

括八音之精要 超众器之表式

——谈古筝的表现力

林 苹

(淮南师范学院 艺术系, 安徽 淮南 232001)

[摘 要] 筝是中国古老的、独特的民族乐器, 具有丰富多样的表现力。具体表现在: 一是独特的构造, 二是变化的指法, 三是纷呈的流派, 四是创新的筝曲。

[关键词] 古筝; 指法; 筝曲

[中图分类号] J623 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1009-9530(2002)02-0104-03

筝是我国独有的、古老的、重要的民族弹拨乐器之一, 战国时期就流行在秦地, 具有两千年漫长的历史, 故又称古筝。古筝以其繁复多变的指法, 美妙动听的音色, 华丽委婉的音韵, 行云流水般的意境, 深受民众喜爱, 雅俗共赏, 魅力无限。本文试就其独特奇异的构造、变化多样的指法、异彩纷呈的流派和改革创新的筝曲四个方面谈谈古筝丰富多样的表现力。

一、独特的形状, 构成特殊的音响效果

关于筝的形状诸多文献都作过“筝如筑”的介绍, 北宋的陈旸在《乐书》里作了进一步解释: “筑之为器, 大抵类筝, 其颈细, 其肩圆。以竹鼓之, 为琴……品声按, 左手揲之, 右手以竹尺击之, 随声应律焉。”魏阮瑀在他的《筝赋》里, 对筝的形制作了细致的描写, 说筝“身長六尺, 应律数也。弦有十二, 四时度也。柱高三寸, 三才具也。二手应动, 日月务也。故清者感天, 浊者合地”。又晋傅玄在《筝赋》中说: “今观其器, 上圆似天, 下平似地。中空准六合。弦柱十二, 拟十二月。设之则回象存。鼓之则五音发。体合法度, 究哀乐, 斯乃仁智之器也。”随着历史的进展, 筝由原来的竹制改用木制, 由原来的十二弦改为十三弦最后成为今天的二十一弦。改革后的筝表现力大大丰富了。它的音域加宽到4个八度, 音量加大, 木制筝

共鸣结构更能发出良好的音质和音色, 较之竹制筝体音色清脆、洪亮、柔美。据古传连弩名也是由筝本身发出的音响效果具有铮铮的特点而得来的。东汉刘熙《释名》一书对筝的命名解释是: “筝, 施弦高急, 筝然也。”曹植诗《箜篌引》中也有句“秦筝何慷慨, 齐瑟和且柔”, 说明筝发出“铮铮”的音响, 铿锵、嘹亮而且高急, 具有很强的表现力。

筝既善于再现优美抒情的情调, 又能够抒发气势磅礴的乐章, 古诗中有“抽弦促柱听秦筝, 无限筝人悲怨声?”“弦凝指咽声停处, 别有深情一万重”、“珠联千拍碎, 刀截一声终”的生动诗句, 那美妙的艺术境界令人神往和陶醉。晋代陶融妻陈氏在《筝赋》中对筝乐的艺术表现作了更为精妙、深刻的描述: “括八音之精要, 超众器之表式……周旋去留, 千变万态。”

二、多样的指法, 形成超强的表现力

古筝弹奏方法的多样化也是其它民族乐器所不能媲美的, 就弹奏方法而言, 右手指法有托劈、勾剔、抹打、摇指、琶音、花指、刮奏等, 左手则是上下滑按音、点弦、颤弦、揉弦、回滑。这些指法有时也穿插弹拨, 还有双手配合弹奏, 这大大丰富了筝曲的表现力。随着社会时代的发展, 弹奏指法也在不断的改进。就从左手“按音”的产生, 发展到

· [收稿日期] 2002-12-13

[作者简介] 林苹(1959—), 女, 安徽淮南人, 淮南师范学院艺术系讲师。

现在,就演变出了多种回音奏法和揉弦奏法:“一般颤音”可表现轻淡高雅的曲调;点颤奏法多表现速度轻快的乐曲,其它还有“固定按音”、“上下滑音”、“双按音”、“同度按音”、“长滑颤音”、“按颤音”、“双按音”、“同度按音”、“长滑颤音”、“回滑音”、“点滑音”、“揉音”等技法,均能表现出乐曲的不同风格。各地方的左手颤音奏法也各有千秋,独具风格特点。北方的山东、河南地区筝曲,曲调跳跃,起伏大,力度强,刚柔相济,颤音泼辣,幅度宽。南方的潮汕粤地区筝曲,曲调古朴、典雅、流畅,纤巧细腻,缠绵婉转,清淡而高雅,颤音幅度较小。如:河南筝的4(fa)、7(si)的上滑音常常是装饰性的上滑音,4(fa)的上滑音是从3(mi)弦直接按到5(sol)音,7(si)的上滑音是从6(la)弦直接按到i(do)音,技法上不是分两步走,3-4-5,6-7-i,而是按弹同时进行,产生出装饰性上滑效果,这种快按产生的重音头,充分表现了河南筝曲明朗粗犷的语言音调特色。

《剪绽花》

... 4⁴ 4⁴ 4⁴ | 2² 2² 2² 1 6⁶ 5⁵ 5⁵ 5⁵
 ... 7⁷ 7⁷ 1 1 1 1 7⁷ 5⁵ 7⁷ 1 1 1 1

而南方的客家筝的4(fa)、7(si)的上滑音效果成为454、i7i,这种揉按性的上滑音表现出南方筝曲委婉柔美的音韵特点。

《出水莲》

4⁴ 6 5 5 4 | 2² 4 2 2 2 1 7⁷ 6 5 6

现代筝曲更是根据作品内容和情感的需要施以不同的颤音的手法,轻音慢颤,活泼快颤,激烈猛颤,泼辣重颤,凄婉密颤,这样就把无穷的韵味、无限的情感表达得淋漓尽致。这就是“以韵补声”的技巧,也是古筝几千年不衰奥秘之所在。由此可见,由于轻、重、急、长、短、缓、虚、实、软、硬、大、小的控制自如,就产生了明、暗、浓、淡、清、俏,古朴、拙涩、刚柔等各种音色。再加上右手在力度、速度、时间上配合得准确,细腻娴熟,恰到好处,就产生出惟妙惟肖的多色调、多变化的表现力极强的音响效果。

三、众多的流派,推动演艺技巧的多彩化

自古以来,古筝广泛流传于民间,因此,根据流行地域的不同,融汇了不同地区的民间音乐,形成了以不同音韵特点和独特演奏技巧为特色的地方流派。近代具有代表性的流派以河南、山东、潮州、浙江等地的较为著名。他们以大量优秀的传统曲目和著名的代表人物不断创新,发展,逐步形

成独具特色的艺术流派——中州流派、齐鲁流派、潮州流派、浙江流派。这几大筝艺流派的特征,河南派的高亢、雄伟,山东派的朴实、深沉,后起之秀浙江派的富丽、堂皇,都充分地体现在它们各自的典型代表曲目中。它们各具独特的演奏技法,唯一的音色特点以及乐曲的旋法变奏原则,无不表现了我们的华夏文化传统和民族精神。

在河南(中州)筝艺流派中多采用大点节轮(或称摇),并且突出音头重音,这体现了河南派乐曲刚健的音质和高亢的风格特点;如《陈杏元和番》,这首乐曲是河南板头曲,取材于戏曲故事《二度梅》。乐曲运用了河南筝派一种典型技法“游摇”,以及滑音等,以深沉忧郁的旋律,刻画了唐代仕女陈杏元被奸相卢仝陷害,被迫前往北国和番,在与未婚夫分别时的那种悲痛、怨愤的心情。

山东(齐鲁)筝艺派的演奏技术特点是右手突出“花”字,左手则表现在按滑的尺度、力度、以及速度的种种变化上。如赵玉斋先生五十年代的《四段锦》,可以说是山东筝艺流派的精髓。他热情奔放的演奏特点和他大指小关节轮的浓厚功底表现得淋漓尽致。而张为昭先生弹奏的《汉宫秋月》,是山东筝艺流派慢板筝曲的典范。他那左手细腻、得体适度的按、颤吟音,以及右手弹奏的优美手型,特别是二指“挑指”技法的巧妙运用,可以说将这首乐曲表现的完满无缺。

浙江筝艺派的大指摇,则能产生点密均匀的效果,最易于表现浙江筝曲的旋律歌唱性。筝曲《将军令》的演奏方法就运用了在一根弦上摇指(拇指长摇)这一特技,使全曲具备合奏的特有气势,有较好的表现效果,此曲开始部分,用大段快速、均匀、细密而有力的摇指技巧演奏,出音饱满结实,音头带有爆发力并且重音清楚,在左右手轻重、快慢配合下,使人感受到好似号角轰鸣的吹打声,使音乐故事在绘声绘色中展开。

潮州筝派的演奏手法自成一格,它是通过左、右手按滑的变化,使其形成“重六”、“轻六”、“轻三重六”、“活五”、“反线”等不同调式来表现乐曲意境的。《寒鸭戏水》这首乐曲就是用重六调弹奏,是潮州筝曲中较典型、流传甚广的优秀曲目。其中运用了古筝流利轻快的滑音、按音和颤音,使旋律别致、优雅,别有一番意境,淋漓尽致地表现了寒鸭徘徊、嬉闹于水中的情景。

四、创新的筝曲,促进古筝艺术的发扬光大

各地筝派的交流促进了古筝演奏技巧的提高,新的筝曲创作,大大普及、发展了古筝艺术。20世纪30年代筝演奏家娄树华编创的筝曲《渔舟晚唱》,就是以山东民间音乐为题材加以发展变

化而成的一首著名箏曲,它既突破了地方风格特点,又保持了鲜明的民族特色和古典音乐韵味。第一部分以慢板、优美抒情的旋律,运用左手滑音等技巧,描绘了傍晚的湖光山色,抒发了作者内心的感受和对大自然景色的赞赏。第二部分以不断摸进变化的节奏音型,速度加快,并运用上滑音技法和小刮奏使情绪欢快活泼,形象地刻画出荡桨声、摇橹声、浪花飞溅声。描绘出渔船近岸、渔歌飞扬的热烈情景。近年来一些箏演奏家和作曲家,开始吸收本地区的戏曲和民间音乐,改编和创作了大量的箏曲,丰富了古箏的表现力,最具代表性的一首箏曲是《秦桑曲》,音乐素材取自陕西地方戏曲音乐眉鄂曲调,乐曲把思念亲人的古代妇女这个音乐形象刻画得鲜明、感人。20世纪80年代是古箏创作的又一高峰期,作曲家创作了一批非常优秀的作品,《雪山春晓》便是其中一首具有代表性的古箏新曲。乐曲是由藏族作曲家格桑达吉和古箏演奏家范上娥女士,运用藏族民歌素材并发展变化创作而成。曲中用藏族“旋子”音乐的抒情旋律展示了高原早春的美丽景色,再用“踢踏”欢乐节奏描述了藏族人民在节日里载歌载舞的欢乐场面。作曲家还不断推出既有特色又富有较高难度技法的现代作品。如:王建民创作的《幻想曲》;徐晓林创作的《黔中赋》、《情景三章》;周吉、邵光琛、李玫创作的《木卡姆散序与舞曲》等。王建民的《幻想曲》,首先在定弦上突破了传统的五声、七声音阶格局,在技术上又有所创新,极大地丰富了古箏的表现手法。《幻想曲》的引子以极为自由的形式奏出绚丽多彩的华彩段;在第一段作者又以西南地区民歌为素材发展成如歌慢板,并使这一主题音乐充满抒情的气息,旋律优雅动

人;乐曲的第二部分是热烈的快板,通过主题音乐的变奏,选用当地富有特点的节奏,再配以左、右手拍弦、敲击琴弦等技巧,奏出快速、热情、载歌载舞的音乐,把乐曲逐渐推向高潮;接下来是主题音乐的展开部分,音乐逐渐平静下来,抒情和富有歌唱性的旋律再次出现,并渐渐变弱,最后尾声通过泛音弹奏营造出一种回味无穷的深远意境。浙江箏艺派的传人项斯华还把京剧作品移植到古箏上演奏,在《文姬归汉》中的一段唱腔演奏中,充分施展了古箏典雅、柔丽、细腻、含蓄方面的演奏技法,右手弹拨的一个个单音,音色圆润,左手恰如其分地把握着起、收、回、落、轻、重、快、慢等细微变化,使这段唱腔若继若续,如泣如诉的艺术效果表现的淋漓尽致,非常成功。

如今,古箏的各种表现手法象盛开的繁花一样竞相争艳相映成辉,同时对于古箏的演奏特色及古箏表现力的挖掘,各流派各专家都还在潜心研究、摸索、创新,使古代音乐的庄重、含蓄、抒情流畅的表现风格与现代音乐的爵士乐、摇滚乐的表现风格相结合,使古箏的表现力更加丰满完善,从而让古箏迈出国门走向世界,让全世界的人们都能领略到古箏那无穷的艺术魅力。

[参考文献]

- [1]中国音乐[M].1993(2)1994(4)
- [2]人民音乐[M].1998(8)
- [3]沙里品,傅华颖.新编古箏教程[C].广州:广东科技出版社,
- [4]阎嘉颖.古箏教程[C].1999.8
- [5]童宣凤,李远榕.古箏入门[C].北京:人民出版社,1995.12

Quintessence and Superiority over other kinds of music

—Talking about the manifestation of zither

Lin Ping

Abstract: Zither is one of the oldest Chinese national musical instruments. It has rich and varied manifestations. Its distinguishing features are unique structure, varied fingerings, different sects and creative zither melodies.

Key words: zither; structure; fingering; sect; zither melody; manifestation