

新时代视域下的传统箏乐

刘禹含

(云南大学滇池学院, 云南 昆明 65000)

摘要:中国的艺术以“写意”作为表达的途径,体现着道骨、儒理、佛表的艺术精神,追求静虚无为、物我混一、纯属天籁的艺术境界。虽然现代箏乐由于受近代西方作曲技术、浪漫主义音乐、古典主义音乐以及20世纪下半叶实验艺术的影响,古箏在形制、弦制、技法、作品、音响、人文美学、价值观念等方面都发生了巨大的改变,但传统箏乐的怀、忆、思、念的风格特点,是通达中国艺术所追求的最佳境界的途径。

关键词:箏派;表现方式;演奏技法;美学特点

箏作为中华民族最具代表性的传统乐器之一,有着悠久的历史、深厚的文化、独特的音韵、众多经典的作品,被誉为“群声之主,众乐之师”。又因它上圆下平与天地相似,琴板上架有十二个雁柱又与十二月相和,所以古人常把古箏比作“仁智之器”。认为它是智慧的化身,用以寄情思、抒发忧患。

箏的沿革是跟随着历史时代的变化而变化,随着审美观念的变化而变化的,就像艺术的发展史不是技术的发展史,而是审美观念迁流变革的历史。古箏这门民族艺术之所以能够逐渐地发展壮大,不断地推陈出新,就是因为它有着深厚的历史底蕴,

一、传统箏派

箏,是我国最传统也是最具代表性的民族弹拨乐器之一。随着历史的更迭,朝代的演变,经济文化的繁荣发展,人口的大量迁徙,秦箏由东逐渐南移,形成了具有鲜明地域特征的“茫茫九派流中国”的格局。无论如何,因生长于不同的地理文化背景,都形成了独具风韵且较为完整的箏乐艺术,这样丰富的箏乐多元化,对古箏艺术的传承与发展意义深远。

(一)“中洲古调”河南箏

中州是河南的古称,所以河南箏乐又称“中洲古调”。在付玄《箏附序》中对河南箏曲的评价是“曲高和寡,妙技难工”。说明河南箏曲有其独特的音韵,且技法复杂。箏曲大多依附于河南大调曲子及河南曲剧。大调曲子起源于明、清时期,主要依附于当时流行的俗曲和形成于18世纪中叶的鼓子曲。箏曲的音调构成极像中州的方言,变音使用居多,清角音使用较少,常用七声古音阶的排列方式,也类似于三分损益律法。在变音的使用上,二变音高常按近于宫音和徵音。板式结构快慢特征明显,并且抑扬顿挫,风格古朴,铿锵有力。代表曲目有《上楼》《风摆翠竹》《闹元宵》等。

(二)“齐鲁大板”山东箏

鲁箏主要流传于鲁西南地区,有着“山东尚为齐鲁地,东有扬琴西有箏”的传说,也有“箏琴之乡”的美誉。鲁箏依附于山东当地戏种,其中包括民间音乐、吕剧、琴书。山东箏曲的乐曲定调以宫调式为主,并以八板曲式编组而成,当地人也称之为“碰八板”,且每首乐曲都有固定的板序和速度。在演奏技法上,大指使用最为频繁且多为小关节,因此刚劲有力;大轮指、小轮指、花指奏法,加以大指的下行连“托”,也会频繁出现。左手在技法上点按音速度快,滑音深厚,韵味铿锵深沉,刚柔并蓄。代表曲目有《四段锦》《大八板》《玉连环》等。

(三)“武林逸韵”浙江箏

浙江箏又称武林箏或是杭箏,流行于浙江江苏一带。传统的浙江箏只有十五弦,身长110厘米,桐木,箏尾向下倾斜,坐势或立势弹奏。由于箏为当地说唱音乐“杭州滩簧”伴奏,受其基本唱腔板式慢板、快板、烈板的影响,逐渐形成了极具演奏特色的“四点”演奏手法。其大部分作品也遗存了江南丝竹音乐的细腻、绮丽、优雅的音质特点。代表作品有《云庆》《四合如意》《月儿高》等。

(四)“韩江丝竹”潮州箏

潮州箏主要流传于沿海潮汕地区,一部分箏曲主要源于潮州“细乐”,另外一部分箏曲来源于当地潮音戏。潮州箏乐采用潮州音乐的二四记谱的方式,多用F调定弦。在音调上受闽南语及其唱腔的影响,在轻、重、活、反四种变化上形成了轻六、重六、活五等曲调;在曲中重视板式变奏,并有独特的变奏方法,以此形成了潮州箏乐独有的音韵。代表曲目有《平沙落雁》《粉红莲》《浪淘沙》《西江月》《寒鸦戏水》等。

(五)“汉皋遗韵”客家箏

客家箏源于广东汉乐。客家箏多用工尺谱,其乐曲主要来源于“大调箏曲”和“串调箏曲”。“大调箏曲”是汉乐中的丝弦乐曲,串调箏曲则是民间的戏曲曲艺音乐。又分别将这些乐种分为“软套”“硬套”和“反线”。技法上,客家箏曲多用中指演奏,因此指力铿锵音色厚实。大调箏曲皆为八板体结构,曲调活泼明亮。调式音阶分为软套及硬套。软套曲中Fa、si音较多,左手吟、揉、按、滑等技法较为复杂。代表作品《蕉窗夜雨》《出水莲》。

(六)“真秦之声”陕西箏

箏界在20世纪80年代的一个重要的收获就是陕西箏派的复兴。其乐曲的来源有三种,第一种是当地榆林流传下来的小曲;第二种是根据西安鼓乐古谱编订的乐曲;第三种是根据秦腔、眉户改编创作的现代作品。陕西箏曲的曲调源于秦腔与多种戏曲,所以在曲调上,不同种类变音的游移性是陕西箏乐最大的特点。既可以表现秦腔气势如虹、慷慨激昂的英雄气概,也可以抒发碗碗腔那温言软语如泣如诉般楚楚动人的儿女情。代表曲目有《秦桑曲》《三秦欢歌》《香山射鼓》《绣金匾》等。

二、传统箏乐的表现形式

(一)传统箏乐的元素内容特征

传统箏乐作品的标题具有鲜明的地域特征,常常以其地名或是具有其地域代表的字节作为乐曲的标题。由于传统箏乐孕育于民间,所以从内容的选取上来看,多以改编地方音乐为主,除此之外也有写景、抒情、叙事的题材;曲调饱含地域文化环境的特性,内容题材具有十分鲜明的可识别性;另外传统乐曲也会与当地的民歌戏曲诗词等元素相结合。作品篇幅大多短小、精湛。传统乐曲左手做“韵”的修饰是贯穿全曲的,这是传统音乐的精华,也是现代音乐的缺失。节奏上散整结合,会有一种自由的随意感。

音乐特征代表着音乐谱曲的思维方式,传统作品在内容上重在意的生成而不是物的描绘。托物言志或是借景抒情也不过是手段,终究抒发的是一种心境,表达的是一种感情,体现的是一种

情怀,这就是传统音乐内容上独特的规律和特点。

(二) 传统筝曲式结构特征

1. 曲调特征

传统筝乐区别于现代筝乐的重要标志,就是传统筝曲采用的是五声调式的定弦,及以“宫、商、角、徵、羽”五声音阶的重复排列作为古筝的定弦方式。在筝面上没有 fa 音与 si 音,需要通过左手的按变音来体现。传统筝乐的乐曲结构包括,单体结构、变体结构、对比连体结构以及变奏曲式结构。

潮州筝曲的曲速三变,运用的就是变奏曲式,包含二板、拷板、三板。山东筝曲《四段锦》就是典型运用套取曲式结构,涵盖四首小乐曲,《清风弄竹》《山鸣谷应》《小溪流水》与《普天同庆》。像在传统作品中,这种“散-慢-中-快-散”的速度布局也被称为是联曲性套曲结构。

2. 节奏特征

节奏的非均分性是传统乐曲区别于西方乐曲最大的特征。传统作品的节奏为散整结合的形式,散板为整板带来气氛以及情绪上的烘托,也给演奏者时间空间上的自由。“自由”,是传统作品赋予演奏者最大的珍贵,也是全曲最为生动的体现,类似于戏剧中的“无板无眼”。

散板部分一般位于乐曲的开头或是结尾。开头的部分我们也称为乐曲的引子,具有一定意义上的即兴成分,这种弹性的节奏以及零散的处理方式,使艺术的表现力更加丰富。一首作品最为灵动的部分就是作品中最自由的部分,因为不拘于形才能彰显其生动。根据音乐的节拍变化,技法上的表现方法一般为由慢渐快由弱渐强层层递进。也可以说成虚实相生,过渡进入。到整板的段落,节奏一般变为均分的形式,均分又分为功能性的均分律动与非功能性的均分律动。“有板有眼”就是功能性的均分律动,旋律听起来工整,强弱拍排列规律,反之则是非功能性均分律动。

三、传统筝乐演奏技法

(一) 右手演奏技法

技法是器乐演奏的基本保证,也是展现乐曲的基本途径。同时,不同的技法特点也形成了不同的演奏风格。在传统筝乐演奏中,“右手司弹,左手司按”,是不变的定律。右手负责弹拨,活动于琴码的右侧,是古筝发音的来源。以中指“勾”,大指“托”,食指“抹”,这三种技法的单独使用、相同指法的连续使用、不同指法的相互组合使用,构成了传统筝曲基本演奏技法的核心。就指法的难易程度而言,由于传统筝乐旋律简明,节奏缓慢,很多时候也并没有正规乐谱,以口传心授或是即兴发挥作为演奏方式,所以配合乐曲使用的技法自然也不复杂。

(二) 左手演奏技法

左手主要的按音技法有按变音、点音、滑音、颤音、泛音。由于古筝是五声音阶,所以最典型的按音是 mi 升高到 fa, la 升高到 si。颤音则是使原音做稍高或稍低的变化,也就是说颤音的变化音高相对滑音来说程度要浅。根据颤音的幅度、力度的不同也分为微颤、重颤、揉弦等不同的形式。点音最主要的特点是按弦的速度快且力度轻,使得音韵的变化迅速。泛音的目的是发出比有效音高高八度的音高;它的方法是在弦长的 1/2 或 1/4 处用左手做点。

各个派别都有其特殊的“补韵”方式,这也是它们彼此区分的原因。例如潮州筝的左手“做韵”技法,是所有流派中最别具一格的。它可以通过改变左手的按变音,达到不同种类调式和音

阶相互组合的效果。也可以同时运用大指和中指的“八度同按”技法,使得音响效果更为丰富。山东筝派乐曲风格欢快,所以滑音速度比较快,并且乐曲中“上滑音”的数量多于“下滑音”的数量。河南筝曲为表现其情绪的激烈硬朗,在乐曲中少有单音的重复使用,大多在尾音处配合按音的使用产生其变奏的效果;并且重颤和轻颤也是伴随着乐曲的需要频繁使用,重颤音通常要超出一个小二度,轻颤幅度小,但密而细,利用肌肉瞬间紧张产生的抖动,非常适合表现悲伤的情绪。并且河南筝曲中速滑音的演奏方法及音响效果十分特别,在弹奏时左手先将弦按至需要的音高,右手弹奏后,将按指放松使音高降低小二度,然后再滑至原音高,在过程中要求的时间极短。这种滑音的音响效果,像极了中州方言。陕西筝曲是所有筝派中运用“苦音”也就是微 #F 微降 si 最惟妙惟肖的,可以把悲情表现得淋漓尽致。这些丰富的左手施韵技法传统筝乐重要的财富。

四、传统筝乐的美学特征分析

(一) 技法与表现

技法是展现表达一首乐曲最基本的途径。传统作品相对于现代作品而言技法上显得十分简单,但就笔者而言,音符越简单,发出每一个音才越是不能有任何瑕疵,无比珍贵也不可替代,很多“韵”的生发就是在音高准与不准中产生的艺术效果。越是没有明确的标准,才越是考验演奏者的演奏功力。

(二) 形式与内容

传统筝乐的创作以及内容与形式,都植根于中国的传统文化,与中国的语言、诗词、戏曲、说唱有着千丝万缕的联系。中国的传统音乐,自古就将横向发展的旋律线条作为创作音乐的思维方式,追求表达的时间性和流向性,展现富有韵律感的音响效果。并且在旋律中发掘音乐的表情、音乐的变化个性、内心的张力;同时运用虚实变化、强弱变化、快慢变化等方法来诠释乐曲的起伏与动感。

(三) 民族性与现代性

中国传统的艺术门类,无论是民歌、戏曲、说唱、器乐均以做“韵”为表达的核心,也是中国民族艺术的生命所在。以时间的线条感为中心,旋律独立,在深邃感、空灵感、律动感中也就形成了“韵”。古筝的音色是以“点”为中心,是“颗粒性”的乐器,将点与点进行串联,通过气息的蕴动连成了线。这就是“韵”的诠释,“意”的生成。乐曲的感染力不止来源于主题本身,而是在旋律中流淌的意韵。这应该就是所谓的“意韵萧然,得于声外”。

五、结语

从古至今,艺术的发展史不仅是技术的发展史,更是审美观念迁流变革的历史。任何鲜活且富有生命力的艺术都必须在不断地继承创新中发展。就像筝的沿革就是以传统筝乐为底基进行变化,跟随着历史时代的变化而变化,随着审美观念的变化而变化的。传统筝乐是民族音乐的瑰宝,是古筝艺术的瑰宝,用最简单的音符、最直白的表达、最简洁的技法,演奏出淳朴却最直击人心的乐章。

参考文献:

- [1] 赵婷.论丹纳《艺术哲学》的“三要素”[J].文学教育:中,2011(6):2.
 - [2] 汪莎.论古筝艺术的传统与创新[D].湖南师范大学,2006.
- 作者简介:刘禹含(1991-),女,江苏省徐州人,韩国秋溪艺术大学,音乐学,在读博士研究生。就职于云南大学滇池学院。研究方向:古筝教学与演奏。