

# 浅谈曹派古筝艺术的主要特色

发表刊物：作者：刘娜

## 论文内容：

[摘要]：曹派筝曲技艺精湛，特色鲜明，内容丰富。它的主要特点，一.有一套完整的、内容丰富、百听不厌、独具风格的，并以河南板头曲为主的优秀筝曲。二.有自身独特的演奏技法。三.具有与乐曲内容完美结合的独特音色。四.有完整的、独特的、自成体系的变奏。五.每首筝曲的演奏富于歌唱性。

我国古筝艺术有很多艺术流派，河南派是较大的流派之一。河南当代古筝艺术是以曹东扶为代表，因他加工整理了大量的河南板头曲为优秀筝曲，又创作改编了许多高质量的筝曲。同时，他对古筝艺术造诣较深，技艺精湛，特色鲜明，并将河南筝曲带至我国的高等学府，并由国内走向国外，因此大家都称之为曹派。

它的主要特点是：一、有一套曲目完整，内容丰富，百听不厌，久演不衰，独具风格的优秀筝曲，这些筝曲是以河南板头曲为主，内容上可分为写情、写景及根据民间音乐、戏曲曲牌素材加工的筝曲。

在曹派写情的筝曲中，有大量取材于人民大众所熟悉的历史故事，抒发爱国主义、反封建主义的思想内容。这些大气恢弘，且多带悲愤、哀怨，速度徐缓而凝重。如《苏武思乡》、《陈杏元和藩》、《陈杏元落院》、《孟姜女》等。《苏武思乡》一曲，运用了曹东扶先生独创的大颤、小颤、密摇手法，淋漓尽致地刻画了苏武深沉、忧郁、苦闷及对祖国眷恋与向往的心情。

曹派筝曲中，还有许多根据人们耳熟能详的民间爱情故事创编的曲目。像《刘海与胡秀英》、《恩情》、《思春》等。这类曲子柔情似水，委婉缠绵，惟妙惟肖地展现了陷于情爱之中男女的执著和欢娱。

由于曹派使用的是金属弦，使得古筝的音色具有铿锵有力、掷地有声、穿透力强和灵秀等特点，这就为演奏旋律跳跃、欢快明亮、表现人们喜悦心情的乐曲增添了色彩，像《上楼》、《下楼》、《闹元宵》、《闹五更》、《小飞舞》、《荡秋千》、《变奏秧歌》，就是这类东西。其中《闹元宵》一曲，描写建国后元宵之夜，人们当家作主，敲锣打鼓，喜庆节日的情景。

享誉中外的筝曲《高山流水》，是曹派写景曲中的首要代表。它和《大泉》、《秋云掩月》等乐曲从不同的视角，描写了锦绣中华大好河山的壮丽景色/这类乐曲曲调优雅，节奏轻快，厚重深刻。其中曹东扶先生为表达高山流水壮观秀丽景色，创造了倒剔正打，还有大指托和中指剔同时向外，接着又大指托劈等几种手法。

二、自身独特的演奏技法。曹派筝曲中的几种特殊指法是：

1. 颤音，有大颤和小颤两种。

① 大颤，是以大臂的力量上下快速按弦。特点：颤动幅度大、力度强、速度慢，用以表现激化某种因素或扩大人物的激烈情感。

② 小颤，是以小臂的力量贯入指尖，上下快速按弦。颤的幅度小、速度密、音波短，细、密、匀，用以刻画人物内心情感的细微变化、思想矛盾，或表现人物内心痛苦，极度悲伤的情绪。小颤还有装饰音，它也能体现河南音乐的韵味、特色。

2. 摇指，有大指摇和游指摇两种。

① 大指摇，是以无名指扎桩，以腕部带动大指连续快速托劈，摇时开始较密，落于最后的托劈较疏。要摇得均匀、持久、结实、强劲、饱满、清脆动听，如珠落玉盘，同时要强弱分明，强如暴风骤雨，能打动人心；弱如涓涓流水，似有似无，再加上左手的大颤、揉、滑等技法，它能表现河南筝曲音色丰富、感染力强的特色和增强乐曲的起伏变化，特点：音头重，密度大，颗粒性强，铿锵有力。

② 游摇，游摇较大指摇稀疏，根据感情需要，弹奏时可以从离筝柱近处逐渐移向前梁处，反之亦然音色由朦胧变明亮，或由明亮渐变弱暗，力度由弱渐强渐弱，左手按弦时边揉边滑。滑音的音程为上行小三度，游摇是一种组合指法的综合运用，它的音色浓郁，富于变化，表现乐曲的感情淋漓尽致，具有强烈的悲剧效果。这种指法是曹东扶先生独创的，是他专为弹悲哀旋律而设计的。

3. 倒剔正打，就是大指、中指同时向外弹出，中指再勾回来，它能加强音量，丰富音色。

4. 揉弹间奏，它是充分利用弦的余音而产生的一种特有效果，使乐曲的韵味更为浓郁。右手弹奏后，左手揉弦两次，后半拍时中指勾弦一次，与揉弦相交错。

5. 拂弦，有上拂和下拂。从低音向高音大指连续劈指上行为上拂；反之，从高音向低音大指连续托指下行为下拂。弹奏时呈弧线状，音与音之间连续又清晰，并有音色和力度的变化。

6. 滑音，即左手按在弦上滑动。上滑、下滑、揉滑、颤滑，并在音量强弱上略有不同，它能有力抒发感情，突出河南地方风格。

7. 摇中有滑，滑中带揉，揉中有颤，颤中带滑，多方巧妙结合，给人以音乐艺术独特的美感。

8. 韵味主要发自左手，故讲究左手的运用。左手揉、颤、滑、按、轻、重、缓、急，都注重音、韵、情、味。要达到音正、韵圆、情切、味浓。

9. 曹派筝曲演奏中，还有其它惯用的特点。如用3音按变成5音，能增加美感。6音变成1音也是如此。能充分利用上滑音，按音加滑音，听起来委婉动听，突出了筝的特点。再如一拍子六个音符，剔加托劈，连续弹奏，一气呵成，表现山水急促流动，突出了河南曹派筝的技巧。

10. 河南曹派弹筝诗两首：

名指扎桩四指悬，勾摇剔套轻弄弦。须知左手无剔法，推揉按颤自悠然。

名小扎桩手腕弓，倒剔正打更轻松，结合左手揉按滑，大指密摇持久性。

三、具有与乐曲内容完美结合的独特音色。曹派每个筝曲的音色都是据此设计。例如：《闹元宵》乐曲，顾名思义，当然是突出一个“闹”字。乐曲一开始，就突出了曹派筝的特点：上拂，连续托劈，接着是大指密摇，展现出元宵佳节的热闹场面，上滑、下滑、揉音多变的技巧，表现出此曲优美动听的曲调，中间还加入锣鼓声，右手勾、托、抹、剔，左手模仿锣鼓声音，更增加此曲的热闹气氛，此曲旋律跳跃，音色多变，情景交融，地方色彩浓郁。

《打雁》一曲，原来打雁的枪声只是手指在弦上击一下，后来曹东扶先生将音色改为中指连剔数弦，强化了枪声的音色效果，在表现受伤孤雁的哀鸣时，原来只有颤音，后来曹东扶先生在4音上边按、边滑，再加小颤，将4音滑5音，这样使孤雁受伤后的惨叫更加凄楚感人。

再者，曹派箏艺术特别注重音色的柔美，这是各种音乐必备条件。曹东扶先生弹箏都是钢丝弦，带的义甲，是用金属材料制成。这样弹奏起来，声音清脆、明亮、灵秀、铿锵、震撼、穿透力强，便于充分表现颤音的作用。

四、有完整的、独特的、自成一体的变奏、发展、加花等旋律的箏曲。曹东扶先生特别酷爱祖国的民族艺术，把一生的精力都贡献于此。兢兢业业，呕心沥血。他创作、改变、加工的箏曲有近百首，自成体系。

五、曹派箏曲的演奏富于歌唱性。河南是个戏曲大省，戏剧曲艺有几十种之多，曹东扶先生精通多种乐器，其中对古筝、琵琶、三弦这三种乐器最精通，早在上世纪40年代，在河南南阳一带，就有“琴弦王”的美称。不但如此，南阳大调曲子唱得也好，又有“曲子状元”的美誉。所以，他在创作、改编、加工箏曲中，能够从这些姊妹艺术里不断吸取精华，借鉴和融化于古筝演奏之中，富于歌唱性。

六、自弹自唱。曹东扶先生对河南戏曲、音乐知识丰富，功底深厚，弹唱俱佳。因此他自弹自唱起来，特别得心应手，如《满江红》、《赶春桃》、《闯王遗恨》等大调曲子，他认为民间传统艺术，必须弹唱结合，手下有功夫，唱中有味道，心灵手巧，融会贯通。

总的说，曹派古筝艺术既有高亢豪放、厚重宽广的“阳刚”之美，又有细腻缠绵，质朴典雅的“阴柔”之秀；同时，它还具有意境深远，音质饱满，色彩浓郁的情感内涵，深受当地语言、戏曲音乐及人们性格的影响，体现出中原民族音乐的风范。

参考文献：

1. 《中国箏曲集》演奏家简介部分
2. 《中国古筝学术交流会文集》
3. 《古筝明曲指导》讲座
4. 《器乐》杂志
5. 《中国音乐词典》
6. 《中国音乐欣赏》