

浅谈北派古筝的艺术风格及特点

郝晓虹

(济宁学院,山东 曲阜 273115)

摘 要:古筝是中国最古老的弹弦乐器之一,在我国的民族器乐艺术中,占有独特的历史地位。古筝的音色优美、弹奏姿态优雅,受到了广大音乐爱好者的喜爱。古筝在其发展过程中,产生了众多的流派,它们都各自形成了独特的演奏技巧及音乐风格,对各流派的风格进行研究和比较,有助于我们更好地学习和掌握古筝演奏技法,对于提高我们的古筝演奏水平有着非常重要的意义和作用。

关键词:古筝艺术;风格;传统古筝;流派

中图分类号:J 632.32 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-3340(2009)02-0047-03

古筝是中国最古老的弹弦乐器之一,至今已有2500多年的历史。在我国的民族器乐艺术中,占有独特的历史地位。由于古筝价格适中,易于入门,且音色优美、弹奏姿态优雅,因此,受到了广大音乐爱好者的喜爱。近四十年来,古筝的发展速度很快,普及范围也非常广泛。据不完全统计,目前,全国各地的古筝学习者已达到200余万人,除西藏外,各省各地都开办了古筝学习班、古筝培训学校;国外的古筝学习者也已达到四、五十万人,仅新加坡就有20余万人。现在,仅从事古筝业余教学的就有数百人之多。

一、河南筝派的艺术风格及特点

由于历史的沿革、地区和地域的差别,古筝在其发展过程中,产生了众多的流派,如山东筝派、河南筝派、浙江筝派、潮州筝派等。它们都各自形成了独特的演奏技巧及音乐风格。古筝作为我国的一种古老的民族乐器,在目前的古筝研究领域,还尚未形成一个完整的、统一的、科学的理论体系。随着现在古筝的发展,古筝艺术的理论研究也逐渐引起了专家、学者的关注和重视。

北派古筝当以河南筝派和山东筝派最具代表性。由于山东与河南交界,鲁西南和豫东北毗邻,两省的音乐文化交流频繁,古筝音乐也必然存在相影响的关系。人们习惯于把山东筝派与河南筝派称作我国古筝艺术的“北派”。山东筝派与河南筝派在乐曲风格及乐曲结构等方面既有相似之处,又各具特色。

传统河南筝曲主要可分为板头曲及牌子曲两大类。河南筝派主要流传于河南省境内。传统的河南筝曲主要来源于“河南大调曲子”。“河南大调曲子”,原称“鼓子曲”,是以

从明朝中叶至清朝乾隆年间流行在开封的小曲为基础逐渐演化而来的,后流传于洛阳、南阳等地。清末民初,有人将鼓子曲中易于传唱的小曲、杂调作为民间歌舞踩高跷的曲子,名为“小调曲”。之后,洛阳、开封等地的鼓子曲衰微,唯独南阳一支独存,并有新的发展,为有别于“小调曲”而称“大调曲子”或“南阳大调曲子”。河南传统筝曲是长时间经历代艺人在大调曲子的基础上不断提炼、丰富而形成的。

(一)河南筝派的艺术风格

河南当代古筝艺术是以曹东扶为代表。因此,大家都称之为曹派。其古筝艺术造诣很深,技艺精湛,特色鲜明。曹派古筝艺术的曲目,在内容上主要分为写情、写景两大类。写情的乐曲,情绪悲愤、哀怨、伤感,曲调深沉,激昂,速度缓慢,多为表现人物忧伤、惆怅的感情色彩。如《苏武思乡》、《陈杏元落院》等。写景的乐曲,曲调优雅、豪放、明朗,节奏轻快。如《高山流水》等。

(二)河南筝派演奏技法特点

由于河南地处中国北方,地方乐种的曲调多高亢悲壮,力度音色对比比较大。河南筝亦如此,表现在演奏技法上有以下特点:

1. 由于传统的河南筝为十六弦钢丝筝,右手为真指甲(或外带指甲),演奏以右手大指大关节快速托劈(或称轮)最为出色。

2. 河南筝常采用音色富于变化的“游弹”。弹奏时由靠近码子内侧逐渐向岳山方向弹奏,反之亦有。并配合左手大幅度的按颤音,形成音高与音色同时变化之效,擅于表现悲愤细腻的情感。如《陈杏元和番》。

3. 由于河南筝多使用大指托劈指法或大指托加中指勾

收稿时间:2008-12-20

作者简介:郝晓虹(1969-),毕业于曲阜师范大学音乐系,文学学士学位,现为济宁学院音乐系讲师,研究方向:古筝表演。

组合大撮指法,食指的运用较少,因此弹奏八度合音的剔托指法应运而生。此技法常接大指连托或带上滑的八度大撮指法,保持了弹奏力度的连贯及不连续重复用指的概念。如《落院》、《高山流水》。

4. 别于山东筝派使用大量刮奏。河南筝曲较少使用刮奏,且多在弱拍(如:《和番》、《汉江韵》),但也有为了特别强调而放在重拍位置。如《打雁》的模拟枪声。

5. 河南筝曲常使用左手多变的按滑音、按弹音及颤音。按滑音的快慢随乐曲内容而有不同,其中最富特点的为揉弹间奏,使得虚实交错,更有韵味(如:《打雁》的哀鸣声);也常使用按弹音,如由 Mi 音按出 Sol 音,由 La 音按出 Do 音,再接下滑手法。如《变奏双叠翠》。

(三) 曹派筝曲的演奏技法

1. 颤音:颤音中有大颤和小颤两种。

大颤:是以大臂的力量贯入指尖,上、下快速按弦。其特点是:颤动幅度大,连贯性强,自然松弛,颤中带揉。

小颤:是以小臂的力量贯入指尖,上、下快速按弦,是一种表现极度悲痛情绪时的有效手法。它是利用左臂肌肉的暂时紧张,形成抖动产生,弹奏过后,立即恢复松弛状态。

2. 揉指:有大指密揉和游揉两种。

大指密揉:这种指法是以名指扎桩,以腕部带动大指连续快速托劈。它的速度较快,节奏较密,一般用来弹奏长音和连音。特别强调的是,在曹派筝曲中,大指揉不只是弹奏空弦,而且还配合左手的揉、颤、按、滑技法同时进行,形成一个综合体。其特点是:音头重、密度大、颗粒性强、铿锵有力。

游揉:游揉较大指揉稀疏。游揉上一边揉,一边从离琴柱较近处逐渐向前梁处移动。它的力度由弱渐强,音色也由朦胧逐渐变得明亮,同时,配合边揉边滑的左手按弦,滑音的音程一般为下行小三度。游揉是一种组合指法的综合表现,它表现乐曲的感情淋漓尽致,具有强烈的悲剧效果。这种指法是由曹东扶独创,是他专为弹奏悲哀旋律而设计的。

3. 剔指:中指向外弹弦叫剔指,它常与大指托连用。曹派筝曲中常用托与剔同时弹奏。这种指法现在已经不常用了。

河南曹派筝技可概括为:

名指扎桩四指悬,勾揉剃套轻弄弦。须知左手无剃法,推揉按颤自悠然。

名小扎桩手腕弓,倒剃正打更轻松,结合左手揉按滑,大指密揉持久性。

二、山东筝派的艺术风格及特点

山东筝曲分为大板筝曲和小板筝曲两类。山东民间筝曲主要在山东琴曲、琴书唱腔曲牌及部分民间小调中生成,也从丝弦合奏中脱胎。“碰八板”是山东琴曲中一种主要的丝弦合奏形式,这种民间合奏的组合极具特色:四种乐器同时在一起演奏的曲名曲调各不相同,但乐曲的板数、调式、

曲调骨干音和句尾落音一致,同为“八板体”结构,合奏起来,往往在强拍和句尾的同音上“碰”在一起,其余部分形成丰富的支声复调。由于古筝在“碰八板”中的重要性,许多山东琴书音乐的前奏曲,间奏曲便在日积月累的反反复复演奏中,逐渐演变为单独演奏的古筝民间传统乐曲。

(一) 山东筝派的艺术风格

山东筝艺流派以丰富的曲目,刚劲、内在的音乐气质,朴实、优美的抒情音乐风格在全国享有盛名。山东筝曲的慢板筝曲着重重左手工夫,古朴淡雅,内在凝重。快板筝曲注重右手技巧,声繁激越,热情奔放。山东筝派的代表曲目有:《汉宫秋月》、《四段锦》等。

(二) 山东筝派演奏技法特点

1. 由于传统山东筝弹奏时以真指甲(不戴义甲)演奏,造成右手大指小关节快速托劈演奏技法极富颗粒性,旋律常用 16 分音符连续进行,演奏要求指关节爆发力强,音色浑厚有弹性,造成一种珠落玉盘之效,为山东筝派中最突出的技法。如《山鸣谷应》。

2. 别于常用指序采用挑抹、劈托指序,使音色富于变化。如《莺啭黄鹂》、《汉宫秋月》。

3. 连续的带音头八度大撮同时加上左手上滑重颤音是此流派所独有。如《大八板》。

4. 除了下行刮奏外亦有上行刮奏,且带有音头。随着乐曲速度不同,刮奏速度也有快慢之分,然而音色要求多为明亮、带颗粒性。如《山鸣谷应》、《夜静銮铃》。

5. 由于传统山东筝采用丝弦,余音较短,且风格较为明快、热情,形成按滑音过程较快, Fa、Si 音要快速过渡,并多重颤音的特点,左手颤音振幅大,且频率快。如《风摆翠竹》。

(三) 山东筝派传统的运指法及其特点

1. 大指的运用

大指使用较多,触弦刚健有力,乐曲的旋律主要用大指奏出,它以灵活而方便的大指小关节作为主要的活动部位。由连续快速“托劈”构成的大指“揉”(或称“轮”),是大指的主要技法之一。大指的“花奏”指法也使用频繁,或称“花指”,是以大指连续“托”数弦构成的。这种技法其它筝派较少使用。

因此,大指的功夫,往往被看作山东派古筝技艺水平高低的一个重要标志。

2. 中指的运用

在大指奏旋律时,通常又以大、中两指构成“勾托”或“大撮”的演奏手法,来变换音色或加强旋律的重音。中指通常不独立弹奏旋律,即使旋律处于低音区,也由大指弹奏。

3. 食指的运用

食指的触弦力度最小,偶尔协助大指弹奏旋律,在大、食、中三指中,食指运用得最少。这与这一流派刚健浑厚的风格气质有关。试举一个传统的指法组合“四点”(浙江筝称法),以观各筝派内食指的“处境”:

山东筝、河南筝： $\overset{\frown}{\underset{\frown}{5}} \overset{\frown}{\underset{\frown}{5}}$ $\overset{\frown}{\underset{\frown}{5}} \overset{\frown}{\underset{\frown}{5}}$ (中、大、大大，大指为主，食指未用。)

浙江筝、潮州筝： $\overset{\frown}{\underset{\frown}{5}} \overset{\frown}{\underset{\frown}{5}}$ $\overset{\frown}{\underset{\frown}{5}} \overset{\frown}{\underset{\frown}{5}}$ (中、大、食、大，三指并用。)

在以清丽、纤细风格见长的山东筝演奏家高自成的演奏中，食指的使用比别人稍多一些，它反映了不同个性的艺术情趣的演奏家在运指技法上的“偏爱”。

4. 左手按弦技术及其特点

a. 山东筝的滑奏使用较多，其上滑音多于下滑音，滑奏速度也较快，这与传弦乐曲中大部份为活泼欢快的曲情有关。

b. “双劈”、“双托”、“双勾”、“双抹”是山东筝具有特色的指法。赵玉斋曾把它们归纳为“邻弦同音”奏法。它不仅加强、突出了重音，并在流畅的旋律进行中有了棱角。

c. “按、滑、揉、颤”和波澜起伏的“花、刮、撮、摇”等技法，突出了山东筝曲慢板古朴淡雅和快板热情奔放的音乐风格。

三、山东筝派与河南筝派艺术风格的区别

通过多年的教学实践和演奏体会，我认为在音乐风格、演奏技法等方面，山东筝与河南筝的区别是明显的。

山东筝风格古朴刚健，热情奔放。山东筝派老一辈演奏家的演奏风格各有不同，如赵玉斋的演奏技巧全面而精湛，既有刚健粗犷的气派，又有清新优美的情趣，善于吸收其它筝派的长处与新的民间音乐内涵，在他的演奏中表现了山东筝的继承与发展；高自成的演奏清新隽永，富于韵味，保持了山东筝的传统面貌；韩庭贵的演奏是热情奔放，充满了激情。20世纪50年代，古筝演奏家赵玉斋先生受到了钢琴的启发创作而成的《庆丰年》的问世，为山东筝带来了全新的面貌。

河南筝曲的风格与当地人的性格、语言一样，明朗流畅、粗犷有力，歌唱性强；河南筝有两大特色：当激昂时，如引吭长啸，声振林木；当悲切时，则哀转久绝。河南筝派的代表人物有魏子猷、曹东扶、曹桂芬等。其中，曹东扶先生则是在河南筝派传承当中最有代表性的人物。他善于吸取和采纳广大人民群众喜闻乐见的音乐素材，使之同筝的乐器特点相结合，同时大胆地对传统演奏技巧进行改革，并充分地运用到了自己创作或改编的乐曲当中，其中已被广为流传的筝曲《闹元宵》就是曹先生诸多音乐作品中的一首。两地筝派在演奏技术方面可谓各有千秋，独具一格。

右手大指的充分应用，是山东筝演奏技术的重要组成部分，这主要包括，大指触弦刚健有力，乐曲旋律主要由大指奏出，中指、食指作为辅助，配合大指的弹奏；山东筝的摇指由大指连续快速的“劈托”构成，山东筝摇指时一般都是先“劈”后“托”，“劈”由大指向内，使用光滑的指甲首触弦，音色纯净。在传统的慢板筝曲中，大指无快速的“劈托”，而不存在摇指奏法。在传统快板筝曲中，摇指奏出清脆明快

的音响，如珠落玉盘；山东筝在演奏时主要以大指的小关节作为活动部位；大指“花奏”（或称“花指”）指法使用很多，在其它筝派中则用得较少。山东筝派非常重视左手的技巧。在左手技巧中有轻松活泼的颤音、具跳动感的点音、产生不稳定感的按颤音、表现激动或愤怒的按颤音、活泼轻快的按滑音等，慢板乐曲中山东筝更强调左手技巧的应用。山东筝的滑奏使用较多，上滑音多于下滑音，滑奏的过程较快，这些与其传统乐曲中大部份为活泼欢快的音乐风格有关。山东筝在演奏时，揉弦幅度的大小，揉弦频率的多少，在乐曲进行中千变万化，正是这种多变的揉弦方法，形成了山东筝特有的音乐韵味。左右手联合奏出的“双劈”、“双托”、“双勾”、“双抹”是山东筝的特色指法之一。该指法的使用不仅加强、突出了重音，同时也更好地体现了山东筝古朴高雅、清凉浑厚的特点。河南筝作为长期伴奏说唱音乐与河南曲剧的乐器，由于必须要模仿声调的唱腔，所以逐渐地形成了乐器自身的表现技法，使得河南筝在戏曲腔韵艺术与微分音程的运用上，呈现了独特的风格。这种风格的表现，充分地体现在河南筝左手的技法运用上。

河南筝则是以手腕关节、拇指大关节为活动关节。河南筝派在右手演奏方面的技法与山东筝派有着很大的区别。在摇指技法方面，由于在“大调曲子”的演唱中强调了字头的咬实，从而形成了河南筝在摇指的音头上有较强劲的倾向性，这样的演奏增加了乐曲的起伏感；游摇是河南筝派的一大特点，奏时两手配合协调，音色和力度有明显的变化。这种指法是在弹奏一些较悲哀的旋律时使用的；河南筝派对右手中指、食指的使用远大于山东筝派。其中，踢指的使用是河南筝派特有的指法。河南筝的左手技法，主要包括大颤音、小颤音、速滑音、揉弹间奏等。这些技法的运用，为河南筝营造出极具地域特色的音乐风格。

综上所述，古筝在历史长河中已走过两千余个春秋，从低级到高级，从简陋到精美，一步一个脚印向前迈进，历无数沧桑，受历史洗礼。近代每一个筝派皆深受当地剧种、说唱音乐等影响，起初发展虽为“伴奏乐器”，但经过历代筝人的丰富及创新，使得古筝从伴奏乐器的地位脱离出来，加上各地的民歌也逐渐融入古筝音乐之中，古筝运用自己特有的音乐语汇、表现手法成为深受人民喜爱的乐器。当今古筝作品大量涌现，新的演奏技法也层出不穷，各种体裁、各种音调琳琅满目、色彩斑斓。不管是乐器、作品，还是演奏技术，它都是在不断地进步。所以我们提倡，承先贤之雅韵，开时代之新声。我们相信随着社会的不断发展，古筝流派的差异将会逐渐减弱。展望未来，古筝流派的特征将趋向统一，成为中华民族的古筝大派。

参考文献：

- [1] 成公亮. 人民音乐[M]. 人民音乐出版社, 1982.
- [2] 萧兴华. 中国筝曲[M]. 吉林音像出版社, 2001.