

浅谈中州筝派

包春吟

(河南广播电视台大学,河南 南阳)

【摘要】筝,是华夏民族创造的一件弹拨类乐器,远在春秋末期,即(公元前551—479年)已见存在,迄今约有二千五百多年悠久历史了。因为历史悠久,又被称为古筝。而河南地处中原大地,古属九州之中,常被叫做中州,所以河南筝乐又称“中州古调”。

【关键词】中州古调;大调曲;板头曲与牌子曲;小调曲子;演奏特点;保护

一、河南筝的历史简介及代表人物

大家都知道,我国古筝有很多流派,河南派是大的流派之一。河南筝主要流传在河南的南阳、泌阳、遂平、叶县等地区。早先,该乐器的演奏主要依附于河南大调曲子的说唱音乐。根据史料记载,这种音乐形式在明清时期的河南一带较为流行。20世纪20年代,遂平的魏子犹最早把河南古筝介绍出去,他积极提倡中州古筝(河南古筝),并传有《小开手》、《关雎》、《天下大同》、《渔舟唱晚》等十余首乐曲。其中学生有娄树华、梁再平、周希文、史荫美、程午加等。除魏子犹,老一辈的古筝家还有李晋卿、马书章、王二胡琴、马洪图等。

近几十年河南筝派的代表人物有曹东扶、王省吾、任清志。曹东扶,邓县人。自幼学习河南曲子,能操琵琶、三弦、坠胡等乐器,以演奏古筝见长。他的演奏功力深厚,其“摇指”和“颤音”尤为有特色,长于表现细腻的情感。代表曲目有:《闺中怨》、《打雁》、《落院》、《高山流水》、《苏武思乡》等。传谱几十首,创作乐曲以《闹元宵》最为著名。王省吾,泌阳人。从祖父王二胡琴学筝艺,能操多种乐器,古筝弹的最好,他的演奏朴实严谨。代表曲目有:《和番》、《打雁》、《花流水》等,传谱多首。任清志,叶县人。能自弹自唱小调曲子。会多种乐器,以古筝弹奏最为著名。他的演奏热情豪放,运指刚劲。代表曲目有:《新开板》、《山坡羊》、《汉江韵》、《幸福渠》。

二、河南古筝与河南大调曲子

河南古筝流派是在河南大调曲子的基础上发展起来的。所谓“大调曲子”亦称“鼓子曲”,它是一种曲牌体的曲艺形式,由明、清两代流行于中原地区的小曲和民歌衍变而成。它的伴奏乐器以三弦、古筝为主,有时加上扬琴、月琴、胡琴等。这些乐器除了为声乐伴奏(也就是弹奏唱腔的旋律)之外,还有一种合奏形式,叫“板头曲”,他是在“大调曲子”演唱之前,合奏或独奏一、二首器乐曲。一方面,是演奏者为了调弦活指;另一方面,也是为了演出作开场、闹台(有前奏曲的含意),或是在唱段之间弹奏一曲,改变一下气氛。这些乐器合奏时配合默契,独奏时又各有特点。应该说,现存的河南古筝流派的代表曲目,几乎毫无例外地都与河南大调曲子中的唱腔牌子曲和板头曲

多重含义,这样就赋予原本平常的事物以巨大的艺术力量,这也许正是象征艺术的魅力所在。

参考文献:

- [1]郭雷.潜意识的真实表露——评艾伦·珀的一桶亚蒙蒂拉多酒[J].外国语言与文化研究,2000(04).
- [2]孙蕾.后殖民主义视角下的《紫色》的文本分析研究[J].外国语言与文化研究,2009(09).

有关。

唱腔牌子曲是由河南大调曲子中的唱腔曲牌逐渐演变为器乐曲的。而板头曲长期以来就是一种器乐形式。但在河南音乐风格的表现方面,它和唱腔牌子曲史一致的只是板头曲在大量吸收民间音乐的基础上,又由演奏者不断对其进行加工,使其音乐表现愈加丰富,逐渐摆脱对说唱音乐的依附,形成独立的器乐合奏和独奏。独立的河南筝乐曲也是在这个基础上产生的。

板头曲是河南筝派传统乐曲的另一大类,源于大调曲子演唱开板

(场)前奏的前奏曲。板头曲本来就是为调节、渲染气氛而奏的纯器乐曲,直接独立在筝上演奏更是非常方便自然,如《上楼》、《和番》、《思春》、《赏秋》、《落院》、《思情》、《打雁》、《征西》、《叹颜回》、《闺中怨》、《高山流水》、《寒雀争梅》等筝曲,实际上“中州古调”的大部分属于此类作品。

板头曲的结构较为工整对称,一般采用六十八板的曲体结构。由于这类乐曲源于大调曲子,人们也称之为“大调曲子”。

河南筝曲的旋律大都采用宫调式,如《剪靛花》:

56' 5' 3 | 23' 22 | 56' 653 | 23' 332 | 13 11 |

用商音开头的作品常用来表现忧伤凄凉的情绪,有浓郁的河南地方民间音乐韵味:

曲例:《思春》

2 6 2 1 | 7 7 7 2 | 10 1 1 1 |

曲例:《落院》

2 5 2 5 5 2 | 1

曲例:《闺中怨》

2 2 2 1 5 6 6 5 | 5 4 4 3 2 | 1 1 1 1 1 |

各流派的筝乐中多有《高山流水》一曲,不管是音调还是情趣,相互都有很大的不同。河南筝曲的《高山流水》是依传统板

[3]李希.论《了不起的盖茨比》中的色彩描写在刻画人物中的作用[J].外国文学研究,2002(03).

[4]张玉霞.关于《安娜·列卡莱娜》的文本细读[D].《文学界·人文》,2008(11).

[5]丁兆国.《太阳照常升起》的象征含义[N].常州师专学报,2002(20).

头曲《流水板》的流水题名,与同名古琴曲及其他流派的筝曲似乎关系不大。

三、关于河南小调筝曲

“小调筝曲”是和“大调筝曲”相对而言的,据河南最擅长于“小调筝曲”的演奏家任清志说,“大调曲子”在河南被认为是正宗的音乐,演唱(奏)者多为商贩、手工业者和文人,他们常聚集在茶馆、客室、庭院坐着演唱(奏)。而“小调曲子”则是些“野民”(统治者对下层民众的蔑称)所唱(奏)的,曲调来源较杂,每个乐曲的板式也不一样,乐曲有长有短。但“小调曲子”的曲调优美动听,唱词也较接近生活,因此,很受一般民众的欢迎。最初,“小调曲子”是踩着高跷在一般场地演唱的,后来才放掉高跷登台演出。“小调曲子”的音乐,就是民间弹筝人通过对河南说唱“小调曲子”的音乐进行加工成的,所以它也包含了“小调曲子”的质朴和表现强烈的风格及戏剧化的特点。

四、河南筝演奏技法的特点

河南筝也有一些代表流派风格的独特演奏技法,最大的特点就是右手从靠近琴码的地方开始,流动的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,也很有效果。在河南筝中,把这一技巧称为“游摇”。除了“游摇”以外,还有“拇指靠弹重托”、“短摇”、“倒剔正打”和左手的“以韵补声”等等有代表性的技巧。

1.大指靠弹重托。河南筝较之其他流派,尤其强调大指作用,大指的使用频率最高

采用靠弹法演奏,即大指弹奏后须靠近相邻的弦,这种奏法因为力度比较强,音质显得淳厚。

2.短摇。是指是筝的基本技法之一,河南筝乐以多用快速托劈的短摇显其特色。这种奏法是借鉴大调曲子的另一主要伴奏乐器三弦的技法而产生的,与大调曲子的演唱风格有关,音响效果比较强烈紧张。

3.倒剔正打。河南筝派著名演奏家曹东扶首创的技法,为河南筝派特有。中指带义甲向外剔指,演奏方便,声音铿锵刚劲。

4.以韵补声。左手利用按、揉、吟、颤等技法,奏出大小颤音及上下滑音效果,使旋律获得装饰润色,以加强音乐的地方特色和艺术表现力,是为“以韵补声”。“以韵补声”作为筝乐的最大特点,为各派筝家广泛使用,不过河南筝乐的“以韵补声”有着鲜明的地方流派特色。主要表现在独特的延音处理和颤音、滑音运用。

河南筝乐旋律的延长音多以各种变奏、变音手法加以装饰,单纯的长音和同音反复在这个流派的筝曲中很少见。如:

上例这种以按音获得的小二度效果,有浓郁的地方韵味,显然不同于浙派筝的所谓“四点”的技法。浙派的“四点”是做单纯的高八度上的同音反复,风格清丽。如:

河南筝乐的颤音技法分大颤音与小颤音。

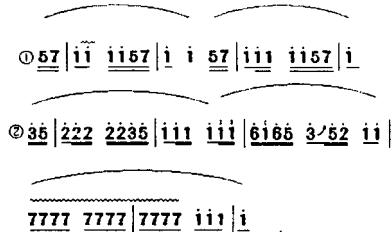
小颤音在发音弦上反复吟弦,造成震颤效果,用以表现肝肠欲断的凄苦悲愁情绪,有很强的感染力,如传统作品《和番》、《闺中怨》里的小颤音。

大颤音实际上是一种大波浪揉弦,可获得大小三度的装饰效果,常用于渲染情绪和气氛。

河南筝家尤爱使用滑音,特别是大量的装饰润色下滑音效果。这种手法的旋律颇有中州方言的韵味,令人感受到中原大

地的雄浑和中州儿女粗犷豪放的气质,是河南筝乐最富特色的表演技法。

曲例《新开板》片断

河南筝的音阶特点,多用变徵而少用清角,近于三分损益律的七声古音阶,但二变音高,亦非绝对不变,往往会更高按到近于宫和徵,真可谓“七音、六律以奉五声”了。河南筝的曲调,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;频繁使用的大二、小三度的上、下滑音,特别适合中州铿锵抑扬的声调,使筝曲具有朴实纯正的韵味。

在演奏风格上,不管是慢板或是快板,亦无论曲情的欢快与哀伤,均不着意追求清丽淡雅、纤巧秀美的风格,而以浑厚淳朴见长,以深沉内在慷慨激昂为其特色。在傅玄《筝赋序》中对河南筝曲的评价是“曲高和寡,妙技难工”。

河南筝的曲目直接来自民间说唱音乐和戏曲音乐。河南曲子是历史悠久的民间说唱音乐,清以后衰落了,只有南阳地区还十分兴旺,所以又称之为南阳鼓子曲。它的重要组成部分是带有唱词的“牌子曲”和纯器乐的“板头曲”,筝是其中重要的伴奏乐器,同时,也脱离说唱而独立演奏。现存河南筝派的代表性曲目,几乎毫无例外的都是河南曲子的板头曲与牌子曲。过去,艺人相见,就经常首先演奏一首板头曲以会知音,并借伯牙与子期的故事易名为《高山流水》。

有一首诗《掐筝诗》广泛流传于河南筝界,恰好精练地概括了河南筝的演奏技法特点,诗曰:名指扎桩四指悬,勾摇剔套轻弄弦。须知左手无别法,按颤推揉自悠然。

五、结论

世界是在不断向前发展的。每个国家民族的文化艺术也都在不断的发展和提高。在新世纪的未来一百年里,世界的政治、经济、社会和文化肯定会发生更多的变化,定将比二十世纪取得更大的进步和提高。面对这种形势,我们的文化艺术,具体到我们古筝艺术也必须积极寻求不断发展和提高。

古筝,正以它古朴典雅的造型,悦耳的音色,优美的旋律,迷人的艺术感染力,再加上它容易上手,好弹易学,而越来越被各国世界人民,特别是被亿万青少年所喜爱。而河南古筝作为众多流派中的一支也在大发展、大普及、大提高、大繁荣,紧跟创新改革的步伐,一个新的局面向我们走来。

参考文献:

- [1]中国音乐研究所.中国音乐词典[M].北京:人民音乐出版社,1984.
- [2]乐声编著.中国乐曲[M].北京:轻工业出版社,1986.
- [3]袁静芳.民族器乐[M].北京:人民音乐出版社,1987.
- [4]杂志.乐府新声[J].1990-1993.
- [5]周芸.古筝音乐[M].湖南出版社,2000.
- [6]李萌.中国传统古筝曲大全[M].北京:人民音乐出版社,2004.