

浅谈山东派古筝艺术

文 / 胡铭



胡铭：辽宁民族乐团

山东筝以它丰富的曲目、刚劲内在的音乐气质和朴实优美的抒情性在全国享有盛名。可以说，山东筝派是在全国流传最广和影响最大的流派之一。

一、传统筝曲与“八板体”

传统的山东派古筝主要流传在鲁西南的菏泽地区古曲大都是长度为六十八板的“八板体”结构。在我国民间音乐中，有一首流行全国的曲牌叫《八板》或《老八板》，不同的地区有不同的名称，如四川等地称为《八谱》、内蒙地区叫《八音》。由于它在我国几乎家喻户晓，所以有些地方干脆称它为《天下同》。山东菏泽地区的三十多首传统古筝曲也是这首《八板》曲牌衍变而来的，它们被统称为“八板体”这里的“体”是指曲体，它们是由八个乐句组成，每个乐句为八拍，但在第五句上多出四拍。这样，八八六十四加上第五句多出四拍总共是六十八拍，大多“八板体”器乐曲都遵循这样的结构模式，例外的只是少数，菏泽地区的“八板体”筝曲，按其演奏速度的不同，被分为由慢到快的四种类型。艺人们称之为“大板第一”的有《汉宫秋月》，“大板第二”的有《美女思乡》，“大板第三”的有《鸿雁捎书》，“大板第四”的有《清风弄竹》、《山鸣谷应》、《琴韵》、《夜静蛩铃》等十多首乐曲。

二、丝弦重奏“碰八板”与“八板体”筝曲

我国传统民族器乐独奏曲常常是从合奏曲演化而来，一些传统曲牌并非属

于某个乐器所固有，而是作为在流行地区的民间乐器共同演奏的曲调而存在。山东菏泽地区的传统筝曲，也是从器乐合奏曲演变而来，在当地称之为“碰八板”或“琴曲”实际上是由古筝、扬琴、胡琴、琵琶四种乐器组合而成的丝弦重奏形式。这种被称为“碰八板”等名称的丝弦重奏，它的组合是非常奇特的：四个乐器各自演奏的是长度、调式一致，而曲调、曲名均不相同的“八板体”结构乐曲。“碰八板”重奏各声部均由慢板乐曲起始，然后逐步加快直至快板乐曲结束。山东古筝从丝弦重奏“碰八板”的形式中分离出来而以独奏的表演形式，是本世纪内逐渐形成的。

三、由山东琴书音乐家演变而来的筝曲

除结构规范的“八板体”传统筝曲外，菏泽地区的筝曲是由山东琴书（南路）音乐演变而来。按高自成之说（见《齐鲁乐苑》1983年第3期所载《回忆我的古筝艺术生涯》），古筝并不是山东琴书流传初期固有的伴奏乐器，是“后来大胆地把筝运用到当地的山东琴书中去”。山东琴书已有二百多年的历史，当地的琴书演唱和“碰八板”器乐演奏活动历来是结合在一起进行的，古筝演奏家前辈们常常带着恋恋的感情回忆他们年轻时的音乐活动：夜晚，村上的男女老少聚集在艺人们周围，艺人们从合奏前奏曲《天下同》开始，以此静场，然后再正式开始琴书演唱，演唱活动进行到深夜才结束，人们离去。只剩下这些民间音乐家和少数爱好者，于是，另一场自娱的小小音乐会

——“碰八板”合乐开始了，乐手们的相互切磋开始了：古筝、扬琴、琵琶……

四、旋律节奏的风格和特点

流传山东筝的菏泽、聊城地区，一向是经济落后、交通不便的空乡僻壤。但这里的民间音乐，却极其丰富多彩且保持着土生土长的别致风味。特别是著名的民间音乐之乡菏泽地区，它是中国戏曲音乐中“四大声腔”之一“梆子腔”的发源地，流行着以“梆子戏”、“大弦子戏”为代表的地方戏曲近十种之多。还有以山东琴书为代表的多种曲艺音乐，“鲁西南鼓吹乐”更是在全国享有盛名。鼓吹乐健康、粗犷、热情的音乐风格在各乐种中具有代表性，它反映了当地劳动人民朴实、憨厚、热情的精神气质，而古筝音乐则属于抒情性较强的乐种，似乎更深刻地体现了劳动农民性格的另一面和他们丰富的精神内涵。

五、传统的运指技法及其特点

(一) 大指的运用

(1) 大指触弦刚健有力，乐曲的旋律主要用大指奏出，而以中、食指作为配合。

(2) 由连续快速“托劈”构成的大指“摇”，是大指的主要技法之一。

(3) 由于大指使用多，它与众不同地以灵活而方便的大指末端小关节作为活动部位。其它筝派一般为手腕关节、拇指大关节为活动关节，或是它们与小关节的结合使用。

(二) 中指的运用

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。但《夜静銮铃》一曲，旋律完全由中指担任，大指则不断在旋律音的后半拍作模拟銮铃声的“花”奏，这是中指独立奏旋律的唯一例外。

(三) 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。

六、山东派古筝的创新和发展

近一、二十年来，由于各个古筝流派之间的广泛交流和其它音乐文化的影响，就全国范围内，许多青、中年筝手的演奏和新作中，不再像五十年代那样较多保留各流派在技法和音调上的特点，而趋向于合流各派之长的“综合”型的演奏技巧和风格，借鉴于钢琴、竖琴的多声部织体手法也在古筝上得到大量的运用。左手的弹奏，从早期的加强左手旋律声部的作用，进而发展到演奏相对独立的伴奏声部或副旋律声部；右手的快速

技巧得到很大发展；左右手的无名指渐渐开始使用；为了加强力度和音色的变化，“扫摇”、“打弦”、“泛音”等新手法也不断增加……这些演奏技术的发展，无疑加强了这件古老乐器的表现力，也涌现了一批表现时代风貌的各有所长的新作。

音乐艺术活动的现实告诉我们，墨守成规，固步自封会使艺术发展带来落后、僵化而缺乏生命力；但忽视传统技法基础和风格特点的倾向也同样会导致艺术上单调、雷同而缺乏生命力。革新、创造应在传统的基础上进行，它们之间并不矛盾。人们喜欢在筝上奏出丰富的多声部音乐和新的音色、技巧，也希望在创新中更多的保持浓郁地方风格和流派特点。山东筝曲中之所以多年来受到欢迎的原因正在于此。

