

大家知道，我国古筝有多种艺术流派，河南派是较大的流派之一。在当代，大家公认河南筝的艺术流派是以我父曹东扶为代表。关于曹派古筝艺术的主要特色，几年前我赴台期间，曾做了较全面地介绍。现因时间关系，仅择其要者，并充实一些新的内容，简单介绍如下，供大家了解、研究、参考。

总的说，曹派古筝艺术既有高亢豪放、厚重宽广的“阳刚”之美，又有细腻缠绵、质朴典雅的“阴柔”之秀；同时，它还具有意境深远，音质饱满，色彩浓郁的情感内涵，体现出中原民乐的风范。它的具体特色是：

一、有一套曲目完整、内容丰富、百听不厌、久演不衰、独具风格的优秀筝曲。这些筝曲是以河南板头曲为主，内容上可分为写情、写景及根据民间音乐、戏曲曲牌素材加工的筝曲。

在曹派写情的筝曲中，有大量取材于人民大众所熟悉的历史故事，抒发爱国主义、反封建主义的思想内容。这些乐曲大气恢宏，且多带悲愤、哀怨，速度徐缓而凝重。如《苏武思乡》、《陈杏元和藩》、《陈杏元落院》、《孟姜女》等。《苏武思乡》一曲，运用了先父曹东扶先生独创的大颤、小颤、密摇手法，淋漓尽致地刻划了苏武深沉、忧郁、苦闷及对祖国眷恋与向往的心情。

曹派筝曲中，还有许多根据人们耳熟能详的民间爱情故事创编的曲目。像《刘海与胡秀英》、《思情》、《思春》等。这类曲子柔情似水，委婉缠绵，惟妙惟肖地展现了陷于情爱之中男女的执着和欢愉。

由于曹派使用的是金属弦，

再谈曹派的古筝艺术特色

文
曹桂芬

使得古筝的音色具铿锵有力、掷地有声、穿透力强和灵秀等特点。这就为演奏旋律跳跃、欢快明亮，表现人们喜悦心情的乐曲增添了色彩。像《上楼》《下楼》、《闹元宵》、《闹五更》、《小飞舞》、《荡秋千》、《变奏秧歌》，就是这类乐曲。其中《闹元宵》一曲，描写建国后元宵之夜，人们当家作主，敲锣打鼓，欢呼雀跃，喜度节日的情景。

享誉中外的筝曲《高山流水》，是曹派写景筝曲中的“大哥大”。它和《大泉》、《秋云掩月》等乐曲从不同的视角，描写了锦绣中华大好河山的壮丽景色。这类乐曲曲调优雅、节奏轻快或跌宕豪放、厚重深刻。其中先父为表达高山流水壮观的秀丽景色，创造了倒剔正打，还有大指托和中指剔同时向

外，接着又大指托劈等几种手法。

二、自身独特的演奏技法。曹派筝曲中的几种特殊指法是：

1. 颤音。有大颤和小颤两种。

①大颤。是以大臂的力量贯入指尖，上下快速按弦。特点：颤动幅度大，力度强，速度慢，用以表现激化某种因素或扩大人物的激烈情感。

②小颤。是以小臂的力量贯入指尖，上下快速按弦。颤的幅度小，速度密，音波短、细、密、匀，用以刻划人物内心情感的细微变化，思想矛盾，或表现人物内心苦楚震颤，极度悲伤的情绪。小颤还有装饰音，它也能体现河南音乐的韵味、特色。

2. 揉指。有大指揉和游揉两种。

①大指揉。是以无名指扎桩，以腕部带动大指连续快速托臂，揉时开始较密，落于最后的臂托较疏。要揉得均匀、持久、结实、强劲、饱满、清脆动听，如珠落玉盘。同时要强弱分明，强如暴风骤雨，能打动人心；弱如涓涓流水，似有似无。再加上左手的大颤、揉、滑等技法，它能表现河南筝曲音色丰富，感染力强的特色和增强乐曲的起伏变化。特点：音头重、密度大、颗粒性强、铿锵有力。

②游揉。游揉较大指揉稀疏，根据感情需要，弹奏时从离筝柱近处逐渐移向前梁处，反之亦然。音色由朦胧渐变明亮，或由明亮渐变弱暗，力度由弱渐强渐弱，左手按弦时边揉边滑。滑音的音程为下行小三度。游揉是一种组合指法的综合运用，它的音色浓郁，富于变化，表现乐曲的感情淋漓尽致，具有强烈的悲剧效果。这种指法是我父亲独创，是他专为弹奏悲哀旋律而设计的。

3. 倒剔正打。就是大指、中指同时向外弹出，中指再勾回来。它能加强音量，丰富音色。

4. 揉弹间奏。它是充分利用弦的余音而产生的一种特有效果，使乐曲的韵味更为浓郁。右手弹奏后，左手揉弦两次，后半拍时中指勾弦一次，与揉弦相交错。

5. 拂弦。有上拂和下拂，从低音向高音大指连续劈指上行为上拂；反之，从高音向低音大指连续托指下行为下拂。弹奏时呈弧线状，音与音之间既连贯又清晰，并有音色和力度的变化。

6. 滑音。即左手按在弦上滑动，上滑、下滑、揉滑、颤滑，并在音量强弱上略有不同，它能有力抒发感情，突出河南地方风格。

7. 揉中有滑，滑中带揉，揉中有颤，颤中带滑，多方巧妙结合，给人以音乐艺术独特的美感。

8. 韵味主要出自左手，故讲究左手的运用。左手揉、颤、滑、按，轻、重、缓、急，都注意音、韵、情、味。要达到音正、韵圆、情切、味浓。

9. 曹派筝曲演奏中还有其它惯用的特点。如用mi音按变成sol音，能增加美感。la音按变成do音，也是如此。能充分利用上滑音、按音加滑音，听起来婉转动听，突出了筝的特点。再如一拍子6个音符，剔加托劈，连续弹奏，一气呵成，表现山水急促流动，突出了河南曹派筝的技巧。

10. 河南曹派弹筝诗两首：

名指扎桩四指悬，勾揉剔香轻弄弦。

名小扎桩手腕弓，倒剔正打更轻松。

须知左手无别法，推揉按颤自悠然。

结合左手揉按滑，大指密揉持久性。

三、具有与乐曲内容完美结合的独特音色。我们认为，曹派每个筝曲的音色都是据此设计。这方面也举几例：

顾名思义，《闹元宵》乐曲，当然是突出一个“闹”字。乐曲一开始，就突出了曹派筝的特点：上拂、连续托劈，接着是大指密揉，展现出元宵佳节的热闹场面。上滑、下滑、揉音多变的技巧，表现出此曲优美动听的曲调。中间还加入锣鼓声，右手勾、托、抹、剔，左手模仿锣鼓声音，更增加此

曲的热闹气氛。此曲旋律跳跃，音色多变，情景交融，地方色彩浓郁。

《打雁》一曲，原来打雁的枪声只是手指在弦上击一下。后我父亲将音色改为中指连剔数弦，强化了枪声的音色效果。在表现受伤孤雁的哀鸣时，原来只有颤音。后我父亲在fa音上边按、边滑，再加小颤，将fa音滑向sol音，这样使孤雁受伤后的惨叫更加凄楚感人。

再者，曹派筝艺特别注重音色的柔美。大家知道，音色美是各种音乐必备条件，这是最重要的。父亲和我弹琴都是用的钢丝弦。戴的义甲，是用金属材料制成。按照个人手指，自己加工。这样，弹奏起来，正如上面说的，其声音清脆、明亮、灵秀、铿锵、震撼，穿透力强，便于充分表现颤音的作用。

四、有完整的、独特的、自成体系的变奏、发展、加花等旋律的筝曲。我父在解放前上过师范，有一定的文化基础。特别是他酷爱祖国的民族艺术，把一生的精力都贡献于此。兢兢业业，呕心沥血。他创作、改编、加工的筝曲有近百首，自成体系。不久前，中央电视台举办的“我国民乐50年”，第一个曲子就是介绍、演奏我父亲创作的《闹元宵》。1999年，此曲还在中央电视台“百年经典”中播映。

在挖掘整理河南省南阳一带的板头曲方面，我父亲根据老艺人口传下来的简单旋律及残缺不全的工尺谱，认真甄别、译谱、补充、定谱，同时对许多曲子发展、变奏、加花，丰富内容。经反复试奏，推敲修改，终使一大批板头曲脱颖而出，成为结构完整、形式统一、意境优美、旋律动听，且乐谱、指法标记准确的器乐独奏曲。

《曲牌联奏》是以河南曲剧中旋律优美的曲牌《慢垛》、《阳调》、《剪剪花》、《莲花落》为素材，配合曹派筝演奏的“密摇”、“揉音”、“滑音”技巧，使数首短小精炼的曲牌巧妙地融为一体，地方色彩浓郁。

五、曹派筝曲的演奏富于歌唱性。我们河南是个戏曲大省，戏剧曲艺有几十种之多。尤其上面说过，我父亲酷爱祖国的民族艺术，为弘扬民族艺术献出了他一生的心血。他精通多种乐器，不仅精于古筝，还擅长琵琶、三弦、软弓京胡、坠胡、扬琴、笛、箫的演奏。其中他对古筝、琵琶、三弦这三种乐器最精通。1953年，他为中央音乐学院录音时，曾分别用古筝、琵琶、三弦、软弓京胡独奏，并与他人合奏，共录音板头曲30多首。早在上世纪40年代，在河南南阳一带，我父亲就有“琴弦王”的美称。

我父亲是个多才多艺的人，不但对多种乐器弹得好，尤其是南阳大调曲子（河南地方曲艺的一种）唱得好，又有“曲子状元”的美誉。他气发丹田、唱功丰厚、嗓音宽亮、吐字讲究，字、声、情、腔的功底扎实，声情并茂、中州风韵浓郁，给人以美的享受。特别是他在生角演唱方面，功绩卓著。他擅唱许多高深的大调曲子，技巧全面、戏路宽广，尤以唱硬曲词著称。《三国》、《红楼》、《水浒》、《西厢》，都是他的拿手好戏。因我父亲有着极为扎实的演唱功底，又精于多种乐器的演奏，所以，他在创作、改编、加工筝曲中，能够从这些姊妹艺术里不断吸取精华，借鉴和融化于古筝演奏之中，富于歌唱性。琴弦在他的手下，宛如一曲动人的歌。他的演奏，左右手运用自如，灵活而富于弹性，就像是琴弦在歌唱，旋律极为流畅。

古人云：“生活影响戏曲，戏曲影响音乐。”显然，我父亲上述的做法，与此不无关系。

六、自弹自唱。由于我父亲对河南戏曲、音乐知识丰富，功底深厚，弹唱俱佳，因此，他自弹自唱起来，特别得心应手。他认为民间传统艺术，必须弹唱结合，手下有功夫，唱中有味道，心灵手巧，融会贯通。他最爱自弹自唱的大调曲子，多是忠孝节义方面的内容。如《醉打山门》、《闯王遗恨》、《满江红》、《古城会》、《活捉张文远》、《赶春桃》《赶五娘》、《安安送米》、《五元哭墓》、《莺莺降香》等。

我虽是曹派古筝艺术创始人曹东扶之女，但因文化关系，很难对曹派筝艺做出全面、准确的介绍。恳请大家多提宝贵意见，以便今后不断完善。