

介绍曹东扶先生的艺术活动

严友强

“我不相信等会被淘汰，它流传了几千年，人民喜爱它。人们喜爱的东西不是人为可以除掉的！今后不能弹琴，你就默唱，只要有人喜欢听，你就给人家弹，永远不要丢掉它！”这是曹东扶先生在林彪、“四人帮”权倾朝野的年月，对女儿的最后遗言。

曹东扶是一位众所周知的古筝演奏家，是河南曹派大调曲的创始人。他把尚处原始阶段的河南板头曲发展成为独具一格的民族器乐曲，使其成为民族音乐宝库的又一块瑰宝。

曹东扶以学习河南大调曲开始了自己的艺术生涯。自幼，他寻遍唱曲艺人、延师讨教，拜家乡演奏乐器的名手为师，博采众家之长。他力排大调曲“一道腔”的俗套，广泛吸收了其它曲种的唱腔和音乐，对一百多个大调曲牌中的大部分进行了加工、修改，使大调曲更加丰富多采，并使之在唱腔、过门

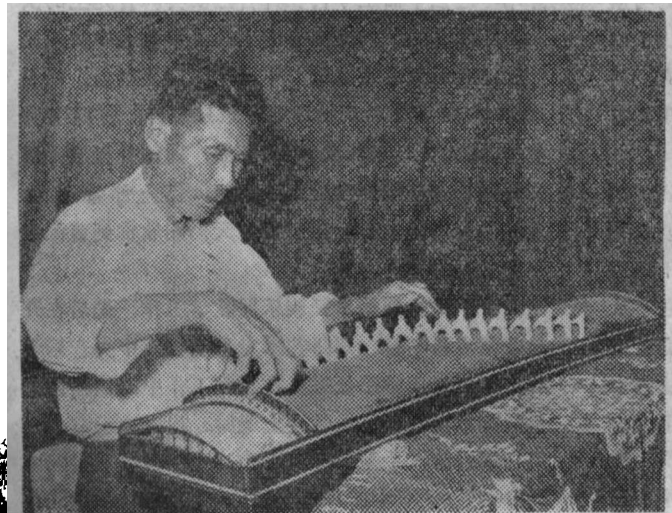
等方面达到了统一和规范化。他能自弹自唱，为人伴奏，协调一致。本人演唱，则吐字清晰、嗓音宽厚、韵味纯正。一时间邓县唱曲的都以他的唱法为准，争先效法。

虽然唱曲和演奏古筝、琵琶、三弦等民族乐器伴随了曹东扶的一生，但是他的主要成就，是在民族器乐的演奏和教学方面。这种转变，是以曹东扶对河南板头曲所做的开创性的工作而开始的。很多板头曲在曹先生最初接触它们时，有的只有简单的骨干音，有的则是老艺人们或弹或唱的几句简单旋律，还有的只是一纸残缺不全的工尺谱。对于这些原始的音乐素材，他根据它们所提示的一些内容、音乐的风格特点，在原骨干音的基础上进行了再创造，赋予这些乐曲以新的生命。同时，他还继承了板头曲组织结构比较严谨，对称工整，全曲均系68板的传统特点，使其不脱民族传统的意趣，散发出

浓郁的南阳乡土芬芳。党和政府珍视他的劳动，1953年春，派他参加河南民间音乐舞蹈会演，被评为优秀演员，曾荣获“河南省民间艺术会演”一等奖，中央音乐学院专门邀请他赴京录音、译谱，他的音乐艺术从此也就奔向了更加广阔的天地。

曹东扶对许多民族乐器都有很深的造诣，但他主要是一位古筝演奏家。通过几十年的艺术实践，在筝的演奏和研究上形成了自己独特的流派。

曹东扶的演奏深沉内在、苍劲有力，对乐曲的处理非常细腻、深刻，音乐形象准确、生动，这使他的演奏有着很强的艺术感染力。他弹奏的《高山流水》，

流畅、明朗，使人如观一幅浓淡相间、层次分明的水墨画：《打雁》一曲，处理得极富有戏剧性，简直可以说是一个完整的音乐故事：受惊的雁群骤然起飞时的惊叫声，伤雁死之前痛苦的挣扎，群雁失去同伴时凄切地哀鸣，声声入耳，历历在目；《苏武思乡》，则演奏得迁缓、蕴藉，表现了这位忠贞的爱国者在绵绵思念中迸发出的炽烈、激昂的情感；而在《陈杏元和番》一曲中，缓慢、悲切的旋律，如泣如诉，吐尽一个惨遭不幸的女子内心的无限哀怨……。曹东扶在处理每一首乐曲时，总是首先仔细揣摩乐曲的内容，深刻理解乐曲旋律同艺术形象之间的内在联系，反复斟酌如何在技巧、音色、音量、速度变化等方面对旋律进行润饰，从而赋予乐曲以不同的艺术特色。

技巧是表达感情的手段。曹先生把研究和丰富古筝演奏技巧这一工作摆在很重要的地位。他不但全面掌握了河南筝的传统技巧，而且创造了一些别具特色的技法，他尤为重视传统的左手技巧，认为这是筝区别于其它弹拨乐器的一个重要方面。他在处理各种乐曲时，很注意利用弦的余音来充分发挥左手揉、按、滑、颤等技巧，使乐曲韵味无穷。他创造的弹奏手法“小颤”，是利用左臂肌肉暂时的紧张形成的抖动而产生，发出的声音极为细密，幅度变化小，用以表现极度悲痛的情绪。而“游摇”、“大颤”手法，则是表现另外两种不同程度的悲哀。后者较前者感情变化大，起伏剧烈，悲痛中蕴含着激昂、悲壮的情调。他的“踢指”强劲有力，“揉弹间奏”则韵味无穷，余音袅袅，两者常常配合使用，令乐曲刚柔并蓄，婉转流畅。曹先生的“揉指”与众不同之处，在于都带有一个强劲的音头，且密度大、力度强。这可能与河南方言起伏大、高亢、唱大调曲强调把字头咬实有关。这种手法对表现具有河南地方特色的乐曲起了不小的作用。

更加难能可贵的是，他对筝的弹奏手法表现出永不满足的探索精神。长期以来，传统弹法要求把右手名指支撑在“岳山”外，因而发出的音色干瘪、生硬，余音短。面对这种情况他坚决主张把右手从“扎桩”弹奏的状态中解放出来，采用悬腕式奏法，使音色有了很大的改善。他还大胆采用新手法弹奏传统乐曲，在《高山流水》一曲中，加进了左手弹奏低音和大幅度的划弦，有力地烘托出流水奔腾飞泻时的气势。他对筝的改革工作也极为关心，早在三

十年代，曹先生就把古老的丝弦改换成金属弦。在四川音乐学院任教时，他曾担任过民族乐器厂的古筝制作顾问，又提出减小古筝面板的弧度，使其易于弹奏；还降低了“岳山”的高度，以防止面板上的琴码活动，避免了噪音，并最后制成了较为理想的古筝定型产品。

曹先生还为古筝创作、改编了不少新作品。解放后，他创作的《闹元宵》，被公认为是一首艺术成就较高的乐曲。在南阳，翻身的人民欢庆元宵节的热闹场面，给予他强烈的感染和深刻的印象……。耍龙灯追逐着狮子滚绣球；踩高跷伴着耍杂耍儿；鞭炮、锣鼓声夹杂着唱戏、唱曲声……。为了表现南阳人民的乐观、泼辣性格，曹东扶调动起他的全部创造力。最初，他设计的开头是一个抒情性的中板，具有浓郁的河南地方风格，但他总觉得闹元宵的“闹”字突出不够，于是他便从乐曲中抽出一些音乐素材，设计了一段引子。在技巧安排上，他采用大幅度的划弦、快速托劈双弦等，使整个乐曲的欢乐情绪在一开始就迸发出来。为了使气氛更加火热，他创用了左手击空弦，模拟打锣声，还采用了双手弹奏技巧。他用琵琶演奏的《高山流水》，成为独具河南地方风格的名曲，当年他曾亲自教许多人弹奏。从那时到现在，这首乐曲一直被音乐学院列为学生必弹曲目，琵琶演奏家们亦作为音乐会的独奏曲目。此外，他还用三弦演奏了《打雁》等作品。

1979年吕驥同志写信推荐人民音乐出版社出版了由曹东扶子女曹永安、李汴整理、编辑的《曹东扶筝曲集》，对他创作、改编的作品作了较全面的介绍，这些筝曲至今仍在舞台上演奏。曹先生的女儿李汴师承其父，她弹奏的十几首筝曲经中央人民广播电台录制经常播送。中国国际广播电台，组织1980年10月1日庆祝国际音乐日节目，曾将她弹奏的《闹元宵》、《苏武思乡》两曲，向国外播放并撰文介绍。今年她弹奏的这些筝曲，已全部灌成唱片，向国内外发行，使我们今天仍能欣赏到曹派古筝曲独具的神韵。

曹东扶长期从事民族乐器教学工作，先后在开封师范专科学校、郑州艺术专科学校、中央音乐学院、四川音乐学院任教。在教学工作中，他强调严格的基本功训练。给学生上课时，他一边示范，一边仔细讲解：手型怎样才正确，臂、腕、手指应该

(下转第45面)

等方面创造了有利条件,这是学习中的迁移现象。迁移是广泛存在着的,问题在于我们要把握住客观事物的内在联系结合认识规律促进其正迁移。实现正迁移的基本条件是学习对象内容上的共同因素,因此,教师如能适当注意一下唱歌的技能要求(例如在发声上、音质上、表现上),则会对唱歌教学有很大帮助,甚或能收到事半功倍的效果。因为,视唱和唱歌都有音高、节拍、节奏的共同因素,而且都要张口唱,是很容易促进正迁移的。实际上,倘以带词视唱这一部分教学内容而言,已与唱歌相差无几了。

下面再谈谈唱歌教学。

一首新歌的教学,往往是从导入新课和范唱开始的,导入新课和范唱具有启发式的意义。教师从新课题材出发,联系学生的生活体验和思想实际,以语言和歌声直观,促使学生引起再造想像和创造想像的思维活动,提取和组织与歌曲有关的表象,在帮助学生感受,理解新歌的过程中激发着学生的情感和形象思维。

在师生讨论新歌和学习歌词的过程中,教师帮助学生感受歌曲的艺术形象,培养其想像力和初步的审美意识,同时促进了学生第二信号系统功能的发展。

在唱歌教学中,应该很重视歌曲中的第一乐句的教学。精心地练好起唱,这往往会有效地带动整首歌曲的教学,这是由于“定势”促进了正迁移的产

生。因为,从客观条件上说,歌曲的第一乐句往往是整首歌曲的核心音调或其组成部份,以后的乐句由此发展而成,第一乐句的旋律进行、速度、力度、咬字吐字的要求等在一定程度上反映了整首歌曲的性质、风格和感情;从主观条件上看,教师通过示范,讲解等步骤,向学生提出了任务的指令,学生在心理、生理状态上已具备了应用知识、技能的准备状态,造成了心理学上的“定势”,由此促进了正迁移的产生。

学生的练唱,既具有动作技能,又具有心智技能的性质,教师应该力求使心智技能起主导作用。

在唱歌教学中,教师根据歌曲的内容和曲调表现等特点、学生的感受力、理解力和技能水平,适时地向学生揭示歌曲的艺术形象是很重要的。教师应将歌曲的艺术形象以生动具有感染力的语言和片断示范等等激发学生的情感,学生在充满情感体验的心理状态下就能发挥其主动性、想像力和创造力,生动地表达歌曲的思想感情和意境,从而培养学生的形象思维能力和音乐表现力,并在主动地塑造艺术形象的过程中受到教育。从另一角度上说,师生在分析音乐表现手段——旋律起伏、节奏型、力度、速度、曲式等与歌曲内容、发展及形象的关系的过程中,在配合歌曲的乐理教学过程中,培养着学生的逻辑思维等能力。通过练唱实践,同时提高了学生的唱歌技能。

(上接第38面)

怎样用劲……。他把自己在漫长的艺术生涯里积累的经验 and 体会毫无保留地教给学生。如弹箏的时候,左手按滑音是至关重要的,但是由于按滑音有上滑、下滑、回音之别,这里面又包含有小二、大二、小三度的不同变化,学生初接触时很难掌握。曹东扶总是手把手地教他们,让学生慢慢体会并最终掌握它们。他教学生弹乐曲时总是先介绍时代背景、分析作品内容和所表达的思想感情。然后,他弹一段讲一段,并不厌其烦地一遍遍为学生示范演奏,以求让学生有更多的感性认识,晚上常常还要再给学生上辅导课。

为了教给学生更多的东西,曹东扶在专业上不断进取,六十岁时,还从头学习赵玉斋先生首创的**双手弹奏技巧**,并向张为昭先生学会弹奏山东流派

的十首曲子。他这种学而不倦的精神,给学生们极大的鞭策和鼓舞。曹先生还善于发现音乐人材。古筝演奏家、生前任湖北艺术学院古筝教师的丁伯苓同志,因得到曹先生的指教和帮助,才得以进入沈阳音乐学院深造,为她日后事业上的成功奠定了基础。此外,他还不辞辛苦、不计报酬地利用业余时间培养了大批学生,从四、五岁的孩子到四、五十岁的音乐爱好者,只要你真心诚意求教,他都一视同仁地给予热情的支持和鼓励。

春去秋来,年复一年,曹先生送走了一批又一批学生,他们之中,有的在各音乐学校从事民族音乐教学工作;有的则在中央或地方的艺术团体担任民族乐器演奏员,活跃在舞台上。曹东扶一定欣喜地看到了民族音乐艺术的不断发展,希望着这棵大树永远果实累累、根深叶茂……。