

山东古筝艺术浅谈

发表刊物：《中国科技信息》2005年13期作者：房红颖

论文内容：

摘要：山东古筝艺术有着悠久的历史传统，历代艺人创作了丰富的古筝曲目，积累了大量的演奏经验和手法。山东筝曲富有刚劲、优美、音韵浓郁的艺术特点。在全国各筝派中有着独特的风格。早在五十年代初期，以双手弹奏为特点的古筝新曲《庆丰年》的问世，使山东筝曲的面貌开始了新变化。

关键词：山东筝派；演奏技法；传统曲目

山东古筝艺术有着悠久的历史传统，历代艺人创作了丰富的古筝曲目，积累了大量的演奏经验和手法。近代，筝在山东更是非常流行。它主要盛行于菏泽、聊城两地区，尤其菏泽地区的郓城、鄄城等县，人才济济，享有“古筝之乡”的美称。如我国著名的古筝教育家，演奏家赵玉斋、高自成、赵登山、韩庭贵等都是菏泽人，他们为我国古筝艺术特别是山东派古筝艺术的发展作出了重要贡献。

山东筝曲富有刚劲、优美、音韵浓郁的艺术特点。乐曲繁茂如林，有的秀丽细腻，如泣如诉；有的粗犷豪放，如万马奔腾；有的抒发怀古之幽思；有的描写离情之别绪；有的寄情于花鸟鱼虫，高山流水，表达出人们对秀丽山川的赞美，对邪恶的鞭挞和对英雄的讴歌，对幸福生活的憧憬，使听者兴趣盎然，回味无穷。

山东筝派传统的演奏技法可概括为：右手的“托、劈、抹、挑、勾、剔、花、撮、摇”；左手的“虚、实、点、按、滑、揉、颤、走”。特别是右手拇指小关节连续快速的“托、劈”所形成的“摇”指手法，“花”音手法，八度大跳的“勾搭”手法，以及左手的“走”指手法，在全国各筝派中有着独特的风格。

从前，民间有这样的习惯，人们常利用赶庙会、逢年过节以及冬闲时期，在家庭院落、寺庙、地窖等处听书看戏，自娱自乐。民间艺人的情趣更高，他们大多是多面手，不但会谈善拉，还会演唱戏曲、曲艺。他们演奏的乐器多是古筝、扬琴、坠琴、软弓京胡、琵琶等。大家聚集在一起，操琴弹筝，精心合乐，有时竟会整夜习乐演奏。由此也培养出很多民间古筝演奏家，张应易便是其中一位。

张应易1919年生于鄄城县一个农民家庭，幼年便开始学筝。他演奏的筝曲纯正真切，委婉含蓄，旋律处理细腻，以抒情性见长。其中《隐公自叹》和《鸚啭黄鹂》是其演奏的比较有代表性的两首乐曲。

《隐公自叹》是一首优秀筝曲，乐曲节奏悠扬，富于变化，曲调高低交错，轻重交织，时而深情沉思，时而慷慨激昂，表现了古代终身不得志的白首老翁隐居深山老林，忧国忧民，嫉世奋俗的心情。演奏运用了“按、颤、揉、撮”和“花”音、“勾、托”的手法，旋律进行突出运用“递降递升”的特点，贴切的表达了乐曲所揭示的内容情绪。

《鸚啭黄鹂》这首曲子是由民间乐曲《八板》演变的一首十分巧妙的筝曲。它音符密集繁碎，节奏活泼跳跃，曲调欢快明朗，表现了在轻风荡漾、春光明媚的时节，鸚鹞用它那优美清脆的歌喉和黄莺一唱一和地纵情欢歌。乐曲着重运用右手拇指第一关节的密“摇”和左手“打”弦、“点”指，以及双手配合演奏的“走”指等技法，使得音乐更加活泼隽秀。

赵玉斋先生是山东筝派著名的代表人物之一，他1923年出生在山东郓城，八岁起开始向当地民

间艺人学习山东琴书和扬琴、古筝、坠琴，后由古筝演奏家曹正推荐到当时的东北音乐专科学校任教。其演奏技巧全面而精湛，淳朴热情，既有刚健、粗犷的气派，又有清新优美的情趣。他演奏的《高山流水》古朴典雅，听后令人回味无穷。

《高山流水》是一首著名的传统快板筝曲，是由《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静壶铃》、《书韵》四首小曲连缀演奏的套曲。

《琴韵》以韵味取胜，“宫、角、徵”音，很少用空弦音奏发，多用“实”音奏出，既分别由“羽、商、角”音按揉出来，颇有古琴典雅含蓄的韵味。

《风摆翠竹》以右手大、中、食指交替演奏和“花、抹、撮、摇”结合的指法，并在左手“揉、颤”相辅的演奏下，使音乐轻盈柔丽、悠扬起伏，似清风抚弄着翠竹微微摆动。

《夜静壶铃》主要运用了“勾、托”的手法，着重突出了“花”指演奏的切分节奏，别致典雅，独具特色。

《书韵》旋律以级进的音阶在低音区进行，节奏平稳。演奏以右手食指抹、大指托的手法，配合左手按揉技巧，形象地演奏出犹如古代文人朗朗念书的音调。

山东筝派另外一位著名的演奏家、教育家高自成先生是筝界老前辈中目前最年长的一位。1918年出生于山东郓城东五里高庄，八岁时承本家叔父学唱山东琴书，13岁师从郓城地区著名艺人张为沼学弹筝，1957年到西安音专（现西安音乐学院）任教，将毕生精力奉献于古筝的演奏与教学。他演奏的筝曲深沉成熟，具有古朴、清新、秀美的风格，于平淡中蕴含着深邃的意境，于恬静中深埋着丰富的感情，淡雅、含蓄、韵味无穷。其中《汉宫秋月》和《昭君怨》是其演奏的传统曲目中具有代表性的两首。

《汉宫秋月》是一首著名的传统慢板筝曲，它缠绵哀怨的音调，表达了古代皇宫中宫女们望月思乡的情感。主体旋律由民间乐曲《八板》的变奏构成。以“花”奏开始的旋律低沉幽静，第二乐句，右手正反扣弦的八度双音，结合左手在弱拍上的按揉，进一步呈示和巩固了主题乐思。接着，着重运用“按、揉、点、花”和“吟、颤”手法，细腻的刻画出悲郁的愁绪，凄凉的音调犹如发自肺腑的哭泣。旋律多是大跨度的八度跳进，时而有激昂的“花”音点缀，表现出宫女们的愤慨情绪。稍快而有力的按颤八度双音及随后的“花”音进行，使全曲发展的高潮。最后，旋律的不断下行和还原的速度，使乐曲走向结束，又回到充满忧思的情感之中。

《昭君怨》又名《美女思乡》，乐曲以西汉时期王昭君出嫁匈奴的故事为题材，表现了身在塞外的王昭君对故乡和亲人深切怀念的感情。整个曲子多在低音区进行，速度稍慢，加上“压揉、点扣、吟滑”的手法，起到了缅怀深思地抒情效果。特别是按压“角”音，使其升高小三度；压揉“商”音升高小三度至“清角”音，再回到原音的技巧，更是独具特色。另外，运用山东筝派独特的连续柔滑及抹托五度和音的传统手法，细致地表达了王昭君思绪万千的内心世界。

任何一个音乐品种的艺术特色，既有继承性，又伴随时代的进程、审美观的变化而不断演变。随着社会的发展和音乐表现的需要，山东古筝艺术在建国后有了飞速的发展，筝家中的许多有识之士，沿着古筝艺术的传统在现实生活的肥沃土壤中汲取丰富的养料，创作了许多好的作品。早在五十年代初期，以双手弹奏为特点的古筝新曲《庆丰年》的问世，使山东筝曲的面貌开始了新变化。曲作者赵玉斋先生

不仅有着深厚的山东民间音乐功底，又具有对新鲜事物的敏感和改革的勇气，他善于吸收其它筝派的长处和民间音乐营养，在他的演奏中体现了山东筝的继承和发展，为筝演奏技巧的改革做出了重要贡献。

这首乐曲以朴实浓厚的乡土气息、铿锵激愤的音调，热烈欢快的情绪，赞扬和表现了农村喜庆丰收的热闹场面及农民在丰收后的喜悦心情。全曲由引子、尾声和两个段落组成，主题旋律选自山东琴书和山东传统筝曲的音调，运用变奏手法贯穿于全曲两个段落之中。乐曲较多的运用了五声音阶式的层层递降或递升的旋律发展手法。乐曲中使用的新技法有：双手弹和弦音；一手弹奏旋律，另一手配弹和弦或是划奏；左手食指点柱、右手拨奏，演奏出形似鼓声的旋律音响等等。乐曲中还吸取运用了传统筝曲《夜静銮铃》的连续按颤、花奏的“勾搭”手法和山东筝派传统的风格性技法，穿插应用于全曲中，很有特色，饶有情趣。

山东古筝历史悠久，曲目丰富，体裁广泛，从古至今众多的优秀演奏家更是生生不息，在继承传统的基础上又创作了大量新的富有生机的优秀曲目，代代相传，在演奏技法上，先辈们也毫无保留教传后人，一批新生代更是长江后浪推前浪，展现出山东古筝更为广阔的前景，相信随着时代的发展，山东古筝作为中国文化的精髓之一，必将得到更大的发展。

