

关于河南筝派“板头曲”《陈杏元和番》作品分析和演奏心得

发表刊物：贵州民族学院图书馆信息部作者：高钰

论文内容：

内容提要：筝是中华民族古老的民间乐器，源于秦而盛于唐；因此筝又被称知为秦筝。在漫长的历史变迁中，秦筝渐渐南移，跟当地的音乐相结合，形成了许多各具特色的流派，其中河南筝派是较大流派之一。河南筝的民族特殊在于，它恰似河南人的性格和语言，高亢粗犷、明朗谐趣。河南筝的传统曲目大多是以“板头曲”改编而来，而曹东扶先生又是其代表人物，《陈杏元和番》就是其代表作之一。乐曲主要演奏风格是右手从靠近琴码的地方开始，流动弹奏到靠近“岳山”的地方，而左手注重的是大幅度的揉颤。河南筝的音乐表现形式很富有戏剧性，也是很有其特殊效果的。

筝是中华民族古老的民间乐器，筝，又被称为秦筝、古筝。称为秦筝，是因为它源于中国战国时期的秦朝（今陕西地区）；称为古筝，就如七弦琴被称作古琴一样，是因为它历史悠久。

在漫长的历史变迁过程中，秦筝也逐渐南移，跟当地的戏曲、说唱和民间音乐相融合，结果形成了很多各具特色的流派，河南筝派是较大的流派之一，河南筝的传统曲目多半是以“板头曲”改编而来，板头曲是从河南民间历史流传下来的一种古代器乐曲。开封是北宋京城，到公元1126年（靖康之变）以建都200多年，唐代宫廷燕乐南渡以后流入民间，鼓吹乐进入婚丧嫁娶成了民间礼仪乐，弦索弹拨曲和民间曲艺相结合，经历代艺人口手相授一直在中原民间流传，艺人称之为板头曲。演奏时由一人打板，数人演奏。它是用弹拨乐器三弦、琵琶、古筝、扬琴及瓷盅、洞箫、龟甲壳（代磬）、软弓、檀板、二弦（喻子）演奏的器乐合奏或独奏曲。

河南板头曲的曲式结构十分严谨、规整，我国许多民间器乐曲一样，都是八板体。大曲子68板，小曲子34板。全部曲子速度分快、中、慢三类、慢板和中板每小节第一拍为“板”，第二拍为“眼”，快板则每拍即为一板，快板则每板即为一板。过去，民间对68板的大曲子有这样一种约定俗成的说法：以八板，也就是八小节为一个乐句，前两个八板叫双盘头，双盘头后的两个八板为一叠，共有三叠，三叠加双盘头，再加春、夏、秋、冬四季变理阴阳。这样计算下来正好是68板。

河南筝是以曹东扶先生为代表，因为他整理了大量的河南板头曲为优秀筝曲目。他继承和发展了“河南板头曲”这一曲式形式，根据板头所表达的内容、情感，把板头曲的演奏归纳为喜、怒、哀、乐、刚、柔、明、暗、内、外、虚、实、渐强、渐弱、含蓄等诸方面，不仅更加丰富了韵味，而且流畅了旋律。河南曹派弹筝讲究：“名指扎桩四指悬，勾指剔套轻弄弦。须知左手无别法，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。”的这一特有的演奏技法，也使得演奏技巧有了很大的提高和创新。并且他还在乐曲中还使用了几个极具其风格的特性音。音高一直持续到音的末尾。这几个音分别为4“凡”7“ ”、5“六”、i“ ”。4音和7音多为颤音，在按弦的音高上个有两种用法：一种是用它们的原位音高，另一种是用它们的按变音。在运用按变音时，4音和7音的音高分别接近其上方二度的音，即5音和1音。但在5音和1音不是等音，低于5音和1音。4、7两音的按变音在吟弦时，都有音高的变化。7音在吟弦过程中，开始音头的音高接近1音，随着音符时值的延长，音高呈下滑趋势，滑向7音的本位音，到达音的末尾，又回到了原来音头的音高，音尾的音高只在瞬间一带而过。4音和7音有相似之处，也有区别。4音在吟弦时，音头的音高接近5音，吟弦过程中也有逐渐下滑的趋势，滑向#4这个高音，一直持续到音的末尾。

板头曲中有很多5音和i音不用空弦弹奏，而是由3音和6音按弦而成，产生5音和i音的效果。这是因为，其一：按音中带有微颤，对按变音进行装饰；其二：板头曲中有很多小三度的上滑音与下滑

音，按弦便于演奏滑音时结合揉颤同时进行。由此我们可以看出，按音中同时伴有吟弦的色彩和效果，以声带韵，以韵补声，这样更能丰富韵味。

河南板头曲的代表作之一，《陈杏员和番》简称《和番》，乐曲的标题和内容取材于长篇小说《二度梅》，乐曲描写的是唐代士女陈杏员被逼和番与未婚夫梅良玉挥泪告别。并在去往北国和番的途中，借拜朝君庙为名投崖自尽的悲惨情景。陈杏员自尽实则是对和亲政策的反抗，以削国耻。乐曲怒愤哀怨，曲调深沉，激昂，情绪伤感，速度缓慢，表现出人物忧伤，愁肠，如泣如诉。

《陈杏员和番》是描写女性内心的悲愤情绪的乐曲。所以首先，在这首乐曲中曹先生运用了左手多变的颤音和专为弹奏悲哀旋律而设计的游摇这一独创技法来摹拟吟泣之声，更使人犹闻在耳，感人肺腑。使乐曲具有更强烈的悲剧美效果。首先：要特别注意河南的按颤和游摇的完美结合，来表现出人物在乐曲中如泣如诉的形象。按颤是在按音弦上作反复较快的大动作吟弦，主要表现在“4”、“7”这两个音上：

演奏这两个音时，有时在它们的原位音上按颤；有时是它们的按变音，即这两个音分别接近它们上方二度的音，颤音效果变化莫测，韵味无穷，感染力极强。而游摇较大指摇要稀疏，根据所需要表达的感情，弹奏时是从离箏柱较近处逐渐移向前梁处，音色由朦胧逐渐明亮，力度由弱渐强，左手按弦时边揉边滑，滑音的音程为下行小三度，表现出悲哀情绪不断增加。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，使这首乐曲具有强烈的悲剧效果。

其次：乐曲的高潮是在低音区，乐曲运用了左手多变的颤音来增强乐曲的感染力，这首乐曲高潮的到来以及结束都是通过颤音“2”这个音。河南古筝技法左手和慢功这两方面最为独特。古筝的韵味主要出自左手，这与其它流派的筝艺相同。正如潮洲筝派林毛根先生所说的“弹筝右手看起来比左手忙，但曲子的风格和韵味出在左手。世界上凡是肉眼看得见的东西容易学，看不见的就难学。右手弹奏，手指按在哪根弦上看得明白。而左手揉按的深浅，颤音的掌握、收放的控制等等，更重要靠耳朵，靠感觉。”所以，低音区左手音准以及力度和速度都要控制的适度。

再次：要注意整首乐曲的演奏速度方面，要如曹先生所提出的那样“慢板要紧，快板要稳，散板要准，忙而不乱，慢而不断。”力度方面要“强而不急，弱而不虚，文而不温，武而不大。”

最后：曹东扶先生的曹派筝曲具有高亢豪放的阳刚之气，并兼有含蓄细腻的韵味。这是因为河南筝派和其它流派一样，深受当地语言、戏曲音乐及人们性格的影响。犹如河南人的性格直爽，语言声调铿锵，河南戏曲音乐抑扬顿挫，热情炙热，酣畅淋漓，一泻无余。因此，板头曲所表现出的乐曲感情是大喜大悲，大起大落，喜就是喜，悲就是悲，非常质朴感人。所表达喜怒哀乐感情鲜明，毫不含糊模糊。它不象“诗教”所讲究的“和而不流，哀而不伤”的柔和敦厚的典雅风度。所以在乐曲的力度上要求扎实、铿锵有力，音质干净清楚。

参考资料：

樊艺凤《河南筝派代表人物及其个性特点》

曹贵芬《再谈曹派古筝艺术特点》

长篇小说《二度梅》