

中山“谈”筝

——古筝教学笔记（七）

文 / 王中山

《渔舟唱晚》

《渔舟唱晚》是中国古筝传统乐曲中最具影响力和代表性的优秀作品。其经典的五声音阶旋法和极具中国传统特色的曲式，简洁适度的艺术表现以及人文关怀的山水立意，都使这首筝曲在中国古筝史上具有不可替代的崇高地位，我个人认为，这首具有华夏神韵、古筝特点的作品，无论是从技法难易的取舍上，还是思想深度、广度的展现上，都当属中国音乐完美之作，堪称“中国古筝第一曲”。它就像琵琶的《十面埋伏》，二胡的《二泉映月》，是标志性的乐器符号，也是乐器自身“性格”的真实写照。

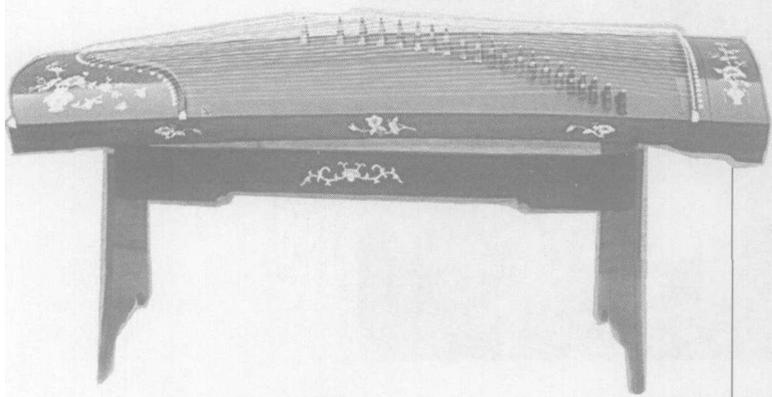
对这首作品的来源众说纷纭，莫衷一是。比如这首古筝的主要传播者之一、中国音乐学院曹正教授的恩师——“台湾筝父”梁在平先生在其编著的《筝路历程》中说它是来自中原的“河南传统筝曲”，上海音乐出版社出版的《名曲荟萃》里也把它划归为河南筝曲，但也有人认为是山东金灼南先生传下来的一首古典筝曲。目前比较通行的一种说法是：河南筝派传人娄树华先生在20世纪30年代初根据古谱《归去来辞》的片段和素材，依据十三弦筝的特点加以发展变化而成的新古典风格作品。总之说法不一，由此也从侧面反映出该作品影响之广，在群众中受欢迎的程度。

《渔舟唱晚》的曲名取自唐代文学家王勃《滕王阁序》中“渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨”之句。乐曲由两部分构成：第一部分用歌唱性的旋律和舒缓的节奏描绘了夕阳西下碧波万顷的湖面上，渔翁悠然自得徜徉于山水之间的情趣。此处音乐句法的划分、右手音色的控制、以及左手的揉按变化尤为重要，宁静的湖光山色，荡漾的水波、倒映的夕阳都在这细致的弹按之间，切忌过急过火，不宜重

颤，要“浅吟低唱”、意境深远，不然就破坏了整首乐曲展现出的大自然一派宁静悠远的意趣。尤其是第一部分的前半部分，是对自然景物的描摹，以写景为主，因此要充分营造宁静祥和的氛围。

第一部分的后半部分，随着音乐的进一步上扬和节奏的放宽，乐曲似乎显得更有激情，好象是徜徉在山水之间的渔翁发出的由衷的赞叹，“唱”的意味愈发突出。这里突出一个“情”字，是挚爱山水之情，是挚爱人生之情。尤其是在五声音阶进行中，清角音“fa”的介入，使音乐备觉清新，让人动情，让人迷离，从作曲手法上看，此处也是短暂的离调，是中国音乐创作中“以凡为宫”技法的具体体现。这里偏音的处理略施吟揉即可，地方风格不宜太浓，这也是文人音乐的特点：不温不火，相得益彰。第一部分最后几小节是对“水”的形态的描摹。这里充分利用了古筝五声音阶弦序的特点，十分自然贴切地表现了远山近水的各种变化，碧波荡漾，波光粼粼，让人无限遐思。这里要注意力度上的变化，不能平铺直叙，毫无新意，而应通过层次上的不断变换，呈现出远近高低各不同的情趣。

第二部分通过五声音阶有序的模进，勾画出银波粼粼、白帆点点、欸乃归舟的生动画面。这一段有多次反复，因人而异，不可强求，一般采用反复三次的奏法即把音乐推入高潮。说是反复，其实不如说是三次变奏，这就是中国音乐的特点。第一次速度较慢，宜用“揉吟”技法；第二次速度渐快，两小节一上滑；第三次是急板，因此便一小节一滑，表现了浪花飞溅，渔舟横渡的生动场景。这里突出的是荡桨摇橹的画面，通过欸乃归舟，表现了一种山水豪情，情景交融，让人精神为之一振。高潮处的收煞极具创意，它其实是第一句在下属调的回应，形成了前后呼应的关系。整首乐曲就像是一首精巧别致的格律诗，与中国古诗追求启、承、转、合的意趣十分吻合。

尾声用连续“勾托”技法表现了夕阳在水中摇曳的形态以及“唱晚”的情致，给人以无限遐想，逐渐递降的旋律意在表现渐行渐远，有曲终意犹未尽之感。

《纺织忙》

《纺织忙》是广东音乐家刘天一先生于1955年创作的一首具有鲜明地方风格特点的古筝作品，据称这是第一首具有典型广东音乐特点的创作筝曲。刘天一先生不但擅长弹筝，且精于高胡。它对广东扬琴也颇有研究，因此在此作品中我们不但能感受到广东音乐优美的旋律风格，也能体会到古筝在加花变奏时具有高胡演奏手法的按滑，以及广东扬琴的某些技术特点。

全曲结构比较简单，分为三个自然段落。

第一段节奏比较舒缓，旋律优美抒情，表现了一派祥和、温馨的幸福场景。这里要注意偏音降xi的音高，这个地方很多版本并不把谱面记做降xi而是还原xi，这是因为此处是介于降xi与还原xi之间的音高，乐谱难以准确记出，而且它视旋律的走向有所变化，并非是一成不变的，因此要常常借助文字说明或有经验老师的口传心授。比如说第四行第一小节3、4拍的音高就有明显区别，倾向于do时就高，倾向la时就低，也就是说xi音上行时高，下行则低。另外还要注意避免这样的现象：fa、xi两个偏音的出现，不一定意味着此处一定表现的是哀怨和痛苦的音乐情绪，初习古筝者有个习惯，一弹到fa、xi就一定表现得很痛苦，这可能是由于这两个按压求出的所谓的偏音，一般长于表现这样的情感使然。但这样的理解是片面的，甚至错误的。比如此处的fa、xi的运用恰恰是内心喜悦的真切表达，这与表现早春到来喜悦之情的河南筝曲——《汉江韵》中的fa、xi有异曲同妙，以后我们将在有关的章节中重点讲述。

乐曲进入第二段，音乐的情绪渐趋明朗，各种加花手

法和双手弹奏的出现，形象地描绘了纺织工人在车床前忙碌劳作的愉快场景。这里快板的旋律共有三次，每次出现都非常有特点，把纺织机女工紧张劳动的场面，描绘得淋漓尽致。首先在演奏手法上吸收了客家筝的演奏技法，右手“企六”“企尺”（所谓的“企六”“企尺”是指将sol音和re音作为固定伴奏音型与主旋进行配奏。我们今天常用的七声音阶唱名，在中国传统的工尺谱中的称谓即是“上、尺、工、凡、六、五、乙”）弹奏手法的巧妙运用，加之左手有规律的上滑，使音乐生动俏丽，极为传神。快板第二次演奏时采用了传统筝曲较为常用的减字变奏法，即右手只演奏旋律骨干音（所谓的“调骨”），左手加入拂弦，形象地描摹了纺织工人挑线抽丝的工作语汇，动感十足，十分鲜活。快板进入第三次演奏时，作曲家在此处别出心裁地运用了左右手快速双撮的技法，加上速度突然快速提升，把工人们一派繁忙而又专注的火热的劳动场景烘托得非常传神和生动，真实地传达出纺织女工对工作和生活的热爱和火样的激情。古筝在上世纪50年代双手弹奏刚刚起步，但刘天一先生在此处能把双手演奏技法运用得如此娴熟，真是十分难得。

乐曲第三段是第一段的主题再现，但不是完整的再现，音乐又恢复到平静祥和的氛围中，让人无限遐思，仿佛看到纺织工人仍然沉浸在愉快的劳动中的场景，真切而又令人回味。

《高山流水》（俗称《四段》，山东筝曲）

该曲的第一段标题为《琴韵》。《琴韵》是山东筝流传甚广的一首经典古筝小品。它除了可以单独表演，最常见的形式是与《风摆翠竹》、《夜静鉴铃》、《书韵》连缀演奏，形成所谓套曲的形式，并被冠以《高山流水》的名称。《琴韵》节奏平缓，旋律起伏不是很大，但极富韵致的左手各种细腻的揉滑技巧，加上右手富于层次的“托劈”的运用，能让我们感受到一种中正平和，古雅坦荡的心境，使我们联想到在汉水之滨，俞伯牙挥手操琴的风采神韵，此曲就是传达这样的寓意：以琴会友，听琴知音。此曲旋律婉转优美，格调古色古香。演奏时要注意“托劈”音色的明暗变化，以及按滑音的自然衔接。尤其是上下滑音和音阶式持续滑音的对接，传统作品经常出现的这种音型和音腔，需把握好分寸，力避生硬。另外，现有的记谱法对中国音

乐的记录并非完美，无论线谱、简谱是很难准确记出古筝的揉、按、滑、颤等实际效果的，需要根据经验和各派筝曲的特点把左手部分添加进去，所谓“以韵补声”，只有这样才能使音乐不至于干涩，听起来别有韵味。

中国古代文人素喜托物言志，作为岁寒三友松、竹、梅之一的青竹，自然也是文人墨客竭力赞颂的对象。第二段标题为《风摆翠竹》，在此小品中呈现给我们的是一幅晚风徐来、竹随风动的生动鲜活的画卷，“未出土时先有节，到凌云处尚虚心”，是对竹子的讴歌，也是这种植物生存状态的真实写照。传统北派古筝非常适宜表现这一主题，弹奏中右手大指快速“托劈”加上“花指”还有左手适宜的按滑，利用大指演奏中自然形成的“摇摆”动作，生动地勾勒出微风轻拂、翠竹摇曳、竹影婆娑的情景。此曲要着重训练右手的“托劈”或“劈托”的技巧。为方便演奏，建议沿用传统扎桩演奏技法，当然有些大指缺乏训练的人为图方便，“托劈”常用“抹托”来替代。其实这样所谓的同弦换指不但破坏了大指“托劈”在音色上所产生的阴阳之美，也失去了作品刻意强调的“摇摆”的意味。在这里，山东筝派主要强调的是大指小关节作为“力源”的运动。不管是以“托”或“劈”起板，音头重音的强调是十分必要的。建议对此勤加练习，这样才能比较流畅自然地演奏这一段落。

虽然是夜静时分却闻铎铃声声，与“空山不见人，但闻人语响”的意境相似。第三段《夜静铎铃》就表现了这样一个非常有趣的场景，它生动地描绘了宁静的夜道上远行的骡马队，踏月而来的画面。动中见静、繁而不闹。此曲在右手的运指上特点非常鲜明，在古筝各大流派中，在这一段落某些演奏技法的安排可谓是独树一帜。这主要体现在以往演奏中，旋律大都是以右手大指在高音奏出，左手随右手大指“以韵补声”，而这首小品的运指却极为特殊，旋律交由右手中指在低音完成，左手也随着右手中指的抬按起伏，悠然作韵，可谓是一反常态。强拍位置上的低音旋律与弱拍位置上华丽而又流畅的“花指”相映成趣、浑然天成，使得音乐跌宕起伏、充满动感。这一段演奏时要注意弱拍上大指“花指”的奏法，要层次分明，不可一味的蛮弹，以致使旋律淹没在“铎铃”的喧闹之中，而且速度也不宜太快，否则就会失去音乐应有的情趣。这首作品还有别的版本，节奏更富有变化。这里的版本相对比较简单，比较适合初学者学习和掌握。

中国是个崇尚知识的国度，在古人传统的理念里，充斥着“万般皆下品，唯有读书高”这样陈旧的儒家思想观念。第四段《书韵》即是表现书生吟诵诗书时的生动场景。《书韵》的旋律线条平稳而且富有韵味。演奏时左手施以小三度、小二度的按滑音，结合右手在相邻的琴弦间奏出的同度音程，连绵不断，模拟出古人在读书颂经时的声调，生动而又富有韵味，尤其是它规整的节奏和切分音的交替使用，使音乐更显得诙谐、幽默。把古时读书人摇头晃脑哼哼呀呀，吟诵诗文的样子刻划得入木三分。在演奏这首小品时要注意节奏重音的转换，要打破看似规整的节奏，使音乐具有一唱三叹的意味。比如这里有很多xi求出的do，但一般都处在弱拍上的位置，在以往的弹奏中弱拍上的音无需重弹，但在这里为了表现音乐的需要必须进行置换，且尽可能施予一定强度，必要时也可用贴弦奏法，这样才能强化音乐所需的效果，使人听来韵味十足，惟妙惟肖。

(待续)

