

文章编号:1003-9104(2004)06-0099-02

散论古筝艺术

郁茜茜

(南京师范大学音乐学院,江苏 南京 210097)

摘 要:古筝是我国代表性的民族乐器之一。其音色优美,富有意境。几千年来,雅俗共赏。

关键词:中国音乐;古筝艺术;民族音乐;中国音乐史

中图分类号:J632.31

文献标识码:B

On the Guzheng Arts

YU Qian-qian

一

筝,是中华民族乐器中的一颗瑰宝,古筝音乐艺术是我国优秀而悠久的音乐文化的重要组成部分。在大力弘扬民族音乐的今天,古筝音乐艺术理应得到发扬光大。

筝,有着悠久的发展历史,作为一件民族乐器,它产生于民间,发展于民间,早在 2000 多年前的春秋战国时期,筝,已经产生并流行在秦国。2000 多年来,古筝经历了一个不断继承与发展的过程。筝体从竹制到木制,从圆形到长匣状。筝弦从开始的五弦、七弦、十三弦,发展到二十一弦、二十四弦,甚至四十九弦。筝弦在制料上也随着经济的发展、科学的进步,以及时代审美观的改变,由丝弦逐渐发展到钢丝弦的金属缠弦、尼龙缠弦。

伴随古筝的不断改进,古筝音乐的表现力得到大大的加强,加宽了音域,增强了音乐的靓色。其演奏领域和演奏技巧也得到了长足的发展,既可演奏古朴典雅的中国传统古典音乐作品,也可演奏表现现代生活激越火爆的当代作品,从而极大丰富了古筝音乐的表现内容,拓展了它的表现空间。古筝具有鲜明的艺术性和丰富的艺术表现力。其音域宽广,发音清脆洪亮,音色古朴典雅,轻柔委婉。弹奏起来,或轻风徐来,碧波荡漾,或急风暴雨,金戈铁马,气势磅礴;既善于表现苍松古柏之韵,端庄而传情;也善于表现旋律连贯,跌宕起伏,华丽多姿的艺术效果。适合独奏、重奏、合奏和伴奏,弹唱也颇具特点。正因如此,古筝音

乐深受我国人民的喜爱和世界人民的青睐。在世界著名的奥地利维也纳金色大厅举行的中国民族乐团专场音乐会上,中国音乐家们演奏的民族乐器二胡、竹笛、扬琴、琵琶、古筝,还有古老的编钟,引起了世界各地赶来的各种肤色听众的极大兴趣。古筝的演奏更是轰动了整个音乐大厅,倾倒了全场的听众,赢得了世界性的声誉。古筝已经成为我国代表性的民族乐器之一。

二

古筝,是一种用梧桐木凿成长方形音箱,面板呈弧形的弹拨乐器。我们从后汉刘熙《释名》“施弦高急,事筝然也”的记述中,得知了“筝”这个乐器名称的来源。据传“筝”起源于秦地,即今天的陕西、甘肃一带。《史记·李斯谏逐客书》中有“夫击瓮,叩击,弹筝,搏牌,而歌呜呜快耳者,真秦之声也”的描述,这是迄今发现最早的有关筝的记载。这段记述表明了早在春秋战国时期,“筝”已广泛流行于秦地,而且已经为人们所熟悉,所以,后来也有人把筝统称为秦筝。秦筝自早年传入中原,在赵、郑、楚、吴地相继流行。陕西是筝的故乡,2000 多年来,或宫廷或民间,一直延续不断,从最早的组成秦声,到唐代音乐的广泛应用、西安鼓乐中的存留,到明末的秦腔伴奏,以及迷胡、榆林等说唱音乐的伴奏,都有可靠的记载和例证。但与别的地区比较,后来在陕西仅榆林城内保存了古筝,且技艺还停留在原始的弹奏上,且已濒临绝响。50 年代末,陕西的筝人便提出了“秦筝归秦”的口号,即将秦人始创的筝,仍还归秦人,并继承、发扬

古筝艺术,让秦声在秦地重新获得生机,为今人服务。几十年来,陕西人已从理论研究到弹奏技巧,从伴奏陕西地方戏曲到编创具有秦地风格的作品,都做了大量的工作,且成效显著。如今,陕西流派不但有自己独特的理论体系、技法特点,而且,有大量的秦筝代表曲目、代表人物。秦筝正以崭新的面貌展现于世人的面前。

随着客家人的三次大迁徙,秦筝传到了闽粤。秦筝在汉代随着相和歌的兴起而获得了飞跃的发展,到了唐代达到了顶峰时期,此时的筝曲艺术不仅种类繁多,如卧筝、十三弦筝,而且,还涌现了薛琼琼、李育育等许多弹筝名家,以及众多筝乐作品,如《广陵散》、《行路难》等等。隋唐以后的历代,筝曲艺术不断被文人琴士加以完善,并得到持续发展,至元、明、清,筝曲艺术和各地的戏曲有机结合,地域特色明显加强,促进了中国筝曲艺术不同风格流派的形成。新中国成立以后,政府注重挖掘、整理民间艺术文化遗产,筝曲艺术得以重新焕发生机。先后有曹正、赵玉斋、离自成、韩庭贵等一大批民间艺人被请进高等艺术院校,走上讲台,专门从事培养古筝艺术人才的工作。与其同时经常举行大型古筝独奏音乐会以及古筝独奏大赛。1988年全国古筝独奏大赛,云集了全国各地众多的古筝演奏家,参赛的曲目,既有古朴典雅的古曲,也有新中国成立后编创的表现当今生活的高难度曲目。众多作品都表现了古筝高超的弹奏技巧。中央和各地区相继成立的民族音乐研究所,古筝音乐学会以及各种古筝艺术研究会等民间团体,在理论上对筝和筝乐艺术进行了较有成效的研究工作。自1986年首届中国古筝学术交流会以来,多次召开和举办全国性和地区性的古筝艺术研讨会。这些学术活动对于继承、发展古筝艺术,提高古筝演奏技巧都具有很大的推动作用。同时,古筝音乐艺术教育和教学工作也有了长足的发展。建国后,音乐专业院校相继成立了古筝专业,逐步形成了一支有相当数量的古筝专业教师队伍,培养了一批古筝专业演奏和教学人才。

三

今天的古筝艺术风格各异,绚丽多彩。中国传统的古筝艺术通常分为南北两派:南派细腻、婉转;北派豪放、悲凉。当代的艺术家们则划分得更为细致、详尽。中国古筝艺术主要有以下几大流派,即河南、山东、潮州、客家、浙江、陕西等。河南流派风格高亢、粗犷;山东流派深沉、朴实;潮州流派华丽旖旎;客家流派古朴典雅;浙江流派清香中荡漾着泥土气息,恰似一幅幅江南水乡的风俗画;陕西流派则委婉中多悲怨,缠绵悱恻,激越中有抒情,慷慨急促,如同在给人讲述一个动人的爱情故事。

随着时代的前进,乐器本身也在不断地发展改革,所演奏的筝乐在音色、韵味以及风格技巧等方面,

都有了新的更多的要求。从各类型筝的音色、性能之比较中,选择出贴切、适合于演奏的古筝音色与筝曲风格形成“指与音合、音与意合”的默契。任何一首筝曲都是从所处时代及地区的现实生活环境表现当时人们的思想情感的,而各类风格筝曲的演奏则是在适当的、合理的、符合筝曲音色要求的古筝上完成的。我们每当要演奏一首筝曲时,在理解作品意义、熟练技巧的基础上,确定用哪种与该筝曲意境音色相符合的古筝进行演奏,是非常重要的。河南筝曲《苏武思乡》在演奏上通过左手大、小颤音和揉、按、滑等技法,使旋律中四、五、六度和弦的大跳音于清晰流畅中见顿挫抑扬。频繁使用的大二、小三度的急颤慢滑音与游摆相结合,奏出悠长连绵的拖腔乐句。为了突出苏武对匈奴的愤怒反抗和至死不屈的崇高精神,强调左手千变万化的技法使其行腔粗犷高亢,因而应选用钢丝弦筝进行演奏。因为钢丝弦筝音色明亮,对比鲜明,在高、中、低音区中的余音都较大,在左手吟、揉、按、滑、颤等各种复杂手法的运用时,形成了以韵补声特有的效果,淋漓尽致地表现出河南筝乐奔放与婉转并存的特点,形象地表现了暮年的苏武艰难地步履在荒野放牧和他的苦闷心情。风格细腻的《秦桑曲》,主要表现古代女子的悲怨之情,激越中有抒情的成份。筝曲一开始就以密集的摇指和有力的大刮奏技法展现出既自由又有气势的引子,接着引入思念性的中板,并采用秦筝演奏中惯用的手法即左手大指和中、名指交替按滑筝弦,恰到好处地奏出了秦地风韵。随着节奏上板二、三拍子的交替出现,宛似一首咏叹调,生动地将古代女子怀念亲人的复杂、急切的心情刻画出来,如泣如诉,意切感人。乐曲后半部分的快板,激情满怀,快速地一气呵成,将全曲推向高潮,在连续上行琶音的烘托下,以右手奏出持续而清亮的高音结束此曲。在演奏这首筝曲时,要求强调在弹拨乐器上奏出弓弦乐器韵味效果的同时,更要保持快速演奏时旋律的清晰利落、鲜明流畅,对把握秦筝的碗碗腔音乐缠绵、迷人的特点非常适宜。

不同的时期,人们对音乐作品有不同的需求。近年来,作曲家们为古筝这一民族乐器创作了不少富有最新筝乐技巧的优秀筝曲,如《幻想曲》、《山的遐想》、《黔中赋》等等。这些筝曲突破传统的五声音阶,全面吸收了各民族地区的民间音乐的素材,承袭了传统筝乐的精华,溶进了现代的演奏技法,同时借鉴了西洋音乐的创作手法,进一步拓展了古筝的艺术表现力。以上所举的这些筝曲,就是一幅幅美妙的图画,意境各不相同,都有动听与感人之处,都有较为复杂的音乐语言,都有粗豪和文雅、爽直与含蓄的不同特点。总之,乐曲通过乐器表达它的内涵、情趣,乐器在乐曲演奏中展示它的性能特色。最好的作品要运用最适合表现它的乐器的音色,并通过技艺精湛的演奏家的演奏才能达到艺术上的完美体现。