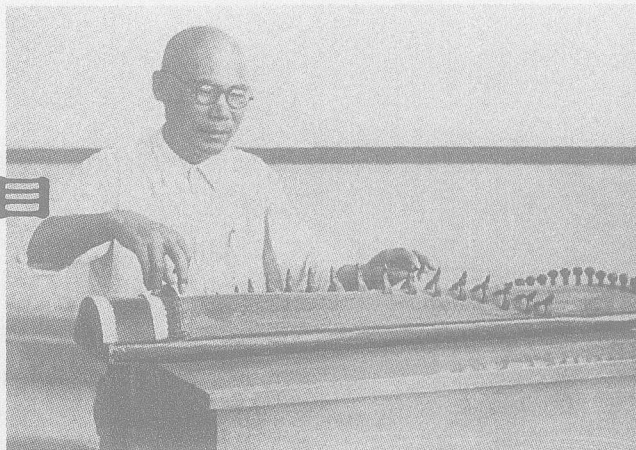


古筝六级考级曲目

《闹元宵》

文 / 冯彬彬



的演奏解析

曹东扶(1898~1970年)是我国著名的民族音乐艺术家,他作为河南曹派古筝艺术的创始人,对古筝艺术的传播和发展做出了杰出的贡献。他创作的《闹元宵》是现代古筝曲的精品之一。

曹东扶祖籍河南邓县,出生于贫寒的曲艺世家。他的父亲曹清怀会唱河南大调曲子,擅长扬琴、坠胡演奏。受其父亲的影响,他很小就开始学唱,并随父亲卖艺糊口。每当他途经茶楼、酒肆这些弹唱曲子的场所,总是听得入迷,流连忘返,于是便下决心学习弹唱技艺。他拜师学艺虚心求教,但不是墨守陈规,而是根据自己对乐曲的理解,进行艺术上的再创作。经过数年的潜心学习和不懈努力,曹东扶不仅精于古筝演奏,还熟练掌握了琵琶、扬琴、三弦、软弓京胡等多种乐器演奏,大调曲子唱得也好。他将板头曲原来简单的旋律加花、改进,使之更加丰满,把原来乏味的曲调赋予了浓郁的韵味。为演奏悲哀旋律设计了“游摇”的演奏技法。他还把《慢吟》的开头用一音一板展开,连续进行三板,又经过两次变奏,以充分表现文人吟诗的神态。曹东扶还把姊妹乐器的演奏艺术和大调曲子的演唱艺术都融于板头曲的演奏之中,在板头合奏曲的基础上发展为具有独特风格的古筝独奏曲。

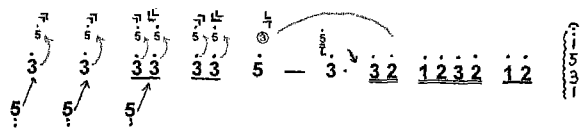
曹东扶早年处在军阀混战、民不聊生的历史时期,这更激起了他的爱国热情和正义感。他把中华民族不屈不挠、勇敢与命运抗争的传统美德作为自己创作的主导思想。在他加工整理的乐曲中贯穿着热爱祖国、颂扬正义、鞭挞邪恶的主题。解放后,曹东扶受到了党和人民政府的关怀与器重,被调入我国高等音乐学府任教,新的历史环境给他带来了新

的艺术活力。如果说建国以前他的古筝演奏是对传统音乐的继承阶段;那么,建国后则进入了全新的筝曲创作时期。

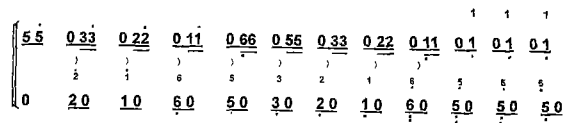
在新生活的感召下,曹东扶创作了以《闹元宵》为代表的十几首既有传统韵致、又富有时代精神的筝曲。

《闹元宵》是以河南民间的民俗活动为题材内容创作的。乐曲表现在春节与灯节期间,各地都开展踩高跷、古饰等文艺活动,正月十五还增加舞狮、竹马、旱船、灯谜会、放焰火等活动。音乐反映出劳动人民的幸福生活。

乐曲的结构为带引子的复三部曲式。引子先是以较强的力度奏出两个长音刮奏和连续地双劈、双托,紧接着是大指长摇,使引子一气呵成,一开始就引人入胜地把“闹”表现出来。(谱例1)

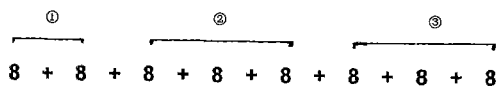


随后是左、右手由慢渐快的交替演奏,仿佛人们争先恐后、络绎不绝地参与到元宵佳节的各种活动中:



(谱例2)

第一乐段分为三个层次:



“8”为每乐句八个小节，从这一乐段的层次来看，明显带有传统八板体的特征：旋律吸取了河南民间吹打乐的素材，以滑音作装饰，各乐句的落音均在主音“1”上，乐思统一而集中。其中，第①个层次旋律比较平稳流畅，优美如歌，仿佛元宵佳节人们一边游玩，一边亲切交谈：

① 1 12 | 1.1 1.1 | 2.2 217 | 1.1 1.1 |

② 7.2 1.1 | 217 1111 | 2.2 215 | 1.1 1.1 |

(谱例 3)

第②个层次的旋律中，五、七、八度大跳音程较多，音乐活跃，同时也反映出人们的情绪越来越高涨：

① 5 1 1 176 | 5561 5555 | 176 5.1 | 4.4 4.2 |

② 1.5 1.6 | 5.1 5.3 | 2.1 5.2 | 1.1 1.1 |

(谱例 4)

第③个层次出现下行趋势，以“闷”指配合左手的滑颤，突出了从1~7和7~1的下、上滑音来模拟唢呐的音调，烘托出欢快的气氛，为进入第二乐段的高潮做铺垫：

① 7 10 | 7 10 | 7 2 | 1.1 1.1 |

② 7 10 | 7 10 | 7 5 | 1.1 1.1 |

(谱例 5)

随着一阵模拟锣鼓的演奏，掀起了此曲的第一次高潮：

① 55 25 2525 | 5.5 5.5 | 2.5 2525 | 5.5 5.5 |

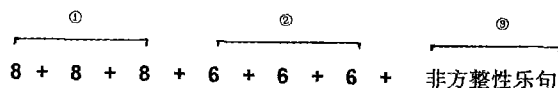
② 0 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 0 |

(谱例 6)

在这段模拟锣鼓的演奏中，右手以勾、托、抹、倒剔正打等技法突出“鼓”的节奏，左手奏单音来模拟铜器的色彩，双手配合错落有致，相得益彰，形象生动、逼真，并自然引出第二乐段。

第二乐段为全曲的主体部分，吸取了河南曲剧、豫剧以及越剧等戏曲音乐加以融合发展。

第二乐段也分为三个层次：



第①个层次自然过渡到以属音5为主音的乐段，与前面第一段形成了对比，旋律逐渐进行到高音区，且情绪更加活跃，节奏紧凑，具有一种推动力量，也使乐曲进一步展开。

① 6.5 7.6 | 5.5 5.5 | 665 4.4 | 5.5 5.5 |

② 7.6 5.6 | 7.7 7.7 | 665 4.6 | 5.5 5.6 |

(谱例 7)

第②个层次又回到以1为主音的旋律，节奏平稳，下行到中音区，使活跃的音乐暂时“安定”下来。

① 561 561 | 123 122 | 543 5.3 |

② 1.2 3.4 | 3.2 1.6 | 5.6 161 |

(谱例 8)

仿佛人们沉浸在各种游戏活动的愉悦中，相互交流着内心的感受。

(下转第 81 页)

学生的要求,就是能集“弹、讲、编、写”于一身的通才教师。

着眼全球教育热点,确立知识结构

提到“全球教育”似乎有些言过之意,其实不然,因为我们国家改革开放近30年,无论是人才还是商品,通过长期引进来、走出去的交流过程,使科学文化成为毫无国界、毫无疆域的全球性共享财富。这就促使我们教育事业的每个环节都要放眼全球,为宏观的教育思想服务。

21世纪的全球性教育热点是对全面素质人才的培养,在高师钢琴教学过程中,怎样结合相关艺术渗透其他领域知识,又是对高师钢琴教学的一次挑战。

有限的钢琴课固然不能让学生有更多的知识涉猎,但通过钢琴课能否激起学生的无限求知热情却更具现实意义。比如,向学生讲解钢琴的构造时,不妨以渗透的语言吸引学生的注意力,让学生思考构

建钢琴所涉及的物理学(声音的振幅、机械运动等)、数学(点线弦长比例等)方面;弹奏时重力的运用,肌肉、肢体的放松,还要给学生一些生理和心理学上的提示;标题性钢琴作品的演奏,根据不同内容,给予逻辑和文学上的渗透。这样一堂以钢琴为主题的业务课,将学生引入了广泛联系的知识体系之中,即便在课下,同学们也会以老师的引导为线索,去博览群书,可能会在求知的过程中领悟到其他学科的内涵。

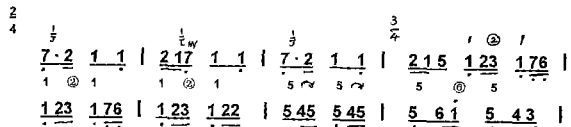
知识性的钢琴教学对学生来说,既是对学过知识的温习,又是对新学知识的领悟过程,通过这个过程,使学生在注重专业技能的前提下,不断丰富文化理论水平,进一步确立了自己的知识结构。

看准了学生分配市场的要求,分析了宏观教育理念,我们的钢琴教学也就有了明确的趋向性。随着高师音乐教育事业的不断发展,包括钢琴教学在内的各个环节,都应主动创新,从实践中总结经验,逐步完善音乐教育体系,使我们培养的学生在未来的教学岗位,乃至全球竞争机制中大显身手。

(作者单位:河北保定学院)

(上接第53页)

第③个层次是非方整性乐句构成的段落,旋律急进上行,主音与属音交替出现,音符密集、速度加快、节奏紧凑,气氛热烈、紧张,造成“悬念”,表现了元宵节各种游戏的竞技场面:



(谱例9)

第二乐段从八板乐句→六板乐句→非方整性乐句,从中可以看出这一乐段对传统八板体的突破。

第二乐段结束后,又是一阵模拟锣鼓的演奏,将乐句再次推向高潮,引出第三乐段。

第三乐段为单乐段快板,从第二乐段的主、属

交替直接进入“1”为主音的旋律,仿佛前段中因属音造成的“悬念”在此得到了“解决”回到主音,使主题音调更为鲜明突出。为了与引子强烈的情绪相呼应,作者运用了动力性的节奏,速度突快,最后以一个长音刮奏,将乐曲推向更高潮,犹如滚滚浪涛奔腾向前,展现了人们豪情满怀,憧憬着更加美好的未来。

在这首乐曲中,模拟锣鼓的演奏,既渲染出节日的气氛,又是将情绪一次次推向高潮的过渡,恰到好处地把各乐段连接起来,使乐曲结构紧凑,各乐段的色彩对比鲜明。

因为民俗活动离不开锣鼓,所以模拟锣鼓的演奏是《闹元宵》的重要组成部分。