

南阳古筝

艺术的风格与衍展

文 / 王小录

筝是我国古老的弹奏乐器之一，早在春秋战国时期就盛行于陕西、甘肃一带，经过数千年的历史的演变，古筝艺术有了很大发展，并形成了以河南、山东、客家、潮州、浙江等几大流派为主要代表的古筝艺术。

河南地处中原，具有悠久的历史 and 灿烂的文化。因此，河南的古筝艺术自成一系。在河南筝派中，南阳古筝艺术又具有重要的地位和独特的风格。首先，南阳古筝具有河南古筝的共性风格。河南省广袤的平原和壮美的山川，造就了特有的人文气质。河南人的性格和语言具有粗犷豪放、开朗诙谐的特点。这些特质直接融汇在河南的说唱艺术和戏曲音乐之中，使得河南古筝艺术普遍具有这种地域风格。此外，南阳古筝的河南曲子风味非常突出。“河南曲子”是河南特有的一种说唱艺术，它的曲调平稳流畅，风格开朗明快，叙事如涓涓流水，旋律如路转峰回，所以，深受人民群众的喜爱。清代以后，河南曲子在河南的许多地方开始衰落，但由于在南阳地区群众基础深厚，所以南阳的河南曲子一直十分兴旺，并把河南曲子称为“南阳鼓子曲”。近代，河南古筝的风格受河南曲子影响很大，当河南曲子在河南其它地区衰落，南阳古筝则仍然保留着河南曲子的风格特色。因此，南阳古筝的风格便在河南乃至全国的古筝流派中独树一帜，别具风韵。

南阳古筝有许多代表性曲目。如传统曲目《陈杏元和番》、《陈杏元落院》、《打秋千》，以及曹东扶创作的《闹元宵》等，都是直接或间接地吸收了南阳鼓子曲的音

乐素材，因此，都具有典型的南阳地方特色，这些曲目在全国广为流传，对传播南阳古筝艺术起到了重要作用。

《陈杏元和番》与《陈杏元落院》是姊妹曲，描写陈杏元受奸臣所害，前往北国和番后又被救的故事。曲调充分展示了河南曲子的叙事特征，风格深沉忧郁，情绪起伏多变，时而愤怒，时而凄切，具有震撼人心的感染力。《闹元宵》描绘了民间庆祝元宵节的风俗场面，曲调将河南的民间吹打乐、豫剧、曲剧、越调等音乐素材汇集融合，具有河南地域风格的基调。作者还主要运用了河南曲子“鼓子头”中富有动力性的节奏，不仅表现了元宵节热烈欢快的气氛，而且把南阳地方风格表现得淋漓尽致。这些古筝曲目在全国众多古筝曲中占有重要的地位。

南阳古筝艺术由于具有浓郁的地方特色而深受民众欢迎，浓厚的群众基础又促进了南阳古筝艺术的发展。现代南阳古筝界涌现出了许多杰出的艺术家，形成了“南阳古筝文化现象”。这一现象对推动河南乃至全国的古筝艺术发展都起到了重要作用，已经引起了音乐文化界的广泛关注。

曹东扶先生（1898—1970），南阳邓县人。自幼师从其父曹清怀学唱河南曲子，酷爱古筝艺术，指法娴熟、功力深厚，风格坚实圆润、弹奏茂密华美。解放后，曾任教于中央音乐学院、四川音乐学院等高校，为筝界培养了众多后人。他不仅把南阳古筝风格介绍给了全国，而且发展、创新了南阳风格。由于他对古筝艺术的杰出贡献，而被誉为中国古筝界的一代先师。

赵曼琴先生，南阳新野县人，现任中国古筝艺术院院长。他在继承、发扬河南筝乐基础上，形成了独特的美学思想和艺术观，著有多篇论文，录制了古筝技法专题片，并曾赴日本、香港等地演出，为筝界培养了大批新秀。

当代，南阳又涌现出王小丽、王中山、王小录三位新秀。他们成长于南阳，受南阳古筝艺术氛围的熏陶，事业各自有成，是南阳新一代古筝艺术的代表。

南阳古筝艺术在近现代的变化中，始终走在开拓创新的前沿，南阳的古筝艺术家为丰富古筝的演奏技法和表现力做出了突出的贡献。

曹东扶在演奏上不拘一格，还独创了一些演奏技巧，如游摇及河南曲子音调的滑音技法等，他将独创的演奏技法运用到自己的筝曲中，他还悉心研究作曲技法，创作丰厚，如《高山流水》、《苏武思乡》，还有前面提到的《陈杏元和番》、《陈杏元落院》、《闹元宵》都是他继承、改编或创作的作品。这些作品，运用了新的弹奏手段，拓展了古筝技术的内涵。

赵曼琴先生对古筝演奏技术有较大的突破，他创造使用了双弦过渡滑音、和弦长音、快拨及1/5泛音等技巧，并突破传统的八度对称模式，创立了由轮指、弹轮、弹摇等几十种指序构成的“快速指序技法体系”。使筝不须定弦就可单手演奏五声、七声及变化音阶的快速旋律，为筝由色彩乐器进入常奏乐器行列奠定了坚实的基础。特别是独创的轮指技巧，在模仿琵琶演奏的前提下，又充分发挥古筝演奏中的优势，由“单手轮”过渡到“双手轮”。这项技术在全国古筝学术研讨会上受到了来自全国各地的古筝专家和学者的高度赞扬。

南阳古筝艺术经过不断的衍展，已经发展了传统的南阳风格，吸收了现代先进的演奏技法，形成了新的具有时代感的南阳风格。赵曼琴创作的《黄河魂》、王小丽创作的《丹江晨韵》、任清芝创作、乔金文整理的《汉江韵》、王小录创作的《伏牛畅想曲》等，不仅具有南阳鼓子曲、南阳曲剧、河南豫剧的韵味，而且还融入了现代中原儿女的气质特征，是传统风格与现代风格相结合的典型曲目。在创作手法上，

谈童声合唱队的组织训练

文 / 门玉彪

童声合唱是广大人民群众非常喜爱并乐于接受的艺术形式之一。童声那特有的清脆、甜美、稚嫩、委婉的音色，不知打动了多少听众的心，从而使童声合唱艺术在诸多音乐表演艺术形式里面，占据了一席之地。随着时代的发展，童声合唱又面临新的挑战。特别是当今美育教育开始逐渐被社会所重视，这无疑给童声合唱的发展提供了良好的条件。那么合唱队要寓教育于合唱活动之中，使孩子们能够在学习歌唱技巧，受到合唱训练的同时，又受到美的教育，爱国主义、集体主义等多方面的教育，对孩子的成长和发展起着非常重要的作用，有利于把孩子培养成一个全面发展的人。那么怎样组织和训练童声合唱队呢？下面就两个问题谈谈自己的拙见。

一、关于合唱队的组织

由于童声合唱队纯属业余组织，因而针对这一特点，作为组织者首先从思想上认识到它的组织和发展主要受两个方面的制约，首先是学生家长，其次是班主任老师。他们大都怕参加这样的活动会影响孩子的学习。这样音乐教师可采取自愿报名的原则，发动各年级学生报名，然后进行挑选，做到“双向选择”“双向自愿”。

（一）合唱队员的基本条件及选择方法

1、作为一名合格的合唱队员，首先应具备良好的嗓音条件，更重要的还要有较好的音乐感受能力。然而有部分学生，可能存在一点问题，但通过训练也可能成为一名很好的队员，这关键看音乐教师的“慧眼”。

2、队员的选择方法

首先，可让学生自选一首歌演唱，第一遍先不加伴奏，这样

可更清楚地辨别他的嗓音条件。第二遍加伴奏，看其的节奏感以及对音乐的感受力。有的学生自己唱得不错，但加上伴奏就显得六神无主，不知所措。这种情况有两种可能，一种是学生没有跟过伴奏，开始不大适应，第二种是乐感差。遇到这种学生要多测几遍，如属于第一种情况，便可录用，如是后者则应淘汰。

其次，通过唱一条简单的旋律，了解学生的音域，

如 $1=C \quad 4/4 \quad \overbrace{1 \quad 3 \quad 5 \quad 3} \quad | \quad 1 - - \parallel$

啊

可以从C开始，按半音阶模进上行，以演唱时不叫不喊，声音自然为准，看其最高音，再下行了解其最低音，这样掌握每一位队员的音域，作为划分声部的一个参考。

3、作一些听音和节奏方面的测试

（1）听音可分为单音和听旋律两个步骤，首先听单音，老师可随意从琴上弹奏单音，让学生去模唱，看其对音高的反映能力。然后由老师弹奏一个简单的乐句，要求学生按照老师弹奏的速度和节拍准确地唱出来，从而测试学生对节奏、旋律的感觉和对音乐的记忆力。

如 $1=F \quad 2/4 \quad \overbrace{1 \quad 2 \quad 3 \quad 5} \quad \overbrace{2 \quad 3 \quad 2 \quad 1} \quad | \quad \overbrace{6 \quad 1 \quad 2 \quad 3} \quad \overbrace{1 \cdot 2} \quad | \quad 1 - \parallel$

（2）节奏方面的测试

教师可采用拍手的形式打一个节奏，让学生用同样的方法模仿。节奏的难易主要根据学生的不同情况而变化，掌握由易到难的原则。

如 $2/4 \quad \times \times \quad | \quad \times \times \quad \times \parallel 2/4 \quad \underline{\underline{\times \cdot \times}} \quad \underline{\underline{\times \times}} \quad | \quad \underline{\underline{\times \times}} \quad \times \parallel$
 $2/4 \quad \underline{\underline{\times \cdot \times}} \quad \underline{\underline{\times \times}} \quad | \quad \underline{\underline{\times \times \times}} \quad \times \parallel$

以上是几种选择合唱队员的方法，其实一个学校合唱队的建立，还应是以音乐课的课外活动为基础，在音乐课和课外活动中，如发现对音乐比较有兴趣，唱歌比较好的学生，可直接吸收他们加入合唱队。

（二）合唱队的编制

1、合唱队的人数可由三、四十人到七、八十人不等。主要根据不同需要而定，如组织三、四十人的合唱队，队伍精炼，可挑选各方面素质较好的学生参加。适于演唱一些难度较大，技巧

这些曲目还加入了和声、支声、复调的处理，进一步丰富了等的表现力。目前，南阳古筝界正在探索古筝艺术的新的改革与发展，他们将不拘泥于箏的独奏、伴奏，还要开拓箏的运用领域，在重奏、合奏、协奏方面大胆尝试，争取在这方面创作出更高质量的作品，将古筝艺术再次提高到一个新的层次。

南阳人为古筝艺术做出了重要贡献，南阳古筝艺术也在民众中形成了深厚的文化积淀。当前，南阳的古筝艺术备受青少年喜爱，一代新人正在肥沃的民族艺术土壤中茁壮成长。我们

相信，“南阳古筝文化现象”必将延续不衰，南阳人一定会为祖国古老的古筝艺术做出更大的贡献。

作者简介：王小录，男，1968年生，毕业于河南大学艺术系，1980年起师承古筝演奏家王小丽、赵曼琴。现为河南音乐家协会会员、河南古筝学会会员，南阳文化艺术学校讲师。1996年获全国优秀古筝教师奖。作品《伏牛畅想曲》获1998年作曲创作一等奖，1999年获全国“群星奖”。