐曲中表现的最为突出。大家可以试着听不同的版本再作比较就会深刻地感受到，曹老师在《落院》中多处使用长时值密摇手法，取得了良好的艺术效果。她的密摇，使悲痛凄凉的情绪得以酣畅淋漓的表达出来，乐曲悲情一泻无余。究其原因，我个人觉得长摇的长时值摇动，使得这种悲情连绵不绝，犹如加密的鼓点直接叩击人的心扉，直接长时间冲击人的听觉感受，不可阻挡，奔流而下，加之在密摇中左手又加入大、小颤音模拟人的吟泣之声，造成连绵的拖腔和韵味波动，音乐听起来如泣如诉、悲怨缠绵，令人闻之动容，肝肠寸断。那么曹老师的腕动密摇技巧演奏上有何特色呢？那就是她长时间摇的关键在于手腕，她调用了手腕和肘关节的放松使腕部带动大指长时间摇动，发展了以前河南以大指掌关节为主要发力部位的短摇。她的腕动密摇第一下以托起，虎口打开，手腕略高，从而瞬间向下下压琴弦，找到运动惯性，摇指音头突出，犹如瞬间迸发的火花，再加以手腕放松惯性摆动，收尾时往往又以劈指带出下面的旋律音，使密摇和下面的旋律紧密连接，真正做到了音乐的连贯，增强了音乐的抒情性与歌唱性。

三、左手的颤音和按滑音

历来传统筝曲演奏最重视左手的韵味。曹桂芬老师也不例外，她说：“慢板练韵味”，她对左手技巧的发挥极为重视。她的左手颤音讲究轻重缓急，收放自如，在不同的乐曲中施以不同的奏法，这使她的古筝演奏大气与细腻并蓄，韵味变幻莫测。在《和番》的演奏中，曹老师对于不同乐句和乐段，根据其表现情绪和意境的不同，讲究左手的合理变化，拿捏自然。在对于乐曲第三小节中四分音符低音7的颤音上，曹老师多施以深沉哀痛的大颤，该大颤的运用最具特色。她首先将低音7按在偏向中音1的音高上，定稳片刻，稳住音高，然后逐渐在大臂放松的冲力带动下，用由小到大的韵波均匀颤动，左手颤动时曹老师只用食指和中指或中指一个手指，左手边颤边向远离筝马处游动，随着韵波加大，音高也慢慢在颤动过程中逐渐倾向于低音7，但就在颤动快结束时，左手常常又陡然一转，在低音7音时值的尾部又加上一个小小的上滑，是该音的最终音高又回到开始颤动前的音高，这种由静一动一静的左手韵味表达方法，充分体现了曹老师的左手特色，体现了静中有动，动后归静的艺术审美效果。同样是和《和番》这首乐曲，里面多次出现的中音4，曹老师则采用不同的颤音表达方式来表达。她颤中音4时，讲究一个“含”字，颤动音波稀疏而均匀，由左手大臂传导至指尖的力量在颤动过程中均匀而又稳定，没有颤音音头，在乐曲第十九小节中三个八分音符中音4连续进行时，第一个4可以不颤，第二个4开始再施以平均柔和的颤动，加之右手弹4音也要讲究用力分寸，柔和发力，所以整体听起来音乐效果含蓄而内在，很好地表现了陈杏元在和番途中悲切凄凉而又无可奈何的一种情绪。技巧是为音乐服务的，在这儿可以说是一个典型的范例。试想如果这儿多处4音大按大颤，势必将乐曲的艺术境界引向粗糙与单调。也同样还是举《和番》第三十四小节中大撮2，曹老师则运用了打颤的手法，奏法是右手大撮2几乎弹奏同时，左手在腕部放松下抬起，在右手弹响一刹那后左手紧接着拍打下去，直接颤音，颤音音头突出，韵波稍密，具有强烈的艺术震撼力。这儿打颤的运用很好地配合了音乐情绪的推进，使乐曲出现了一个高潮点，表达了陈杏元痛恨奸佞小人，悲愤至极而想挣扎反抗的心情，也展示了《和番》作为戏曲音乐大起大落的艺术效果。

在按滑音方面，曹老师也是较具特色的。她的按音果断有力，

干净利索，不带装饰性滑音的音响。这种按音在《高山流水》里运用很普遍，

比如第二小节的按音中音 5，是在前一拍的低音 6 上滑后在跟着在按音 5 右手弹奏的刹那直接按到位，这又体现河南质朴粗犷、爽朗直接的一面，在第五小节 171171 音型连续出现时，为了避免音乐的呆板，曹老师又将按音 7 后带一个从容的滑音滑至 1，紧跟着右手正好用劈指弹按音的 1，这样的按滑音处理音乐听起来韵味十足，有轻松诙谐之趣。如果这儿的 7 用速滑奏法，就会使音乐显得生硬而缺乏生机。在第十七小节中 5511 音型中，曹老师又将 11 两个音左手快速有力按音（注意绝对不能早按），右手音头突出的弹奏，体现音乐明朗雄浑的一面。所以说曹派古筝音乐她的左右手经常是一个综合体，水乳交融，互相渗透着来表达音乐，最典型的例子就莫过于曹派筝曲中的游摇了。游摇从右手技巧来讲并不难，因为它通常只是要求右手从靠近琴马处大指逐渐向右岳山处作托劈的弹奏动作，而且托劈密度较稀，但是我们为什么又说游摇是一个较难掌握的技巧呢？那正是因为左右手在这儿是一个综合表达体，如何有效紧密地将左右手糅合在一起就成为一难点。曹老师的游摇正如她自己所说“强如霹雷闪电，弱似细抽丝线”那样大起大落，跌宕有致，起伏感非常强烈。比如《和番》中需要把人物的轻吟低泣之声通过游动弹奏发展至愤怒哭喊之腔，这样一来对左右手弹奏就都有很高的要求，曹老师的右手从轻微细小的音色通过逐渐加大力度发展到大幅度重托重劈，力度变化上完美地体现出人物的内心世界复杂的情绪变化，左手由按音一小颤一大颤，并且边颤边滑，顺势左手也向左做游颤之势，最后将该音由小三度按音通过不断加大的颤滑放至空弦本位音，这种左右手结合性技巧可以说要掌握好它难度是很高的。

另外曹老师的左手按滑音讲究合理跑把和按滑动作的简洁大方，

反对慌张和多余的按滑动作。这一点大家看曹老师的演奏视频应该能很直观地看到。曹老师在教学中非常强调这一点，而且要求学生要重视小乐曲（基本功打底的乐曲）的学习，强调“浅挖十口井不如深挖一口井”。她在弹奏河南鼓子曲曲牌《剪剪花》时，就大量采用了左手这种特色按滑，下面我再做具体说明，第一小节中左手技巧首先出现的是高音 1 的按音，紧接着是中音 3 的下滑，按音高音 1 前面提过曹老师是在中音 6 上果断直接按到，然后左手的无名指保留在中音 6 弦上，将食指、中指像跨步一样迈出去将中音 3 弦按至 5 的音高再下滑，这样的按滑音动作减小了手臂的移动动作，以左手无名指作为固定保留指，方便迈出去的手指在完成按滑音动作后再自然归位。这种按滑音动作在曹老师的演奏中比比皆是，此处不作赘述。

当然，曹老师的演奏特色远不止这些，她右手的弧形性运动奏法、她的花指历音奏法、左手的点颤和滑颤技法等等都有鲜明的特色。以上只是就曹老师演奏中较为突出的几点加以浅谈和分析。

传统古筝艺术是一个伟大的宝库，她需要我们用心灵去深度发现并不断开掘，而不是快速浏览，蜻蜓点水般地去接受。老一辈的传统古筝演奏家在传统乐曲演奏上有着许多亮点和特色，他们的演奏更是有着作为我们华夏正声的无穷的艺术魅力。作为华夏民族的子孙，我们应该向他们虚心倾听，潜心学习，让这笔宝贵的音乐财富永远流动着奔向前方，传于后代子孙，让我们的子孙后代在浮华的物质世界里永远还能听到纯净唯美的中国古筝传统乐曲。