

文章编号:1008-4584(2003)02-0071-02

高山流水韵依依

——山东筝派、武林筝派《高山流水》比较

马 昕

(保定师范专科学校 音乐系,河北 保定 071051)

摘 要:“高山流水遇知音”的佳话广为流传,以《高山流水》命名的筝曲就有三个流派、六个版本之多 仅就具有代表性的山东筝派和武林筝派的《高山流水》作一比较,可见风格流派、意境和内涵上有诸多不同

关键词:高山流水;山东筝派;武林筝派

中图分类号:J648.32

文献标识码:B

“浪说曾分鲍叔金,谁人辨得伯牙琴?”古来形容朋友相知,莫不以管夷吾与鲍叔牙、于伯牙与钟子期相比,“此曲终兮不复弹,三尺瑶琴为君死”^[1]“高山流水遇知音”的典故自然成为了筝曲创作的良好素材

以《高山流水》冠名的筝曲就有三个流派(浙江、山东、河南)、六个版本之多,^[2]风格、立意更是各有侧重,体现出不同的审美情趣 在欣赏或演奏《高山流水》时应注意分辨其风格流派、意境和内涵,而不应简单的以名取意,以免曲解曲意 下面就以具有代表性的山东筝派和武林筝派的《高山流水》为例,作一比较性论述

山东筝派主要流传于山东菏泽地区的郓城、鄄城一带。山东筝曲主要由山东琴书唱腔曲牌和山东琴曲以及民间小调组成。山东筝曲分“大板曲”和“小板曲”两种,“大板曲”主要是由山东琴曲构成《高山流水》就是“大板曲”的代表曲目之一^[3-5]

山东筝曲长于抒情,旋律则喜好抑扬起伏的进行,多采用单一节奏型贯穿全曲的形式,规则对称。小板曲的风格比较平实亲切,大板曲的风格偏于优美典雅,华丽清畅。

武林筝流行于江浙地区,^[4]主要以丝竹曲、板头曲、弦索套曲以及民间乐曲、民歌小调为主要内容,特别是移植改编的大型套曲为其曲目的一个重要组成部分^[4]

武林筝曲的旋律音韵和谐,风格清丽秀美,长于含蓄淡雅的艺术表现。

山东筝曲独特的演奏技法对于山东筝乐作品地方风格的形成有重要作用 山东筝曲十分讲究右手大拇指的技巧,^[3]乐曲的旋律部分多依靠大拇指的小关节灵活的“劈、托、揉、刮”而奏出,速度张弛自如,击弦刚劲坚实,左手滑音干净利落;另外,利用“走指”技术以求音色的变化,用“邻弦回音”以加

强力度,^[1]这些都是山东筝演奏的技法特点 这些曲风与技术上的特点,在代表曲目《高山流水》中都得到了充分的体现

武林筝曲的发展与杭州的一种说唱艺术“杭州滩簧”有着密切的联系 演奏上要求以右手清弹为主,不太强调左手的“以韵补声”,传统的筝曲较忌讳弹奏双手繁闹的手法,^[4]故而形成淡雅、含蓄、清丽、秀美的风格 《高山流水》亦代表了这一风格

曲式结构上,山东筝派的《高山流水》采用的是套曲联缀的形式;而武林筝派的《高山流水》则是由独立的民间乐曲改编而成。

山东筝曲《高山流水》堪称传统筝曲的精品,与其它筝派的同名曲相比,不管是形式还是风格意趣,都有独到之处 山东派的传统古曲,大都是六十八板的小曲,为此,民间就常常用套曲联奏的形式来扩大乐曲的篇幅,以塑造和表现多侧面的音乐形象 山东筝派的《高山流水》就是由《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静壶铃》和《书韵》四首小曲联缀演奏而成的套曲^[1]

第一曲《琴韵》,是以古筝模拟古琴的神韵 右手充分利用大拇指的“劈、托”技巧,浑厚有力;左手配以醇厚明朗的按滑,刚柔相济 几乎通篇的级进音程和缓慢的滑奏,使乐曲旋律婉转优美、韵味悠扬、古意盎然,大有“描摹于伯牙于汉水之滨鼓琴的风采”^[1]

第二曲《风摆翠竹》,以右手大指、食指交替弹拨,运用花奏代撮轮的独特指法,使旋律生动活泼,轻巧流利,音响效果清脆明快;左手用颤音润饰旋律,频繁的奏出小二度音程效果,勾勒出“微风轻拂、翠竹摇曳”^[3]的情景。动而轻盈、静而有韵,动静有序,使得竹影婆娑,轻风拂面,犹如置身其中领略自然的交响

第三首《夜静壶铃》,是山东快板筝曲的佳作。由于突出的运用了“勾搭”技法,故此曲又名《勾搭》^[3]。乐曲旋律上采用了强拍上的低音旋律与弱拍上快速的高音区刮奏相配合;节奏进行中采用了切分节奏的连续运用等手法,旋律进行中

收稿日期:2003-01-21

作者简介:马 昕(1974-),女,回族,河北保定市人,助教。

使用的大跳音程布及全曲,故而乐曲华丽流畅中暗含波动起伏,音韵轻巧中不失非凡气势。犹似夜静阑珊,清脆的鸾铃声隐现于更鼓之中,叫人欲睡不能,勾起阵阵遐思。

第四首《书韵》,其旋律是根据山东地方的发音特点而作,别具风味。^[1]在右手运用食指、大指的“小勾搭”手法的同时,左手频繁使用大二度、小三度的滑音装点其中,旋律大多在低音区,节奏规整、平稳,曲风明朗而风趣。旋律中上滑音与邻弦音相结合,以不同形式奏出连绵不断的同度音,把古人吟诵诗书的情境^[1]声情并茂地模拟了出来。低音区按滑音更为低沉浓郁的回音,附点与切分节奏的使用,使得“书韵”格外抑扬顿挫。

山东筝派的《高山流水》以山东老八板筝曲为素材,最初有民间艺人们作为联缀演奏的套曲,解放后被加上“高山流水”的大标题并在全国流行。^[1]关于大标题的含义与乐曲内容的关系,目前认识并不很一致。一种观点认为:“乐曲以庄重的和弦开始,以双手交替演奏的繁响,描绘出高山耸立的巍峨气魄。接着以双手交替的加花手法,引出小溪潺潺的流水之声而后……描绘出轻风拂弄着松柏翠竹时较为摇摆的形象,给人以清新秀丽、欢快舒畅的感觉。乐曲后半部分……好似涓涓细流汇集滚滚飞瀑,直泻深谷,声响轰鸣。展现出祖国锦绣山河宏伟壮丽的磅礴气势和到处充满生机的兴旺景象。”^[6]持此观点的是以高自成演奏的《高山流水》为蓝本。因为这四首曲目从内容上看,虽有一定的内在联系,但并不影响其中任何一首以独奏的方式演奏。既可单独演奏,也常组合起来联奏。近人演奏时加了头尾,只奏其中三首。^[1]如:

而另一种观点则认为:“大标题的含义与各曲内容并无关系,而原各小曲标题与音乐内容十分吻合。”^[5,8]持此观点的,应是将四首小曲联缀形成套曲形式的《高山流水》为对象加以评论的。如黎连俊传谱,赵玉斋演奏的版本。

山东筝派的《高山流水》各段均是“大八板”的结构形式,它通常是山东筝派艺人聚会时必须奏曲目,正寓意“以乐会友、听乐知音”。

武林筝曲《高山流水》为浙江的民间乐曲,其原型是浙江桐庐县赵镇关帝庙皮虚灵和尚在佛教法要“水陆道场”中吹奏的一首笛曲,后经武林筝家王巽之移植为筝曲,并于20世纪30年代经程午嘉传到北京,再经河南筝家娄树华根据原工尺谱按照北方筝人习惯编订了演奏指法。^[13,17]这首乐曲以清弹为主,演奏技法上突出节奏变化,花奏技法尽量避免习惯性添加而极少使用,是揉合南(江浙)北(鲁豫)筝曲技术特点于一炉的代表作品,^[14]意境深邃幽远。

乐曲虽然标题为《高山流水》,却并不单纯描摹自然风物的状态和声响。此曲没有渲染高山的雄伟,也没有张扬流水的奔腾,偶有描绘,也是点到即止。施以清弹,让音色更纯净、透明、淡雅、和谐,以抒发一种超凡脱俗、古雅高洁的情操和品格。从形式上看,此曲并不“显山露水”,也似乎与于伯牙遇钟子期的故事没什么联系,但“音乐的意境却与‘高山流水遇知音’的主旨有异曲同工之妙:‘君子之交淡如水’,超凡脱俗的友情。”^[15]作画讲究留白,作乐追求希声。古筝演奏家、音乐教育家曹正先生,在演奏《高山流水·武林逸韵》时,主张“以清弹为主,切忌繁闹的手法,盖重抒情述志,非徒以模拟自然

景物取胜也”^[17]。他在此曲中只用了九处装饰性的短刮奏,古朴醇厚、深沉含蓄。

武林筝曲《高山流水》清丽古雅的风格受到宗教音乐审美趣味的影 响。清灵、虚空、淡泊、雅致,原本是佛教音乐传入之始便一贯尊崇的美学原则,移植的筝曲中自然也保留了佛乐的某些韵味特征。^[14]

虽然同以《高山流水》为名,但山东筝派与武林筝派的《高山流水》确实有诸多差异。山东筝派曲风明朗率直,音韵抑扬铿锵,深有“有朋自远方来不亦乐乎”的热情与豪放;采用的六十八板一类在长期艺术实践中定型的筝曲的传统形式^[15,17],成就了乐曲的平衡对称之美,典雅智慧又意趣盎然;以积极入世的态度觅世间知音,抒广善之情怀。可谓“尽美矣,又尽善矣”。正如孔子所描述“乐其可知也;始作,翕如也;从之,纯如也,皦如也,绎如也,以成”。《高山流水·武林逸韵》乐曲不饰张扬,清丽淡雅、含蓄幽远,所谓“重为轻根,静为躁君”,轻重(强弱)、动静(节奏)中“贵重”、“守静”,以出世淡泊的情怀,叙高洁深远之志向,“道法自然”显超凡脱俗之品格。乐曲将武林筝的清丽秀美、含蓄淡雅与道场音乐清灵虚空、淡泊雅致有机的结合在一起,给人以喧嚣中的纯净,繁琐中的从容。“凡音者,生于人心者也”,“夫声乐之入人也深,其化人也速”。尽管山东筝派与武林筝派的《高山流水》,无论从乐曲的结构、旋律,还是风格和审美取向上有诸多不同,但是乐曲都通过不同方式都表达了人对美好高尚的情感的追求与期许。

参 考 文 献:

- [1]冯梦龙.警世通言[M].石家庄:河北人民出版社,1990.
- [2]周望.古筝名曲赏析[C].北京:公安部华盛音像出版社,1999.
- [3]周耘.古筝音乐[M].长沙:湖南文艺出版社,2000.
- [4]袁静芳.民族器乐[M].北京:人民音乐出版社,1996.
- [5]周望.中国古筝名曲荟萃[M].上海:上海音乐出版社,1993.
- [6]李萌,周望.古筝名家名曲[C].北京:环球音像出版社,1999.
- [7]张弓.古筝弹奏指南[M].南京:江苏文艺出版社,1989.

谱例:

《琴韵》、《风摆翠竹》、《夜静鸾铃》、《书韵》采用中国古筝名曲荟萃[M].上海:上海音乐出版社,1993.

《高山流水·高自成》、《高山流水·武林逸韵》采用古筝曲集[M].北京:北京乐器学会,1996.

Melodious Tune among High Mountains and Running Torrents

— Comparative study on Shandong Chinese Guzheng school and Wulin Chinese Guzheng school to play *Gao Shen Liu Shui*

MA Xin