

从《出水莲》谈客家筝乐的风格与演奏特点

■文/马欢 北方民族大学音乐舞蹈学院 宁夏银川

【摘要】客家音乐是客家文化中的重要组成部分。在客家音乐中，古筝音乐具有很重要的地位。它的历史源远流长，随着中原一带人民多次南迁，最终流行在客家人居住的地方。客家筝曲比较完整地保存了我国古代音乐的曲目及演奏形式，且曲调丰富多彩，对研究宋、元等时期的音乐具有重要价值，是我国民间音乐艺术家库中的优秀遗产。客家筝曲以古朴优美、典雅大方见长，《出水莲》可以说是这一艺术风格的典型代表之一。

【关键词】客家；筝乐；《出水莲》

注：本文是完成北方民族大学校级科研项目《魏晋隋唐时期文化交流与西凉乐的形成及音乐风格》中的一篇论文。

客家，中华民族一个特殊的民系。在客家音乐中，古筝音乐具有很重要的地位，它比较完整地保存了我国古代音乐的曲目及演奏形式，且曲调丰富多彩，对研究宋、元等时期的音乐具有重要价值，是我国民间音乐艺术家库中的优秀遗产。

客家筝乐也和我国其他筝派一样，离不开滋润其生成的一方水土、风物和人情。离不开孕育其成长的地方乐种——广东汉乐。客家筝曲也会被称作广东汉乐筝曲。

客家筝曲的形成，源于公元四世纪，晋安帝9年（公元413年）及宋亡前后（公元十世纪前后）中州地区人口南迁，将古筝艺术带到了广东大埔。随着中原一带人民多次南迁带来了古朴的“中州古调”和“汉皋旧谱”，跟当地的音乐、文化、语言、习俗相结合后，逐渐形成了既保留了庄严肃穆的中州古乐的余韵，又富有浓郁地方色彩的独特风格具有独特风格的音乐，当地人称之为客家音乐，或外江弦、儒家乐。

一、客家筝的形成与流传

广东汉乐筝曲的“客家筝”，是广东优秀传统文化之一。客家筝乐的源头并不是土生土长的广东音乐，而是源于中原地区的传统音乐。客家筝乐也和我国其他筝派一样，离不开促其

萌发与生长的一方水土和风物人情；离不开孕育其成长、壮大的地方乐种——广东汉乐。

广东汉乐的历史源远流长，古时中原地区人口南迁至粤闽一带，外来的中原音乐吸取当地民间音乐精华，经过数百年的磨炼和发展形成了一个庞大的体系，它包括民间歌曲、民间器乐、民间歌舞、民间曲艺、民间戏曲、民间宗教音乐等。客家汉乐是客家民间器乐中有代表性的合奏乐种，又称汉调音乐、儒家乐、清乐、中州古乐、外江弦，由此可见，客家汉乐与中原汉族音乐的关系密不可分。粤东地区十分闭塞，使得客家筝乐保留了许多中原古乐的特征，至今仍具有古朴典雅的汉乐遗韵。客家筝是客家音乐的组成部分，客家筝曲的形成，源于公元四世纪，晋安帝9年（公元413年）及宋亡前后（公元十世纪前后）中州地区人口南迁，则将古筝艺术带到了广东大埔。随着时间的推移，古筝音乐逐渐丰富、发展，并从合奏形式中分离出来，成为一个独立的客家筝派，并得到公认。随着中原一带人民多次南迁带来了古朴的“中州古调”和“汉皋旧谱”，跟当地的音乐、文化、语言、习俗相结合后，逐渐形成了既保留了庄严肃穆的中州古乐的余韵，又富有浓郁地方色彩的独特风格具有独特风格的音乐，当地人称之为客家筝乐。

广东汉乐保存着六百多首情调不同、形态各异的丰富曲目和多姿多彩的演奏形式。它一方面承袭了宋元以来中原古乐的遗风，同时又极富浓郁的岭南音乐风韵。经过千百年的流传、融合、变化和发展，逐渐形成了古朴大方、典雅优美的独特风格，在广东、福建、台湾等省区和东南亚诸国华人中间广为流传。

二十世纪20、30年代，何育斋先生从客家丝弦乐曲中进行搜集考订，博采众芳，汇通集成选编出《中州古调》和《汉皋旧谱》，并首创了声字并用的“工尺谱谐声字谱”，从此便有了早期的客家筝谱。同时，何育斋先生还总结归纳客家筝弹奏规律，编写成《弹筝八法》。此后几十年间，以筝艺杰出的罗九香先生为代表的客家筝人，通过舞台演奏、教学、培养人才、互相交流等各种渠道，使客家筝乐得以广为流传，成为今天倍受瞩目和欢迎的客家筝派。

二、客家筝派的风格与演奏特点

客家筝曲目繁多，有大调串调之分。大调严格为六十八板，其余为串调。大调类筝曲结构严谨，作品为规范的六十八板，按现代乐理表述就是六十八小节或六十八个重拍。代表曲目有《昭君怨》、《出水莲》、《崖山哀》。串调筝曲包括广东汉剧的戏曲音乐和民间音乐的曲牌。这类乐曲长短不一，结构富于变化。代表曲目有《西厢词》、《蕉窗夜雨》、《翡翠登潭》。大调和串调相对而言，大调重稳健，串调宜活泼，各具特色。为了便于乐曲调性的掌握、技法的运用以及乐曲内容的发挥，又将乐曲分类为“硬弦”“软弦”。“硬弦音阶”（由 sol la do re mi 构成五声音阶，fa si 作为装饰性的经过音，在旋律中偶尔出现）；“软弦音阶”（由 sol si do re fa 构成五声音阶，la mi 作为装饰性的经过音，在旋律中偶出现）。硬弦筝曲轻快华丽明朗活泼，软弦筝曲委婉典雅哀怨缠绵。

（一）演奏风格：

1、古朴典雅、含蓄委婉

客家筝曲大部分以古朴优美、典雅大方见长，多见于“软弦乐曲”中，“软弦乐曲”是将音阶中的 la 音升高，具体高度为稍高于 si，把 mi 音升高，mi、la 两音只是作为旋律是装饰音使用，具有含蓄、深沉的风格特色，以表现哀怨缠绵的情绪见长。

由于客家筝追求古朴典雅的风格，所以很少使用华丽明亮的长扫弦加花（五声音阶下行琶音装饰旋律），加花一般不超过两三个音。

2、明朗清新、欢快活泼

在客家筝曲中，还有一部分乐曲是明朗清新、欢快活泼的风格，多见于硬弦串调曲目当中。所谓串调，就是乐曲密切配合戏剧的人物或剧情而作串场音乐插奏其间。串调类筝曲包括广东汉剧的戏曲音乐和民间音乐曲牌。这类乐曲长短不一，结构富于变化，曲调明朗活泼。

（二）演奏特点：

1、fa、si 音左手变化较多

客家筝曲使用两种音阶其中一种是“软弦音阶”。在“软弦音阶”的曲目中“fa、si”音左手变化较多，喧宾夺主，取代乐曲中的“mi 和 la”，乐曲中的“mi 和 la”只是装饰性的经过音出现。“fa、si”音根据乐曲旋律的走向而产生变化，上行时“fa、si”音偏

高介于“fa与升fa”“si与do”之间,从而增加了乐曲的流动感,使音乐产生一种内在的张力,使音乐情绪稍显活泼。下行时“fa、si”音则偏低,是将音阶中的“mi和la”两个音升高成“fa和降si”得到的,从而形成了“sol降si do re fa”的特色音阶,具有含蓄、深沉的特色,使音乐情绪优美抒情。

2、装饰性短拂弦

客家筝在演奏技法上有很多独特之处,特别是易趣高雅、韵味悠长、变化多端的各种滑音,是客家筝曲区别于其他筝派最重要的标志。一带而过、若隐若现的装饰性短拂弦是客家筝派独有的技法,弥补音乐行进的空白地方,对旋律起装饰润色的作用因此很少使用华丽的长拂音。在弹奏装饰性短拂音时,大指控制音色,力度不大,一带而过。

3、强调低音区的八度音程

常使用八度弹的手法,采用乐句音高的高低翻变的手法,也就是将旋律乐句提高或降低八度来演奏,一般低音区每个乐句的最后一个音,有时也会在乐句中选择。为了丰富音色的变化和对比,增强乐曲曲调情绪的起伏,使音延长,音韵更加深厚,产生一种庄重沉稳的感觉,使乐曲除填补余音外,也起了回声的作用,使音乐延续。这种演奏方法既突出了重拍,也突出了客家筝曲中的按、滑音的特色。在我国传统的古筝流派中,这是客家筝派所特有的技法。

4、丰富、多变的左右按滑音

由于传统客家筝使用金属弦,除了可以自如的吟弦外,为延长余音和“做韵”也创造了条件。客家筝曲强调淡雅、稳重,因此左手除了少数的极强调处以外,一般来说左手颤音揉弦的速度比较慢而且平均,与右手弹拨旋律结合成为整体,造成立体感、层次感,使筝曲具有高雅的情调和深邃的韵味,特别是“软弦”乐曲中一些重揉揉弦的时值都较长,令人有从容不迫、荡气回肠的感觉。左手的按滑颤音使余音产生多种变化,形成了丰富多变的左手技巧,其复杂性居各流派之冠。

5、突出低音为旋律配和声

在我国传统的各大筝艺流派中,这是客家新派所特有的技法。即根据演奏者对乐曲掌握的娴熟程度,无论在演奏慢板还是中板时,一般在每个乐句的最后一个音(有时也在乐句中选择),用勾指或八度和音向内游弹的手法,使弹音延长,音韵更加深厚,形成为下一个乐句的旋律(或为旋律)

配和声的“先现根音”(或跟音)的效果。一般选用主和弦、下属和弦和属和弦。这种技法使旋律形成多声部的立体感,更容易发挥出客家筝曲古朴、典雅的风格,又能使旋律更加充实和丰满。

三、《出水莲》的风格特点

《出水莲》是客家筝曲中具有代表性的作品,乐曲以花喻人,借花中君子莲花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”来表达对高尚品格和美好形象的由衷赞美。

罗九香先生是客家筝派的代表人物,由罗九香先生传谱的《出水莲》是客家筝曲的传统名曲,全曲旋律清丽、典雅,速度中庸、悠闲、音调优美清艳,乐风古朴淡雅,具有中州古调的雅韵遗风。

乐曲的变奏中,按、颤、吟、揉的旋律装饰手法用的非常巧妙,变宫音si和微降清角音fa一起,增加了乐曲的游移性,使音乐呈现出中原汉乐古朴典雅的浓郁风格,色彩也更加丰富。体现了古朴典雅、含蓄委婉的风格。

演奏《出水莲》的总的要求是——高雅清淡,轻揉慢按,回滑细腻,动中求静,静中有动,柔中带刚,刚柔相济,借曲抒情,情曲交融,以物喻人,重在言志。

在《出水莲》第一部分的慢板中,音乐儒雅而从容,集中凝练塑造了莲花高洁清丽的艺术形象,在古筝的演奏方面,充分发挥了汉乐筝曲的软弦乐曲,多用fa和si这样的特点,通过按、颤、吟、揉这样的巧妙修饰,把此段表现的典雅别致,含蓄委婉,使音乐呈现出中原汉乐古朴典雅的浓郁风格。

乐曲中,采用了许多倚音一带而过,在旋律上进行点缀,增加了乐曲的色彩。在此基础上,还通过程式化的变化手法进行补充,如sol sol sol fa可以变奏成为sol sol fa的形式,速度一般由慢渐快,音型疏密有致,乐曲在反复演奏时因为不同的节奏音型变化营造出变幻无穷的佳境,使音乐流动,富于动感变化,乐曲更加充实,使全曲易进入高潮。这体现了装饰性短拂弦的特点。

乐曲演奏时要求落点果断准确、音韵浑厚、分句清楚、层次鲜明;气息要运用得当;花指不易过长,长则华丽有余而古雅不足;fa、si两音按弦与弹奏几乎同步进行,一按即颤,按颤之间不要有间隙;颤音频率密集匀称,上下起伏的幅度要小;下滑音要保证音头与音尾准确,滑动时,左手指尖紧贴琴弦,慢慢起伏,使之音色

柔润内涵。在处理音色变化时,可以根据乐曲的情节选择触弦点以达到声情并茂的效果。

快板的开始部分,速度由慢至快,仿佛是为之后更加明快的情绪积蓄力量,也像是表现微风乍起但却波澜不惊,音乐充满张力而又内敛的情绪。

快板的后半部分,随着节奏的进一步加快以及各种加花变奏的精彩点缀,音乐变的更加明朗活泼、热情洋溢,想象地刻画出微风轻拂、碧波荡漾,出水莲花在水中傲然独立的风姿。

要演奏好《出水莲》,不仅要理解乐曲所表现出的丰富内涵,还要掌握客家筝曲中普遍运用的技巧,包括滑弦、颤弦以及揉弦等特有的规律才能表现此曲的深刻内容,由物及人,借景抒情,表达人类的美好品德这一主题。一曲《出水莲》所饱含的丰富人生哲理,只要用心去品味,感同身受,以饱满的感情去演奏,就能让其丰韵高雅、古香韵色的丰姿绽放魅力。

综上所述,《出水莲》音调古朴,风格淡雅,表现了莲花“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的高尚情操。是客家筝曲中最为知名的乐曲之一,在我国民族器乐曲中有着广泛的影响。它是中国古筝艺术百花园中风韵独具的一个奇葩,其古朴中正而又淡雅清艳的乐风在众多筝艺流派中独树一帜,不愧为客家筝中最具代表性的作品。

参考文献:

- 1、罗伟雄“客家筝派”本源论萃【M】北京:中国文联出版社2008
- 2、李民雄 民族器乐概论【M】上海:上海音乐出版社1997
- 3、何宝泉、孙文妍编著 中国古筝教程【M】上海教育出版社2002
- 4、李萌 广东客家 粤乐筝曲集 绕宁新先生古筝演奏艺术及乐曲【M】中央音乐学院出版社2003
- 5、铁静 浅谈客家筝派的演奏特点及风格【A】学术论坛科技资讯2009 NO.33 文章编号1672-3791(2009)11(C)-0185-01
- 6、刘燕 客家筝考【A】中国音乐(季刊)2005年第2期文章编号:1002-9923(2005)02-0104-04
- 7、罗德栽 谈谈客家筝派的形成和传播【B】星海音乐学院报2005年6月第二期
- 8、陈安华 在中国古筝艺术第三次学术交流会上的发言【B】星海音乐学院报1996年第4期

作者简介:

马欢,女,1980年7月,籍贯:北京,学历:研究生,工作单位:北方民族大学。