

主要筝乐流派的风格特点及演奏提示

李 军

(荆门职业技术学院 音乐系, 湖北 荆门 448000)

[摘要] 在中国传统音乐的传承规律中,无论是有谱,还是无谱,“口传心授”始终是中国传统音乐传承的主要方式。筝乐在长期的口传心授中形成具有稳定性的和比较严格的传承体系,渐渐地形成了自己的风格特征。风格韵味是乐曲的灵魂,演奏技法则是表现风格韵味的手段。

[关键词] 筝乐流派;风格特征;演奏技法

[中图分类号] J632.32 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1008-4657(2001)02-0038-04

筝是中华民族古老的民族乐器,又称秦筝、古筝。《全宋词》提到筝的192首词作中,称秦筝的有42首之多,约占五分之一。称为秦筝,是因为它源于中国战国时期的秦国;称为古筝,是因为它的历史悠久。

经过漫长的历史变迁,秦筝在流传过程中跟当地的戏曲、说唱和民间音乐相融汇,形成了许多各具特色的流派和风格。流派指的是在一定的历史时期内,思想倾向、审美趣味、创作方法、艺术风格等大致相同或相似的某些艺术家自觉或不自觉地结合而成的统一体。传统的筝乐被分为南北两派,更进一步可分为河南筝派、浙江筝派、客家筝派、福建筝派、山东筝派等。

一、河南筝派

其乐曲属于北派筝曲,风格与河南人的性格和语言一样,高亢、粗犷。河南筝派的乐曲受民间说唱音乐和戏曲音乐的影响很大。代表曲目有《陈杏元和番》、《打雁》、《陈杏元落院》、《河南八板》等。

河南筝在演奏上有一个很大的特点,那就是使用大指大关节连续有力地托劈。右手从靠近琴码的地方开始,流动地弹奏到靠近“岳山”的地方,同时,左手作大幅度的揉颤,音乐表现很富有戏剧性。在河南筝中,这一技巧称为“游摇”。

河南筝的风格音清角(4)接近变徵(♯4)的音高,变宫(7)快速地上滑到宫音(1),上滑时带有颤音。曲调歌唱性很强,旋律中四、五、六度的大跳很多,于清新流畅中见顿挫雄壮!频繁使用大二、小三度的上、下滑音,常用游摇和慢滑急颤相结合,奏出悠长连绵的拖腔乐句,激昂处如引吭长啸,声震林木;悲切处似呜咽微吟,哀啜久绝,为河南筝的一大特色。

在演奏中要特别注意的是按滑音时音色是浑厚的,而不是婉转秀美,要求左手按到音位,弹弦时略退少许迅速滑上,即快上快下。指法上以左手的滑按、小颤、滑颤、大颤最有特

[收稿日期] 2001-01-08

[作者简介] 李 军(1975-),女,湖北松滋人,荆门职业技术学院音乐系助教。

色。

河南筝的表现力极强,集叙事、状物、抒情三大特点于一体,是汉民族筝乐中影响力较大的一个流派。

二、浙江筝派

据史料记载,远在唐宋时期,筝已由中原传至浙江杭州地区,以“弦索十三套曲”和“江南丝竹”为源,曲目的板数已突破了六十八板的体系,乐曲也由单一的乐思发展到复杂的曲目结构。代表曲目有《月儿高》、《四合如意》、《将军令》、《云庆》等。

在演奏技法上除继承传统的浙江技法外,又借鉴、学习、融汇了琵琶、三弦、扬琴及西洋乐器的演奏技法。与其它筝艺流派相比较,浙江筝派的主要演奏技法特点有:

1、**摇指** 右手大指的甲片快速往返摆动(手型自然半握拳,食指撑住大指,以腕为轴),也有人用小指支撑住前岳山外侧以稳固手型。由于此技法能调动臂、腕的力量,故力度较大,触弦频率较快,并能保持持久。一般每拍分解成八个三十二分音符,即将 奏成 ,这样对旋律中需延长的音符时值,以多次出现的音符重复而取代了单纯靠筝弦振动后的自然延长,从而更理想地增强了旋律的歌唱性。具体可分为:

“长摇”:二拍以上均匀的摇指,形成连绵不断,情状万千的旋律线条。

“短摇”:摇指在一拍以内的运用,一般为 节奏型。此技法发音短促,音色明亮而饱满,节奏感强。

“扫摇”:快速连续的四个十六分音符,第一个音符以右手中指勾指,后面的三个音符以短摇技法弹奏。

2、**快四点** 即快速勾、托、抹、托技法的组合。其特点是速度快、强调勾指重音、力度大,易使旋律流畅,节奏明快、活泼。

3、**点指** 即两手食指快速交替抹弦。有时也以右手中指勾弦,左手食指抹弦;左、右手食指抹弦交替组合,可由弹奏同度音扩展到八度音程乃至八度以上的音程大跳,这种技法可使旋律气氛热情,气势宏大。

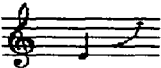
4、**快速点弦** 浙江筝曲中除有一般的左手吟、揉、滑、按的技法外,更多地采用短促地升高、还原的“点音”按弦和快速的上下滑音技法。

5、左手由单纯的伴奏型为旋律配和声,发展到复杂的节奏型、复调。

三、客家筝派

在我国诸多筝艺流派中,客家筝以古朴、典雅而著称。客家筝曲是由客家音乐中“丝弦音乐”的合奏形式,经过历代客家筝人的丰富、充实、发展、提炼而逐渐形成的独奏曲。调弦定音为五声音阶三个八度音域,多用G调或F调,D调和C调则很少使用。代表曲目有《蕉窗夜雨》、《出水莲》、《崖山哀》等。

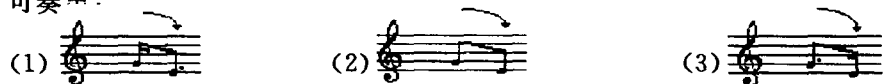
客家筝曲的演奏特点主要体现在丰富多变的左手按滑音。由于传统客家筝采用金属弦,除可自如地吟弦外,也为延长余音和“做韵”创造了条件。历代客家筝家即利用这种条件配以多种丰富的左手按滑音,从而形成客家筝曲独特典雅的特点,较之诸多筝艺流派筝曲更具有内涵和深度。主要表现在:

1、**上滑音**:如 可奏出:

2、下滑音：如

可奏出：

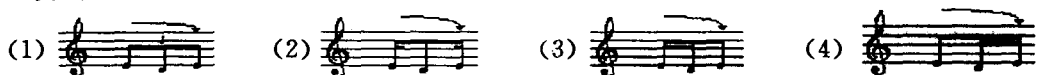
3、上方回滑音：如

可奏出：

4、下方回滑音：如

可奏出：

5、延长数拍的上方(或下方)重颤音：如

可奏为：

上述客家筝曲的技法特点，一方面是与其它筝派在风格特点上相比较而言，同时也是一般规律，实际的演奏没有一定之规，因筝曲的不同而不同。

四、福建筝派

福建古筝曲比较集中流行于闽南语系和客家语系的地区，所以我国古筝界人士习惯称福建筝为“闽南筝”。其代表曲目有：《蜻蜓点水》、《蛟龙吐珠》、《无意凭栏》、《铺地锦》等。

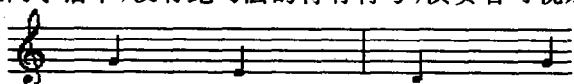
闽筝富有特色的技法有：

1、连勾 中指连续两次勾弦而形成的技法称“连勾法”，有的闽筝艺人称这种方法为“轮指法”。此法在已发现的传统闽筝工尺谱中，有的只标出一个简单的“⊕”符号，但更多的民间传抄谱里没有标出任何符号，完全凭筝人自行应用。配用“连勾法”后的曲调，除了第二音移低八度奏出外，还增加了第三个音，形成加花润腔，丰满曲调的效果，使本来简单平淡的旋律线条相应起了变化。

2、截音法 顾名思义，把余音截止的一种方法，称“截音法”。其法有二：(1)右手弹弦得音后，顺势用手掌的侧部，迅速按住发音的弦，使余音截止。(2)右手弹弦得音后，左手迅速在码子右边按住发音的弦，使余音截止。截音的符号是“⊥”。

3、跑马法 连续快速勾搭而形成的一种技法，称为“跑马法”。在运用此法时，可随时移位弹奏，触弦的位置可以左右来回，使音色、音量有所变化。在运指方面，则要求勾搭的密度快而匀。在闽筝谱中，没有跑马法的特有符号，演奏者可视乐谱的情绪而酌情运用。

例：

4、点滑音 下滑音用点弹的方法来表现,刹那间形成急促的下滑音,称为“点滑音”。它可以与那些轻揉慢按的手法交替穿插并行,显得缓急相济,妙趣横生,此法的运用对树立闽筝风格起着重要的作用。

五、山东筝派

山东筝以它丰富的曲目,刚劲内在的音乐气质和朴实优美的抒情性在全国享有盛名。可以说,山东筝派是在全国流传最广和影响最大的流派之一。其代表曲目有:《汉宫秋月》、《飞花点翠》、《高山流水》、《四段锦》等。

山东筝派传统的运指技法及其特点主要有:

1、大指的运用

(1) 大指触弦有力,乐曲的旋律主要用大指奏出,以中、食指为配合。

(2) 连续快速的“托劈”是大指的主要技法之一。其节奏型为 或 , 颗粒感极强。山东筝摇指时一般都为先“劈”后“托”。

(3) 由于大指使用多,它与众不同地以灵活而方便的大指末端小关节作为活动部位。

(4) “花指”使用频繁,以大指连续“托”数弦构成的“下花指”为主。

2、中指的运用

中指通常不独立弹奏旋律,即使旋律处于低音区,也由大指弹奏,只在《夜静銮铃》一曲中,旋律完全由中指担任,大指则不断在旋律音的后半拍作模拟銮铃声的“花”奏,这是中指独立奏旋律的唯一例外。

3、食指的运用

食指触弦力度最小,偶尔协助大指弹奏旋律,在大、中、食三指中,食指运用得最少。在以清丽、纤细风格见长的山东筝演奏家高自成的演奏中,食指的使用比别人稍多一些,它反映了不同个性和艺术情趣的演奏家在运指技法上的“偏爱”。

以上三点是山东筝派右手指法的主要特点,左手指法虽名目繁多,但实际上都是“滑奏”和“揉弦”两种技法的变体。山东筝的滑奏使用较多,其上滑音多于下滑音,滑奏速度也较快,这与传统乐曲中大部分为活泼欢快的情绪有关。揉弦时的幅度大小、频率快慢在乐曲进行中更是千变万化,表现出无穷的韵味。在音乐风格、运指技法上,山东筝与其它流派筝的区别是明显的。由于山东筝的流传地区正与河南省接址,两省音乐文化必然会相互影响和有所交流。所以山东筝与河南筝比较接近,因而人们已习惯把这两个筝派统称为“北派”。

风格是民族艺术成熟的标志。本文所述的是我国古筝流派中具有代表性,影响较大的五个筝乐流派的主要风格及技法特点。古筝曲从创作方法上可分为三种:一种是传统乐曲,也称古曲,由古人创作流传下来的;其次是古曲经后人改编记载下来的,略有变化;第三种在古筝曲目中占很大比重,那就是现代作者根据民歌或其它音乐素材创作而得来的,它以一种流派风格为主,融合了多种地方特点。由此看来,了解各筝乐流派的风格特点对古筝表演艺术的学习和提高是很有帮助的,但在实际的学习中,根据乐曲的不同,在保持其流派风格韵味的基础上,应作具体而细致的发挥和处理。

【责任编辑:音苑】