

古筝名曲 解题与赏析

传统古筝乐曲部分 II

《汉宫秋月》

此曲乃山东筝派名曲，原为“大八板体”曲式结构的乐曲，后经艺术家们长时间对旋律、节奏的调整与整体的完善而成为一首有标题的筝曲。《汉宫秋月》属山东筝古曲，由多年流传的花字公尺谱整理而成，由山东筝派著名筝家张为昭先生传谱。该曲十分讲究吟、揉、按、滑等左手的技巧，并结合以缓慢的节奏，描绘了在古代封建暴君的压迫与禁锢境况下，宫女们的悲惨遭遇，乐曲音韵古朴雅正，乐风哀婉缠绵，表现了宫女们对月伤情、望月思亲的悲怨而愤懑无奈的情绪。该曲曾被中国音乐学院邱大成先生用作素材，创编了民族乐曲《汉宫秋》。此外，《汉宫秋月》还有不同乐器的不同演奏谱本，比如二胡曲、琵琶曲《汉宫秋月》等，旋律不一，但都是借以表达一种悲怨抑郁的情绪。

《拍蒜羹》

陕西榆林筝曲，是1980年由榆林古筝演奏家白葆金先生演奏并传及后代的。《拍蒜羹》是应上个世纪50年代末期筝界所提出的“秦筝归秦”的口号而产生的秦韵风格的筝曲之一；1957年，白葆金先生参加全国的民间调演和陕西省第三届民间戏曲汇演时，独奏了包括《拍蒜羹》、《小小船》等在内的几首乐曲，引起乐界重视。榆林筝乃“秦筝余绪”，历时三百多年，是一种十四弦的匣式小筝。榆林古城因地理条件不便，故在表演技法方面比较老套、简易，从此曲中可略见这一特点。

《霸王卸甲》

浙江筝曲。此曲原为琵琶曲，乐谱最早见于华秋苹《琵琶谱》卷中，后经移植成为筝曲。乐曲一共分为十四个乐段，每一个段落之前均附有小标题，比如第一段的“营鼓”，第二段的“升帐”，以及下面的“点将”、“整队”、“排阵”、“出阵”、“接战”等等。乐曲悲壮凄切，通过各种各样的音乐表现手段来表现项王四面楚歌境况下，痛别爱姬的凄切心绪。比如在乐曲中，用连绵不绝的摇指奏法象征声声楚歌，乐曲也不断地变换着音乐的节奏型，音调也时缓时急，处理十分灵活，中低音区不断地进行切换等等，都用意于渲染乐曲的悲剧气氛。该曲成功地描述了公元202年楚地垓下之战，西楚霸王项羽兵败于刘邦，在四面楚歌中突围失败而剑刎乌江的情景。该曲结构宏大，乐风激烈。

《月儿高》

① 传统潮州筝曲，有潮州筝派著名筝家苏文贤先生等人的不同传谱，属重六调式。《月儿高》是潮州音乐十大名曲之一，是十大套中五个软套音乐中的一支。乐曲哀婉深沉，深受潮州人喜爱。

② 浙江筝曲。在文人荣斋《弦索十三套》这一文献中，有《月儿高》的合奏曲谱，并有如下注解：“相传曰，唐明皇游月宫闻记之音。”在华氏（华秋苹）

琵琶谱中,她被归为南派乐曲一类,而在李氏(李芳园)《南北派十三套大曲琵琶新谱》中则借用唐代大曲名,称之为《霓裳曲》。浙江名家王巽之曾经指出过,在浙江一带,筝曲《月儿高》都是用的华氏琵琶谱。20世纪50、60年代,《月儿高》等乐曲被重新整理出来,1961年,王巽之先生在赴西安参加全国艺术院校的古筝教材会中,曾演奏包括此曲在内的几首浙江代表筝曲,并在陕西省电台留有录音,这在当时引起同届的不小反响。《月儿高》一曲中,有大段的长摇,模拟了连绵不绝的歌声,意境幽深,耐人寻味。

《寒鸦戏水》

此曲是潮州筝乐中的一首著名的传统独奏曲,是潮州弦诗《软套》十大曲中最富诗意的一首,经由潮州著名筝家郭鹰先生于1930年移植成为独奏曲。该曲属重六调式,旋律典雅庄重,再加上清新的格调、独到的意蕴而生动地描绘了寒鸦徘徊于水天一色,碧波荡漾间,时而追逐嬉戏的情景,又借以表达一种自在悠然的生活情趣。该曲是一首典型的板式变奏体乐曲,由“二板”(亦称头板)、“拷拍”(亦称拷打或闪板)和“三板”三段组成。其中,“三板”是全曲的旋律支架,是2/4拍的轻盈欢快的旋律;将“三板”变化成4/4拍的慢板,变成了细腻的抒情段“二板”,把“三板”的节奏压缩,突出拍头,便成为闪板演奏的1/4的“拷拍”。此曲以“曲速三变”的手法由慢而快,层层推进,最后以轻盈流畅的“三板”终结全曲。

《单点头、乱插花》

客家传统代表筝曲之一。《单点头、乱插花》一曲可以分为两首乐曲,前一首为《丹凤点头》,“丹”与“单”同音;后一曲为《乱插花》。《单点头》一曲是由客家筝派大师罗九香先生传谱的,属于清乐中的软线乐曲。《单点头》一曲是以演奏技术和表演程序来命名的乐曲,“单点”是右手的一种简单奏法,“头”指的是“头板”,是套曲之前的引子部分。此曲正是训练“单点”技法或技巧的必修曲目

之一。《乱插花》也是以演奏技艺来命名的筝曲,是一首硬线乐曲。钱热储先生《清乐调谱选》载有对此曲的题解,曰:“乱插花者,盖言乱板中配插之花也。”由此可以略见此曲在演奏上的特点。“插花”指的是通过增减板字,以改变正板节奏的传统变奏手法。在客家地区,打破正板(即传统的六十八板)节奏的乐曲被称作是“乱板”。《乱插花》乃训练插花变奏规律的必修曲目之一。两个乐曲可以独立演奏,后来筝家将其用于联奏。乐曲表现了年轻姑娘出嫁前“对镜贴花黄”,亦喜亦羞的复杂心情。

《渔舟唱晚》

此曲乃一首依据十三弦筝的特点而改编创作的具有古典风格的筝曲。它是著名筝家娄树华先生于20世纪30年代中期(1938年)根据古曲《归去来辞》的音乐片段为素材变化发展而成的,同时,他引用了唐代诗人王勃《滕王阁序》一是中的诗句“渔舟唱晚,响穷彭蠡之滨”为乐曲取标题,是为《渔舟唱晚》。彭蠡乃鄱阳湖古称,乐曲意在描绘夕阳西下,碧波万顷的湖面上,渔民们满载丰收的喜悦,荡桨归舟的欢乐情景,表达了作者对祖国大好河山的赞美与热爱之情。另据山东筝家

姜宝海先生考证,此乐曲是由山东古筝名家金灼南先生根据家乡(金先生是山东临清人,位于山东西北部)民间传统筝曲《双板》及由此曲演变而来的《三环套日》、《流水击石》进行改编的。后来,金灼南与娄树华在北京相识,金灼南遂将此曲传与娄树华,娄树华加以进一步的改编,使乐曲意境更为生动和鲜明。该曲演奏形式多样,曾经被改编为高胡和古筝的二重奏形式以及小提琴独奏曲。它是现今流传最广、影响深远的一首乐曲。

(待续)