

河南民间音乐对河南筝乐的影响

□文/李游

摘要:传统筝乐受各地区地理环境、文化背景、生活习俗、语言系属等诸多因素的影响形成了繁花似锦的不同的地域风格。北派筝乐中得河南筝乐在古筝乐中具有广泛影响。河南地处中原,有着深厚的民族音乐传统,而河南筝乐受其地域文化的影响也因此有着一些鲜明的音乐特色和独有的演奏技巧。笔者在本文中通过对河南地区民间音乐的一些简要分析和研究,使更多古筝演奏者进一步了解河南传统筝乐,更好的把握地方传统筝乐的音乐特色。

关键词:河南;民间音乐;筝乐

筝作为古老的传统乐器之一,以其悠久的历史、音韵并重的独特风格,和经久不衰的经典作品被誉为“众师之乐”。古筝流派根据地域和代表性名家大体分为南北两派。南派有:潮州筝曲、客家筝曲、浙江筝曲;北派有:河南筝曲、山东筝曲、陕西筝曲。各地筝曲有的高亢激越,有的轻柔婉约。艺术特色鲜明,百家争鸣。河南筝曲作乐“北派筝曲”的典型,除了有鲜明的艺术特色之外,还有一些独特的演奏技巧,并涌现出了对古筝发展事业有着杰出营销的古筝艺术家。

一、简介河南与河南筝曲

河南是华夏的腹地,有人称之为中原。河南省位于黄河中下游,地处华北大平原南部,东临山东、安徽,北接河北,与山西陕西相连。主要民族是汉族,也有蒙古族、回族、满族分布于省内各地。省会郑州。河南为殷有九州之豫州,故又称豫。历史上有很多朝代曾在河南建都,河南也因此几度在经济文化领域达到高峰,成为当时政治、经济文化的中心地位,但其悠久的历史却使其仍然保持着博大精深的文化底蕴。

筝早期在春秋时期就开始流行,经过漫长的历史变迁,汉武帝建都洛阳,秦筝也随之传入河南。河南居于九州之中,故河南筝曲也称为“中州古调”或者“中州古曲”。谈及河南筝便想到了“弹筝奋逸响,新声妙入声”这句话。这也体现了河南筝曲慷慨激昂,深厚淳朴的音乐特色。

二、河南民间音乐对河南筝曲的影响

河南的筝乐渗透、融入并吸收于各地区民间音乐当中,也可以直接来源于民间民歌、说唱音乐和戏剧音乐的。筝在当时作为搬走乐器在当时是伴随这地方曲艺戏曲而活动的。

1. 河南民歌对河南筝曲题材的影响

河南民歌对河南筝曲多表现的内容影响颇深,都是以反映人民生活为主。

河南民歌是在中原自然条件,以及重要的政治、经济、文化的背景下孕育和发展起来的,是我国历史上第一部诗歌总集《诗经》在国风一章中记录了当时十五个地区的民歌,而其中九个都流传于河南境内。在《国风》中160篇中河南就占到了109篇。其所反映的内容十分丰富并涉及到各个领域:有源于历史故事的,有源于传说故事的,有源于小说的;但更多的就是反映人民群众生活的。有爱国主义、劳动生产、婚姻爱情、生活斗争等方面。从方方面面反映出人们对生活的愿望、期盼。表达他们的所做、所爱、所想、所愿。还有部分是反映社会风俗风情,有时在婚丧和其他民间活动中表演。这些都是从不同角度反映了人们生活。

筝在当时是乐队的伴奏乐器之一,后来随着旋律的发展,筝在伴奏乐队里的地位也随之增高。现存河南筝乐的代表性曲目的内容受其影响也具有相同的特点,就是较其他地域筝乐要表现人民生活内容的曲目更多一些,如《苏武思乡》、《打秋千》、《打雁》、《剪靛花》等。有的题材也是直接由民歌演变而来的,如河南筝曲《哭周瑜》。此外,河南民歌有一宗体裁叫做灯歌,灯歌是在中原民间传统文化佳节和民间的各种文化形式都要展开活动的内容,其特点是与当时的民间歌舞结合在一起,一边唱,一边表演,演唱时一般都有锣鼓和其他打击乐伴奏。河南灯歌有个代表性曲目是《闹元宵》,而河南筝曲也引用了相同的题材做了一首同名作品《闹元宵》。两首所反映的内容都是河南的民间活动,这些筝曲弹奏时旋律流畅又悦耳动听,正体现了河南筝乐的特点:叙事性和歌唱性强。这也和南派的筝曲写景的特点形成了鲜明对比。

2. 河南说唱对河南筝乐曲体的影响:

河南说唱艺术对河南传统筝曲的曲体有很大影响。除个别之外,一大部分都是在说唱音乐的基础上发展或直接摘自于河南的说唱音乐。如《山坡羊》、《新开板》、《叹颜回》、《八景》、《鉴铃》、《打秋千》、《苏武思乡》、《陈杏元和番》等。河南筝曲来源于河南的板头曲,在说板头曲之前需要解释下大调曲子,因为大调曲子对板头曲的延传具有很深的影响。大调曲子是在清明两代小曲的基础上与清朝乾隆年间兴起的小曲合流形成的鼓子曲。河南人把用筝、琵琶、三弦合奏的称为大调曲子,采用弦索乐器伴奏。弦索乐是大调曲子中一个独立的器乐曲,河南人称为“板头曲”。由筝、琵琶、三弦合奏的器乐曲。板头曲是在大调曲子开始演唱之前和演唱间歇的时候弹奏的。筝在当时因为弦数多、音域广、音色亮、音韵美的特点在改制之后更适宜于表现板头曲委婉或欢快激烈的情绪,也因此提高了在伴奏乐队中得地位,成为了板头曲的主奏乐器。常见的板头曲曲体是单曲体,这是有曲牌名称的完整乐曲。演奏这种乐曲可以反复,在反复的过程中可以做一些小变化。如《山坡羊》、《新开板》、《八景》等。这种类型的筝曲在河南民间音乐中占有较大比例,板头曲基本都属于这种曲体。板头曲展开旋律最常用的方法:(1)重复:有的作品是全曲重复,有的是乐段重复,乐句重复和音型重复。河南传统筝曲受其影响也沿用了这些特点,其中:全曲重复的代表作有:《鉴铃》、《八景》、《哭周瑜》等;乐段重复的代表作有:《河南八板》、《叹颜回》等;乐句重复的代表作有:《新开板》、《风云会》等;音型重复的代表作有:《新开板》、《风云会》等。(2)变奏:就是进行乐段重复时大框架不变,儿时运用一些技巧,加花展开,如《苏武思乡》。

3. 戏剧对河南筝曲音腔的影响

豫剧是河南省的主要剧种,因为属于梆子体系,故又称为河南梆子。豫剧的特点是粗犷豪迈、质朴通俗、热烈红火。豫剧音乐和河南民间小调和说唱都有着紧密的联系。

豫剧演唱有四个特点:即哭腔多,装饰音多,节奏变化多,大跳音程多。

(1)哭腔多:曲调婉转,用于表现哀伤和悲痛的情感。在豫剧中通常用颤音来体现哭腔。河南筝乐中体现哭腔也有相对应的技法,叫做“游摇”,即在托劈弹奏过程时从靠近箜篌的位置逐渐移向岳山处。音色听起来逐渐明亮,力度也由弱渐强。再配合左手大幅度的颤音,十月去情感具有强烈的悲剧效果,这也是位体现悲情旋律色彩而创作的。

(2)装饰音多:河南筝乐中体现装饰音的部分由左手滑音完成,有速滑音、滑颤、揉弹间奏等。

(3)节奏:豫剧作品中节奏变化很多,其主要是以附点音符为主的节奏型的运用。

(4)音程大跳多:在豫剧影响下河南筝曲的曲调旋律性十分强,在乐曲中也使用了很多的四、五、六度大跳音程,使音乐顿挫清晰,起伏明显。

旋律主宰着一切地位,流畅优美的旋律使人心情愉悦。筝乐亦与此。传统筝乐因各地区的曲风都会大量运用一些带有地方色彩的音腔。音腔在各派筝曲中有着十分重要的作用,因为它也是体现一个地域的曲风的重要手段。一方水土养育一方人,不同地域的人创造了不同的地域文化不同地域文化反映出不同的音乐风格。笔者认知了解地域文化和一年约的练习不仅仅只是可以更高的把握传统筝乐亚走和了解民间音乐文化,更透过其本身对中国优秀的传统文化的再认识。

李游:南京艺术学院音乐学院研究生