开创现代古筝演奏法先河

——谈古筝曲《将军令》的演奏技巧

李丽丹

（韩山师范学院，广东 潮州 521041）

【摘要】王巽之先生于1957年移植了《弦索十三套》中的《将军令》，使之成为一首著名的浙江筝派名曲，乐曲中采用的演奏法丰富了古筝的音乐表现力，对现代古筝艺术发展具有极大的影响。

【关键词】《将军令》；"双手抓筝"；"长摇"；"快四点"；"点指"；"扫弦"；改良型古筝

《将军令》是明清时期广为流传的器乐合奏曲，曲谱见于清朝嘉庆年间的《弦索十三套》（1814年荣斋编，《弦索十三套》收录了《将军令》、《月儿高》、《阳关三叠》等十三首套曲，主要乐器有琵琶、古筝、三弦和胡琴）。1957年，经浙江筝派名家王巽之先生移植，成为了极具影响力的浙江派古筝名曲，乐曲中采用了浙江筝派的"双手抓筝"、"长摇"、"快四点"、"点指"，和借鉴了琵琶演奏法，用S型21弦改良古筝演奏，雄壮激昂的旋律、崭新的演奏技法和古筝造型，让人耳目一新，对现代筝曲创作有重要的影响，本文对此从五个方面进行一定的分析：

一、"双手抓筝"

虽然敦煌壁画中有双手弹筝的画面，在1814年编写的《弦索十三套》中也记录了"双手抓筝"技巧，但传统流派古筝的演奏较少见这种技法，左右手分工明确，右手弹奏旋律，左手通过按、颤、揉、滑对旋律润饰。王巽之先生在他移植的《将军令》中广泛采用这种技巧，之后的现代筝曲中"双手抓筝"已是相当常见了，左手同时担任演奏旋律和旋律润饰的任务，即不失古筝独特的音韵，又丰富了筝曲的织体结构。

二、"长摇"与"快四点"

乐曲开始，大段的摇指配合左手急促的"四点"，描绘了号角声声，列兵迎战的场面。

在这段乐曲中，可以看到浙江筝的两个特点：

（一）"长摇"（两拍以上的摇指）

弹拨乐的长音保持需靠快速拨弦达到，在古筝中体现为"摇指"。传统流派的"托劈摇"、"八度摇"等，难保持较长的时值，力度变化幅度小，而浙江筝的"长摇"采用"大指扎桩摇指"，有近似于弦乐的连音效果，适合大段乐曲的"摇指"。浙江筝的"长摇"对现代派筝曲的影响是相当大的，是现代筝曲中最常见的演奏技法，并由次派生了"扫摇"、"扣摇"、"多指摇"，使古筝兼并了弹拨乐与弦乐之美。

（二）"快四点"（快速勾托抹的组合）

在其他流派筝曲中也有此技法，但多只见于"催奏"段，不像浙江筝运用得这么突出。这种演奏法与杭州的说唱音乐"杭州滩簧"有着渊源关系，在"杭州滩簧"中，古筝作为伴奏乐器在其中加花，从而形成了浙江筝的"快四点"。"快四点"节奏密集，产生活泼、跳跃、紧张的效果，现代筝乐对速度、力度和高超的演奏技巧的追求，使"快四点"广泛运用，并结合了钢琴的指法，形成了对演奏者基本功要求很高的"快速指序"。

三、"点指"

"点指"即：左右手食指快速交替抹弦，有时也加上右手中指的勾弦，是浙江筝派的演奏法。《将军令》中采用了整个乐段的"点指"。双手交替抹弦使速度相当快，演奏时要求双手力度、速度的均匀，密集的"点"组合成"线"，这也是古筝除"摇指"外的另一种长音保持法，"长摇"产生弦乐的"连绵"的效果，而"点指"却体现弹拨乐特有的"颗粒性"音效。这种急促的节奏是现代筝曲创作中常用的变奏手法，有时加上右手中指的扫弦，用于表现气氛热烈、气势宏大的乐段。

四、借鉴琵琶演奏法

《将军令》在移植上还借鉴了琵琶演奏技法，在筝曲和琵琶曲中常见八度旋律音程的跳进，不同的是筝曲常是低音往高音上行跳进，琵琶曲常由高音往低音下行跳进，而在此乐段中，我们看到的是琵琶常见的演奏法，且在弹奏中左手对低音的颤音强调，更加突出这一琵琶演奏特点，使音效更为厚重，表现了将军的沉着稳重。现代筝曲中多变的旋法使八度下行跳进不再是琵琶专用的演奏技法。

乐曲中还模仿了琵琶"扫弦"的音效，左手的和弦伴奏强调了节奏重音，产生了类似琵琶的"扫弦"效果，刚气十足，体现了将军有勇有谋、英勇果断的威武形象。扫弦模仿还出现在以下乐段。

建国后，古筝艺术的发展是民族器乐中最为迅速的，出现了大量的创作曲，极大程度地开拓了古筝的表现力，既可委婉动人，又可气势磅礴。"扫弦"是极佳的渲染宏伟气势的技法，在筝曲高潮乐段的写作上经常采用。

五、古筝的改良

《将军令》是浙江筝曲，但音域和音效的要求却不是用传统的浙江古筝弹奏能达到的，传统的浙江古筝只有十五、六弦，长1.1米，钢丝弦。王巽之先生在创作过程中感觉到由于传统筝音域和音色的限制，很难充分表达音乐意境，于是他与上海音乐学院、上海民族乐器厂的老师一起研制新型古筝，在他们的努力下，S型、21弦、1.65米长的改良筝诞生了，这种筝型增加了弦数，加大了音箱，使音域广、音量大，之后又改良了筝弦，在钢丝弦上裹上尼龙丝，使之具有完美的音效：高音清脆、中音柔和、低音浑厚，至今这种筝型仍是音乐学院考试、古筝比赛的的指定筝。

筝曲《将军令》的奏响，无疑是开创了现代古筝演奏法的先河，我们感谢王巽之先生对古筝发展作出的贡献，不断的探索创新，使古筝艺术日趋完美，也是当代古筝艺术工作者的任务。

参考文献

[1]《古筝的主要流派与风格特征》，曹乐，东南大学学报(哲学社会科学版)，2002年七月第四卷第四期。

[2]李婉芬、邱大成、李萌、林玲、王中山主编，《古筝曲集》，[北京]:北京文艺出版社，1999年版，P2

[3]周芸，《中高音乐欣赏——古筝音乐》，湖南文艺出版社，2001年版

作者简介：李丽丹，女，广东韩山师范学院音乐系教师。

代表了倍受阻遏的历史潮流的激进，其核心就是自由。拜伦的自由观与西方精神文化中的个性价值与自我崇拜一脉相承，充分体现了19世纪西方浪漫主义文学思潮的思想核心，更是19世纪西方精神文化的重要内容之一。为自由而逆行于乱世的反叛精神，是拜伦作品的中心话语，更是拜伦精神的主旋律，是属于全人类的精神乐土。

参考文献

[1]徐志摩：徐志摩诗选，1986年版59页

[2]英国文学史(1789-1832)，廖林珠、秦水译，1984年版249页

[3]拜伦：拜伦诗选，查良铮译，1982年版5页

[4]列·格罗斯曼：普希金传，1983年版24页

[5]别林斯基：别林斯基选集，第二卷，1982年版405页

[6]侍桁：拜伦评传，1950年版12页

[7]鹤见佑辅[日]：拜伦传序，陈秋帆译，1982年版3页

[8]鹤见佑辅[日]：拜伦传序，陈秋帆译，1982年版246页

万方数据

中国古筝网
www.guzheng.cn