

浅析筝曲《汉江韵》的艺术特色研究

吴思思

郑州工业应用技术学院, 河南郑州, 450000;

摘要: 古筝, 作为华夏民族传统弹拨乐器之一, 其起源可追溯至战国时期的齐、秦等地区, 并在盛唐时期经历了显著的发展。随着文化交流与传播, 古筝逐渐遍及全球。东汉时期刘熙在其著作《释名》中记载: “箏, 施弦高急, 箏箏然也”, 因此得名“箏”或“古箏”, 用以形容其特有的“铮铮”音色。古筝的音质甜美圆润, 高音部分清脆悦耳, 低音则深沉有力, 其宽广的音域和丰富的表现力使其成为极具特色的乐器。《汉江韵》作为河南古筝曲的代表作之一, 其风格与河南方言紧密相关, 融合了慢板与快板的节奏, 体现了河南地区的文化特色, 并彰显了当地人民对劳动的深厚情感。本文旨在通过剖析《汉江韵》的演奏技巧与乐曲结构, 追溯河南筝派的发展历程, 探讨其与河南曲剧的关联, 并从技术角度对其进行深入的分析研究。

关键词: 河南筝曲; 《汉江韵》; 演奏技巧

1 背景研究

1962 年, 作曲家乔金文为享有“铁指甲”美誉的演奏家任清芝创作了筝曲《汉江韵》。由于任清芝先生对演奏河南筝曲有着精湛技艺, 且有多次为河南曲剧团伴奏的丰富经验, 乔金文巧妙地选取了《汉江》与《书韵》这两曲牌, 并提取精髓, 创作了这首筝曲。此曲中, 《汉江》部分洋溢着活泼与欢畅的气息, 而《书韵》部分则流露出柔美和深沉的哀愁。作品以快-慢-快的结构布局贯穿始终, 首尾呼应, 欢快热烈的旋律生动展现了人们春耕的辛勤与秋收的喜悦, 独具河南地域文化特色。乐曲中欢快的节奏、张扬的滑音以及地道的颤音运用, 更快地引导听众融入这浓郁的河南筝曲氛围中。

2 曲目段落结构及风格特点

筝曲《汉江韵》凭借其独特的艺术魅力, 展现了河南地区的深厚文化内涵及劳动人民的精神风貌。该曲结构紧凑, 节奏明快, 融合了河南筝派的独有演奏技巧, 生动地描绘了劳动人民在工作中的愉悦与活力。在对这首筝曲进行深入剖析时, 可将其结构细分为三个乐段, 即“书韵-汉江-书韵”。

乐曲伊始, 第一乐段“书韵”以热情洋溢的快板形式呈现。该段落的旋律源自“河南曲子”中的《书韵》, 以每分钟 152 拍的快速节奏, 引领听众迅速融入音乐氛围。它生动地再现了劳动者辛勤耕作的场景, 仿佛能听到他们爽朗的笑声, 感受到他们积极向上的精神风貌。整个乐段一气呵成, 直至结尾处, 音乐突然放缓, 经过四小节的过渡, 在长摇技法中结束, 为下一乐段的展开做好了铺垫。

继而, 第二乐段“汉江”以抒情而细腻的慢板形式展现。该段落的旋律以每分钟 46 拍的节奏演奏, 取材自“河南曲子”中的《汉江》。它融合了汉江的唱腔与间奏音乐, 通过

叙述与议论相结合的手法, 展现了人们相互问候的温馨场景。音乐中充满了对美好未来的向往, 描绘了劳动者在田间劳作间隙的温馨场景, 如妇女送饭、孩童嬉戏、邻里问候等, 充分体现了劳动者与乡亲之间的情感纽带。在演奏该段落时, 以广板的速度起始, 逐渐加快速度, 并巧妙地运用左手的按音、颤音等技巧, 使旋律更加丰富饱满, 以表达真挚的情感。在过渡小段中, 采用戏曲中跑圆场的手法进行处理, 使速度由慢至快逐渐过渡, 直至达到急板的速度高峰, 力度也随之增强, 使整首曲子在结尾处达到高潮, 引人入胜。

最终, 第三乐段“书韵”作为第一乐段的变化重复, 在速度和情绪的处理上进行了巧妙的调整。该段落的旋律在速度上更加轻快, 情绪也更为激昂, 力度进一步加强, 音符稍有变化而篇幅更加紧凑。在演奏时, 需要充分表达出感情与韵味, 使听众在音乐的感染下产生共鸣。结尾部分逐渐放缓节奏, 给予听者无限的遐想空间, 使整首筝曲在回味中达到完美的艺术效果。

《汉江韵》以其独特的艺术风格与深刻的情感内涵, 成功地展现了河南地区的文化特色与劳动人民的精神风貌。通过对三个乐段的深入分析与演奏技巧的探索, 可以更加深入地理解这首筝曲的艺术魅力与价值。

3 曲目技法分析

3.1 作品的右手演奏技法分析

(1) 游摇

“游摇”技术是河南筝曲演奏中一种颇具特色

的技巧,其在《汉江韵》中得到了充分的体现。该技术要求演奏者利用右手拇指执行一种特殊的左右摇摆式演奏动作,即在摇指的同时,从琴码右侧向琴弦右侧的前岳山处移动。在此过程中,音量的强弱逐渐增强,音色由初始的模糊逐渐转变为明亮,从而使得乐曲的情感层次更为丰富。同时,随着节奏的加快,乐曲所传递的情感亦被推向高潮。在右手执行“游摇”动作的同时,左手需与右手协同,从“按变音”开始,边滑动边颤动,最终返回至“原位音”。此过程中,滑音的音程为下行小三度。综合来看,“游摇”是一种融合多种弹奏技巧的复合型技术,它使得乐曲的情感表达更为完整,并赋予作品一种深沉而悲壮的艺术风格。为了达到更佳的艺术效果,左右手之间的协调与配合显得尤为关键。在演奏过程中,左右手必须形成有效的互动,以确保音色与力度的变化能够精确而鲜明地呈现。这种协调不仅提升了古筝演奏的表现力,也使得作品的艺术魅力得以充分展现。

(2) 夹弹

在演奏过程中,首先通过右手的无名指进行扎桩,弹完一个音符后需要迅速而精准地搭上下一根琴弦,进行下一个音符的弹奏。河南筝曲中大拇指的托劈与山东筝曲中的托劈演奏技巧有所不同,河南筝曲中的托劈更多的依赖大关节的力量来完成,这也是河南筝曲与山东筝曲在托劈技巧上最为显著的区别。右手的“夹弹法”以及运用大关节的力量,可以使演奏出的音色更加饱满,声音更有力。这种音色不仅充满了穿透力,而且带有浓郁的河南韵味,曲子在表现上更加生动和立体。

3.2 河南筝曲《汉江韵》的左手技法分析

河南筝作为一种具有深厚地方色彩的乐器,其历史渊源深远,最初在河南地方戏曲的演唱中,作为伴奏乐器使用。随着时代的演进与艺术的不断发展,河南筝逐渐展现出其独特的魅力,特别是在模仿声调唱腔方面,形成了别具一格的表现技法,这也成为河南筝派与其他筝派音乐相区分的重要标志之一。在河南筝曲的演奏中,左手技法尤为关键,它体现了河南筝独特的艺术风格。通过左手技法中的“按、揉、滑、颤”等技巧,演奏者能够表现出丰富的“上下滑音”和“大小颤音”,不仅为筝曲的旋律增添了丰富的层次和韵味,更强化了河南筝曲的地方特色和艺术表现力,做到了“以韵补声”。

(1) 滑音

在本曲中,大量运用了上滑音的技巧。乐曲的开头第一个音并非普通的八度双音,而是高音1a迅速上滑至倍高音do,构成了一个小三度与八度音程的叠加音响效果。这一手法要求左手的上滑音必须迅速且直接,没有过渡,小三度的音准要精准无误,以此展现出河南方言中特有的语调特点,

仿佛一位性格豪爽的河南人,用独特的方言热情地喊出一句“中!”,这与小三度的音响效果非常相似。

同样在演奏河南音乐时,第一句的重音很重要,音头需强而有力。由于弦位于第二根上,比较细且易断,所以演奏者要控制好左手的按弦位置,稍偏左则音高不足,稍偏右则弦易崩断。左手按弦时,应使用二、三、四指靠近指甲的部位,重心靠向四指力量会更强,同时手腕和手掌稳固支撑,手指呈半圆形弯曲,发力从小臂下方,大臂保持放松,整体动作需敏捷而自然。这一演奏技巧具有一定的难度,需要演奏者精心把握和体现其独特的风格。

下滑音与上滑音相似,同样不加过渡,蕴含了浓郁的地域特点。这里的下滑音并不是普通的滑半圈的下滑音,而是一种婉转流畅的下滑。演奏时,左手开始时重心放在食指,随后借助力腕的力量,带动食指滑到无名指,完成一次从右到左的半圆形回滑,这样就可以表现出一种圆润饱满的音色效果,充满了韵味,而非直来直去的生硬音色。

而下滑音可细分为慢下滑与快下滑两种形式。在乐曲的第二段慢板中,慢下滑音的运用非常丰富,彰显了“以韵补声”的音乐美学特色。而在快板部分,下滑音则需要快速,为音乐增添粗犷与奔放的感觉,使人感受到音乐的无穷魅力。这种演奏技巧也是河南筝曲左手演奏风格的独特之处。

(2) 颤音

颤音,核心在于颤动的特性,所以演奏过程中音符也会游移。在筝曲《汉江韵》的慢板演奏中,此时,右手的“游摇”与左手的颤音技巧需同时进行,两者相辅相成。

曲目中的颤音分为密颤与大颤,这是河南筝曲的艺术特色。密颤要求快速而短促,即频率高、幅度小,以此营造出一种细腻而紧凑的韵律。由于颤音具有升高音高的效果,因此在弹奏fa和xi时,音高会微微提升,但不超过小二度。此外,密颤的演奏不宜过于稳定,需要适度的游移,因此左手肌肉要独立练习,让曲子的旋律富有弹性和起伏,每一个按音都加上密颤。

而大颤音则用于渲染氛围、激发情感。在演奏大颤音时,左手的揉颤力度需加大,通过手腕带动手指进行大幅度的上下颤动,形成大波浪式的揉弦效果。这种夸张的揉弦技巧为乐曲增添了大小三度的装饰和润色,当演奏者全身心投入演奏中会营造

出热烈的氛围,进而有效地调动观众的情绪。

(3) 点音

在音乐作品的演绎过程中,点音技巧的运用不仅为乐章注入了幽默元素,而且赋予了其深长的韵味。演奏者必须展示出极高的敏捷性,即通过左手迅速地在弦上进行上下按压。这种点音技巧在慢板乐段以及乐章的尾声部分均有所体现,在乐章的结尾处,它将音乐推向高潮,生动地展现了河南人民直率、豪放的性格特征,成为乐章中的亮点。相较于颤音、滑音等技巧,点音的独特之处在于其操作过程要求迅速而精确,尤其是左手的动作,必须保持敏捷,不容许有任何迟疑或拖沓,以避免产生不必要的颤音效果,从而影响整体演奏的纯净度和表现力。

4 结语

河南筝乐,拥有深厚的历史底蕴,曲目繁多,体裁多元,旋律优美动人,充分展现了中华传统音乐的独特艺术魅力。河南筝乐在发展中广泛吸收各类音乐元素,筝曲《汉江韵》便是河南筝派音乐风格日渐成熟的典范,它标志着河南筝乐在长期艺术实践中脱颖而出,是演奏家们经过反复实践、精心打磨的艺术结晶。该曲的发展不仅丰富了河南筝乐流派,

也为我国传统筝曲的传承与创新提供了宝贵的经验和启示。《汉江韵》蕴含了浓郁的民族艺术气息,它深刻地体现了民族音乐的丰富情感和鲜明个性。其旋律质朴而接地气,音调与风韵独具特色,深受人们喜爱,广为流传。这首筝曲的发展不仅丰富了河南筝乐的表现力,也推动了现代筝曲艺术的进步,为传统音乐的传承与发展注入了新的活力。

参考文献

- [1]李雯.《河南曲剧唱腔的现代化创新与发展》[J].中国戏曲,2021.
 - [2]马斯慧.河南筝曲《汉江韵》的演奏技巧分析[D].吉林艺术学院,2017.
 - [3]王明瑶.《河南筝曲〈汉江韵〉双手演奏技巧及其音乐风格》[J].当代音乐,2021.
 - [4]张伯卉.《筝曲〈汉江韵〉的艺术特色》[D].沈阳师范大学,2021.
- 作者简介:吴思思,女,1990-3月,回族,河南南阳,研究生,主要研究方向:音乐