

古筝音色与演奏风格剖析

阎爱华

古筝这一弹拨乐器，以其美妙动听的音色、浓郁委婉的音韵、行云流水般的音响，各具风格的魅力，给人们带来了美的愉快和享受。在两千多年的历史长河中，“弹筝奋逸响，新声妙入神”的筝乐牵动着无数文人学士和广大人民的心弦。他们爱筝、赏筝、赞筝，进而咏筝、唱筝、弹筝。各种类型的古筝通过自己独特的结构、形制以及弦质，演奏各地区的民歌、说唱、戏曲等民间音乐，产生出各种不同的音韵风格，显现出五彩缤纷的锦簇世界。随着时代的进步，乐器在不断地发展改革，所演奏的筝曲在音色、韵味以及风格技巧等方面，都有了新的更多的要求。从各类型古筝的音色、性能之比较中，选择出贴切、适合于演奏的古筝音色与筝曲风格形成“指与音合、音与意合”的默契，这是本文所要集中探讨的问题。

任何一首筝曲都是从所处时代及地区的现实生活环境表现当时人们的思想情感的，而各类风格筝曲的演奏则是在适当的、合理的、符合筝曲音色要求的古筝上完成的。判断古筝的音色，必须通过对古筝制作的基本了解。据《史记》记载，公元前237年，古筝约在战国时代就流传了，尽管形制结构上多种多样，如：云和筝、臣筝、掐筝、轧筝等等。但至今保留下来的仍然是“上圆象天、下平象地”的形制。近年来，才新增添了“双弧筝”以及“转调筝”、“蝶式筝”等，在制作材料上有竹筝、梓木筝、桐木筝、柾木筝等，目前桐木筝较为广泛使用。在弦质从丝弦→铜弦→金属弦（钢丝弦）→尼龙钢丝弦，弦数由少至多，约从五弦、十三弦、二十一弦、二十六弦至更多的弦。由于古筝在演奏的曲目上日渐丰富多彩，钢丝弦筝和尼龙钢丝弦筝都分别被演奏者所选择，并发挥着各自应有的特色。值得一提的是最近涌现了众多生产古筝的厂家：上海、苏州、北京、营口、扬州、泰州、徐州、南京等地区提供了各种品牌的古筝，为我们的选择和使用创造了条件和方便。每当要演奏一首筝曲时，在理解曲意、熟练技巧的基础上，确定用哪种与该筝曲意境音色相符合的古筝进行演奏，是非常重要的。

河南筝曲《苏武思乡》（曹乐扶订谱），在演奏上通过左手大、小颤音和揉、按、滑等技法，使旋律中四、五、六度和弦的大跳音于清晰流畅中见顿挫抑扬。频繁使用的大二、小三度的急颤慢滑音与游摆相结合，奏出悠长连绵的拖腔乐句。为了突出苏武对匈奴的愤怒反抗和至死不屈的崇高精神，强调左手千变万化的技法使其行腔粗犷高亢，因而应选用扬州生产的钢丝弦筝进行演奏。因为钢丝弦筝音色明亮，对比鲜明，在高、中、低音区中的余音都较大，在左手吟、揉、按、滑、颤等各种复杂手法的运用时，形成了以韵补声特有的效果，淋漓尽致地表现出河南筝乐奔放与婉转并存的特点。此曲，一开始是 $\downarrow = 36$ ，以深沉、纯厚的音色，抑郁的旋律，把人们带入了冰天雪地的北国，感受到已

暮年的苏武艰难地步履在荒野放牧和他的苦闷心情。到标有 $\downarrow = 54$ 处时, 是此曲中最快的速度, 这种速度对于表达苍劲有力的扣摆奏出低沉愤懑的音调与钢丝弦筝中音色、音质、音量上的要求也是吻合的。

风格细腻的《秦桑曲》(周延甲曲), 主要表现古代女子的悲怨之情、激越中有抒情的成份。筝曲一开始就以密集的摇指和有力的大刮奏技法展现出既自由又有气势的引子, 接着引入思念性的中板, 并采用秦筝演奏中惯用的手法即左手大指和中、名指交替按滑筝弦, 恰到好处地奏出了秦地风韵。随着节奏上板二、三拍子的交替出现, 宛似一首咏叹调, 生动地将古代女子怀念亲人的复杂、急切的心情刻画出来, 如泣如诉, 意切感人。乐曲后半部份的快板, 激情满怀, 快速一气呵成, 将全曲推向高潮, 在连续上行琶音的烘托下, 右手奏出了持续而清亮的高音结束了此曲。在演奏这首筝曲时, 要求强调在弹拨乐器上奏出弓弦乐器韵味效果的同时, 更要保持快速演奏时旋律的清晰利落、鲜明流畅。在选择筝时, 必须考虑到慢板左手按、滑、揉的余音浓度和快板连续重按音旋律线条稳准性的相适应, 经过反复比较, 最好选用泰州生产的 21 弦尼龙钢丝弦筝。这种古筝的音色偏柔和, 它既有钢丝弦筝较深远的揉、颤音余韵, 又因为弦质是尼龙钢丝, 在双手和弦及快速弹奏时, 弥补了由于余音过长影响旋律清楚, 混浊含糊的不足之处。对把握秦筝的碗碗腔音乐缠绵、迷人的特点非常适宜。

不同的时期, 人们对音乐作品有不同的需求。近年来, 作曲家们为古筝这一民族乐器创作了不少富有最新筝乐技术的优秀筝曲, 这是推动古筝艺术更加繁荣地向前发展的好形势。如《幻想曲》(王建民曲)、《山的遐想》《箜篌引》(庄曜曲)、《黔中赋》(徐晓林曲) 等等。这些筝曲突破传统的五声音阶排列, 全面吸收了各民族地区的民间音乐为素材, 承袭了传统筝乐的精华, 溶进了现代的演奏技法, 同时借鉴了西洋音乐的创作手法, 进一步拓展了古筝的艺术表现力。以上所举的这些筝曲, 就是一幅幅美妙的图画, 意境各不相同, 都有动听与感人之处, 都有较为复杂的音乐语言, 都有粗犷和文雅、爽直与含蓄的不同特点。在演奏此类筝曲中, 我感觉到上海生产的古筝音色在中音区坚实、高音区的明亮、低音区的纯厚方面较为兼顾, 比较适合这些较大型独奏曲的气势和双手技巧的展示。

总之, 乐曲通过乐器表达它的内涵、情趣, 乐器在乐曲演奏中展示它的性能特色。最好的作品要运用最适合表现它的乐器的音色, 并通过技艺精湛的演奏家的演奏才能达到艺术上的完美体现。

讯 息

“金陵古韵”奏响香港艺术节

由江苏一批著名演奏家、教育家组成的江苏“金陵古韵”民乐团在应邀参加了香港艺术节以后, 已于日前载誉归来。

“金陵古韵”民乐团成员大都是大学教授和国家一级演奏家。其中有南京师范大学音乐系教授闵季騫、林克仁; 南京艺术学院教授马友德、芮伦宝, 副教授黄光林、阎爱华; 中国人民解放军“前线”歌舞团团长、一级演奏员杨积强; 南京市民乐团副团长、一级演奏员雷建功; 金陵琴社社长刘正春。该团由林克仁、芮伦宝教授任正、副团长, 马友德教授任艺术指导。全团平均年龄六十岁。

香港文化界人士盛赞各位专家的演奏讲究文化品位, 讲究意境, 不炫耀技巧, 真正展现了江苏艺术高雅的精神风貌。艺术节领导人评价这台节目是本届艺术节最受欢迎的一台节目。