

古筝名曲

解题与赏析 (一)

文 / 韩建勇

在民族乐器中，筝已经有两千多年的历史了。在这悠久的历史中，筝逐渐流传各地，扎根生长、发展壮大并渐渐形成“茫茫九派流中国”的局面。古筝音乐可谓是民族音乐苑中的奇葩，漫长的历史传承过程中，她不断地丰富和充实着自己的乐曲队伍，她的音韵古朴雅正，民族色彩浓郁，各个派别又都拥有着自己的代表性乐曲，同时都表征着不同于他派的独特艺术风格。比如刚健豪放的山东筝曲，幽怨急楚的陕西筝曲，清丽雅致的潮州筝曲，等等。古筝艺术的音乐风格与色彩往往与其所流传地区的政治、经济、文化、人文风俗诸多因素相关联。尤其是她与当地的文化艺术诸如民间音乐、戏曲音乐和说唱曲艺等有着密切的血缘关系。在古筝乐曲海洋中，不论是传统乐曲，还是现代乐曲，有很大一部分都是来源于民间歌调、戏曲以及曲艺等艺术形式。一代又一代的演奏家将民间的音乐素材用于创作，并在其艺术活动中反复实践、精雕细琢，使乐曲得到不断地升华，形成了一曲曲精美优雅、流利动听的古筝独奏曲。我们也不得不说，古筝艺术是植根于民间艺术土壤中的一个艺术门类，而古筝乐曲正是生之于民族（间）艺术，并成之于民族（间）艺术的，她是历史的积淀而形成的艺术结晶，是民族传统音乐文化一笔宝贵的遗产。如下，余将把古筝曲目分成传统部分和近现代当代创作部分，进行分别论述。

古筝音乐名曲解题之传统古筝乐曲部分 I

《打雁》

河南筝曲。此曲原是河南曲子板头曲中一首流传较为广泛的乐曲，后经过艺人们多年来的不断丰富、润色与变化，使之在情节构思、曲调结构、音色技法等方面均有独到之处。在曹东扶先生的传谱中，运用了中指连剔数弦的指法，极大地丰富了古筝的表现力。该曲集叙事、状物、抒情于一身，构思布局巧妙，以生动的音乐形象描绘了猎人打猎的情景。乐曲第一段曲调明朗流畅，描绘猎人发现雁群后隐蔽起来以瞄准的情景；第二段，右手交替弹奏八度音，又结合以中指连剔数弦和上下滑音，形象生动地模拟了枪响受到惊吓之后的大雁骤然起飞时的鸣叫声；而后，乐曲突慢，左手按音、滑音以及细密的小颤，使fa升sol的音效成功表现了受伤的孤雁哀鸣和挣扎。随后，群雁的鸣叫声再次出现并渐渐变弱，乐曲曲速渐渐变慢，形象地描绘了群雁徘徊于空中，不忍离去，但终因救不了伙伴而高飞并匿迹于天边的情景。由于乐曲中中指连剔数弦以及左右手交替弹奏等技巧的运用，使得此曲在同派别曲目中颇具艺术特色。

《出水莲》

客家传统名曲之一。此曲源自客家民间乐曲《出水莲》，经由客家筝派著名琴家罗九香先生精心锤炼打造，而成为广为流传的名曲。曲调清新优美，风格古朴淡雅，具有中州古调的质朴遗风和雅趣意蕴。筝曲以水莲花为题，冠名《出水莲》，表现了莲花“出淤泥而不染，濯清涟而不妖”的高尚品格与情操。又据钱热储先生《清乐调谱选》中所载此曲的题解称：“盖以红莲出水，喻乐之初奏，象征其艳嫩也。”由此而知，乐曲实际是就套曲的表演程序而言的，是套取前面的引子部分。该曲严格按照传统的6/8板的框架演奏，演奏

者在十六弦箏上弹按并重，并且不断地变换触弦点，以取不同的音色，而把红莲出水的意境巧妙地泻于指下，栩栩如生。

《柳青娘》

潮州传统箏曲，是潮州弦诗乐中最为著名与流行的一首。《柳青娘》一曲只有三十板，但仍是一首结构完整的乐曲。她虽不属于大套曲的形式，但她可以用轻六、重六（重三六）、活五（活三五）和轻三重六四种调式来演奏，深受潮州人的喜爱。在潮州地区，此曲被称为“弦诗母”，意即弦诗之母，是学习潮州箏曲的必修曲目。《柳青娘》因所用调式不一样，所以各调式的箏曲各具艺术特色。在四种调式中，“重三六”和“活三五”两种调式的箏曲都具有苦音色彩，尤其是在活三五调中，使用的是流动的“悲音”，极具韵味、颇耐咀嚼。活五调《柳青娘》的演奏难度极大，而著名潮州箏家林毛根先生却以一曲活三五调的《柳青娘》赢得海内外广泛赞誉，而奠定了潮州箏的地位。此外，在中国与新加坡的古箏音乐考级中，活三五调《柳青娘》始终是最高级、必弹奏的曲目，并且是林毛根先生的乐谱。《柳青娘》曲调优美，左右手的吟揉、花奏等技巧复杂多变，乐曲流畅之余，还讲究韵味的变化。从此曲可领略潮州音乐的艺术特色。

《姜女泪》

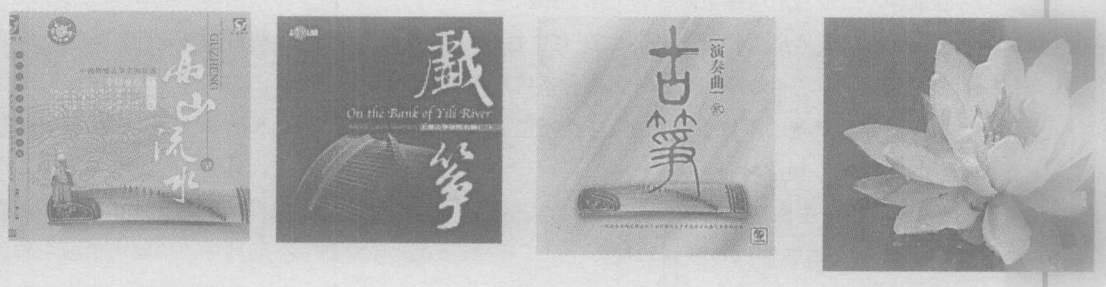
陕西箏曲，是根据陕西眉户（又称郿鄠、迷胡）音乐中的“慢长城”和“快长城”编订而成的。孟姜女哭长城的故事在迷胡（郿鄠）音乐“长城调”、“哭长城”、“慢长城”等曲中都有所反映，后来经过艺人加入秦箏演奏技法，并赋予新意，而变成为一首具有秦地风味的优秀箏曲。乐

曲哀婉悲切，生动地表现了暴君秦皇的苛政下，孟姜女悲怨、愤懑而又无力的抑郁心情。乐曲曲调多用“哭音”（又称苦音），以表现悲愤哀伤的情感；同时苦音（↑4、↓7）也并非是一成不变的，而是要随着情绪的起伏而波动，产生一种游移不定的状态；再者，大段的扫揉与乐曲末旋律音的跳进使得乐曲慷慨急楚，令人潸然泪下。唐代诗人张祜有《听箏》一诗：“十指纤纤玉笋红，雁行轻过翠弦中。分明似说长城苦，水咽云寒一夜风。”从中可知，早在一千多年以前就有《哭长城》一曲了。

《高山流水》

此曲取材于“伯牙鼓琴遇知音”的传奇故事。有琴曲和箏

曲两种形式，二者虽同名，但是旋律迥异。在各派的箏曲中，旋律和风格也各不相同。箏曲《高山流水》有多个流派的谱本，如浙江、山东、河南等箏派都有以《高山流水》冠名的箏曲，在各个派别中也是代表性的曲目。在所有派别中，流传最广泛、影响最大的是浙江武林派演奏家王巽之先生传谱的箏曲，它由《高山》和《流水》两大部分组成，旋律典雅、韵味隽永，是一首借景抒情、状物言志的箏曲，乐曲颇具“高山之巍巍，流水之洋洋”之境。王巽之先生还传有另一首《高山流水》的箏曲，其原型是浙江桐庐县赵镇关帝庙皮虚灵和尚在佛教法“水陆道场”中吹奏的一首笛曲，后经王巽之移植成箏独奏曲，又经河南郑家娄树华先生校订而流传在世。该曲以清弹为主，乐调淡泊雅致，中庸和谐，乐曲意境与“伯牙鼓琴于滨，子期听之”的主旨相符相合。中州古调的河南箏曲《高山流水》（亦称《花流水》）是经过河南箏家曹东扶先生校订的乐曲，是河南箏“板头曲”中最具代表性的乐曲之一。该曲源自民间乐曲《老六板》，节奏清新明快，旋律优美流畅。该曲与流行于遂平地区的《天下大同》、山东琴书的前奏曲《天下同》大同小异。它是一首典型的《八板》变奏曲，板体结构与《八板》相同，旋律的骨干音也基本相同，故又称为“花八板”。该曲具有浓郁的河南民间音乐的色彩，气势豪放，旨在抒发对祖国美好山河的赞美和热爱。民间艺人在初次见面时常演奏此曲，以示尊敬结交之意。山东箏曲《高

山流水》堪称传统箏曲中的经典，属于大板系统，全曲是由《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静壶铃》和《书韵》四支小曲组成的联奏，是一首绝美的老八板套曲。在山东箏艺人相会时，也常演奏此曲，借乐曲表达以乐会友、寻觅知音之意。山东箏派《高山流水》也有着不一样的版本，因演奏家个人的艺术追求而不同。比如在山东箏家韩庭贵先生的《高》谱中，曲末是双手的连续花奏，以现流水洋洋入海之意。在高自成先生的乐谱中，有多处运用到现代的演奏技法，注意到左右手的配合演奏，并且乐曲直接去掉了《书韵》一曲，曲末以沉实饱满的和弦结束，现代多演奏高自成先生的版本。《高山流水》是音乐中刻写山水景趣这一母题的名曲。

（待 续）