

现代古筝作品演奏的突破与创新

——以《云裳诉》为例

◎朱妮 徐庆琳

摘要: 在19世纪70年代末,古筝从演奏技法,演奏形式,演奏风格都渐渐进入了一个崭新的时代。一批批的青年作曲家、演奏家为了古筝艺术的发展,挖掘了很多传统古筝作品,将它们同民族地方音乐,西洋音乐融合起来,创造了许多新的筝曲。这些新的作品,在演奏技法上表现更加丰富,在音乐表现上更代表这个时代的色彩。在时代的发展中,有了很多新的作品,本文就《云裳诉》这首古筝协奏曲来分析演奏的创新与突破,通过对《云裳诉》这个作品的深度分析,来看现代古筝作品的一些新的改变,新的理念。让一些不了解现代筝曲的群众,给大家了解这个作品乃至更多作品的途径。

关键词: 古筝 《云裳诉》 突破与创新

相比传统的古筝作品而言,现代古筝作品在旋律、和声、节奏等方面有着重大的突破,将古筝融入现代化不仅仅是在作曲技法方面,更多的是应该立足于大众,使得人民群众能对古筝作品有着更为深入的理解,体会作品所涵盖的艺术特征。

一、《云裳诉》创作背景

(一)《云裳诉》作者介绍

周煜国,西安音乐学院副教授,指挥家、作曲家,现西安音乐学院东方民族交响乐团常任指挥。他致力于民族音乐多样化的创作,创作、发表、出版了许多民族器乐作品,多次出任“金钟奖”“央视民族器乐大赛”等赛事的评委,近年来在多地进行“雅风心韵”的个人音乐会与专题音乐讲座,很多部作品在国内电视台有专题介绍,在维也纳金色大厅等诸多国家剧院举行首演与公演,为发展传承中国民族音乐做出了巨大的贡献。主要作品有:古筝协奏曲《云裳诉》、古筝曲《秋夜思》、曲笛与乐队《遐方怨》、中阮协奏曲《山韵》、扬琴与乐队《忆

事曲》、民族管弦乐组曲《滇乡风俗画四帧》等优秀乐曲。

(二)《云裳诉》作品介绍

《云裳诉》是一首具有特点的古筝协奏曲。古筝协奏曲,就是将协奏曲的形式融入到了民族器乐古筝中,以一种独特的方式将古筝艺术推上现代音乐舞台。现代著名的古筝协奏曲有《临安遗恨》《云裳诉》《孔雀东南飞》《枫桥叶泊》《长相思》《望秦川》《云岭音画》等等。《临安遗恨》作为第一部古筝协奏曲,何占豪先生将它浓郁的戏剧效果与乐曲的情感融合在一起,既叙述了故事又包涵了独有的情感,使传统民族音乐与西洋乐器达到了高度统一的境界。

二、《云裳诉》的本体分析

(一)和声分析

《云裳诉》在引子开始的时候,由T-S-D-T这个和弦连接,就把调性定在了D徵调式上。在很多民族风的作品中,徵调式会比较普遍,这个调式给人一种大调大气的音响效果,又与秦腔中的碗碗腔进

行结合,将陕西筝曲中的风格特点呈现在眼前。

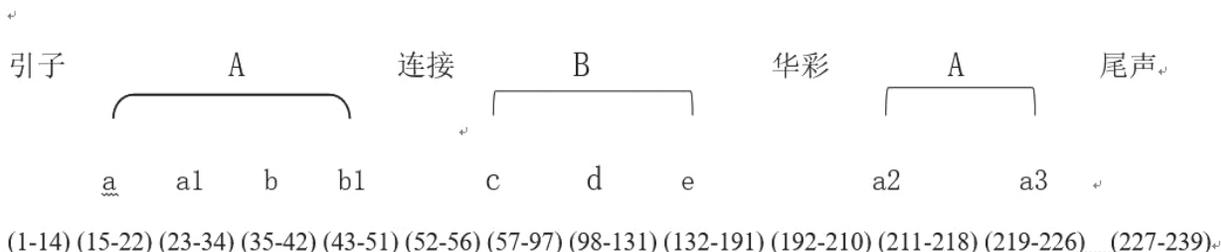
这部作品里面使用最多的是主和弦和属和弦,再与秦腔的音色进行融合,别有一番风味。里面有大量的“微#F”和“微b7”,这两个不上不下的音给全曲增加了特点,并渲染了整个乐曲颤抖、深情、悲伤的情绪。带有这些偏音的主和弦,不仅发挥着明确调性,固定结构的作用,还能起到渲染情绪,润色旋律的作用,使这首作品带有多彩性。

在这首作品的钢琴伴奏中采用了很多上四下五的跳进,在古筝曲的创作中,四、五度的结构要么以单独的音程出现,或者以重叠的方式出现。最后以属和弦一主和弦的终止为主,简单明了。

(二)曲式结构

全曲为再现的三部曲式,全曲主调为G徵调式,由引子、慢板、快板、华彩、慢板再现、尾声六部分组成,钢琴伴奏庞大宏伟,激情盎然,让人感觉情节跌宕起伏,感人至极。

曲式结构图:

（三）《云裳诉》演奏分析

乐曲《云裳诉》因为是描写了一个感人至深的爱情故事，所以在古筝的演奏中，一定要融入一些感情，将听众带入这个唯美的故事中来，但是演奏技巧也是不可或缺的一部分，要把感情与技巧融合在一起。在这个作品中主要的演奏技巧有：摇指、左手做“韵”、快速指序。摇指是在作品中很重要的一部分，有急促的短摇，煽情的长摇和激情的扫摇。摇指本就是众多筝曲中增添色彩的方法，不论在慢板快板还是华彩，摇指都是极其重要的一部分。左手做“韵”也是在现代筝曲中比较新颖的技巧，通过左手的按压揉颤，将力度控制巧妙，让听众感受到古筝不一样的“韵”。在快板中还有一种演奏技法为快速指序，快速指序所需要的功底很强，对音色也有较高的要求，将音色与技巧融合后需要出现干净、饱满、利索的演奏效果。

三、从《云裳诉》来看现代筝曲的演奏创新

（一）演奏技法的创新

1. 摇指

在《云裳诉》中，运用了大量的摇指来带动整首乐曲的情绪。摇指是古筝演奏中的一项重要技法，多以运用可以增加古筝作品的歌唱性，而在以前的筝曲中，多数都为持续单一“拇指摇”，但随着时代的发展，古筝演奏技术的发展，很多创作家并不将“拇指摇”定义为只有一种摇法，将大拇指的摇指逐渐衍生出更多的技法，比如在《云裳诉》中出现的“长摇”“短摇”和“扫摇”。

（1）长摇

在《云裳诉》中，长摇大篇幅的出现作品中，有的与左手刮奏结合，好似戏曲中的紧拉慢唱，以悬腕摇指为主。还有的与左手的滑音结合，产生极其丰富的歌唱性效果。让相似的长摇因为力度的变化产生音色的变化，产生不同的音响效果。

（2）短摇

在《云裳诉》中，短摇也是重要组成结构，大多数的短摇都是一拍以内，让听众感觉到了饱满激动的情绪。

（3）扫摇

在20世纪70年代，扫摇有了很大的发展，且扫弦是现代筝曲演奏技法创新非常重要的代表，它是一种组合型的演奏技法，由扫弦的拇指摇组合。这个技法增加了作品的表现力，在展示大指悬腕摇的同时，使用四指或者中指进行扫弦，这个技法多数用于高潮部分或者表现气势的部分，可以给人们听觉上一种震撼人心的感觉。《云裳诉》中的扫摇也是在一个中间高潮部分。

2. 左手做“韵”

从古筝的起源到至今，人们不再满足于节奏的弹奏而追求带有色彩的“韵”，在陕西筝曲中，“韵”是非常重要的的一环，很多的悲情境界都是由左手“韵”表现出来的。在作品《云裳诉》中，这个演奏技法为表达整个故事的悲情、悲愤、悲伤的情绪起到了至关重要的作用。将按、压、揉、颤融为一体。在《云裳诉》中，用得比较多的是颤音和滑音。

颤音包含两种：一种是颤动快速，幅度小的，这种颤音对控制手腕力度有着很高的要求，需要手腕的力量较大，多数使用在情绪高亢、激动的部分，或者情绪低迷悲伤的部分。《云裳诉》中，全曲中的偏音fa和si要快速颤动，才能达到如泣如诉的感觉。第二种是颤动较慢，幅度小的，对手腕力度要求较小，起到一种装饰美化的作用，多用于抒情缓慢的部分。在《云裳诉》中，慢板的第一个音的颤音，就要缓慢一点，达到一种缓缓诉说的感觉。

在《云裳诉》中还有一个左手的技巧：左手大拇指按弦。这是陕西筝派中独有的演奏方式。这是当某两个音紧密连接的时候，其他的手指来不及去做快速处理，所以大拇指虎口打开，大拇指先去按那个紧密的下一个音，这是为了作品更为完整，在作品中引子中的5—9小节就用到了这样的演奏技法。

古筝演奏是一种音乐表演活动，而“韵”是一种“只可意会不可言传”的最高审美范畴。演奏古筝的时候不仅要按照谱面完整地演奏下来，还要表达出曲谱中的情感以及作曲家要体现的画面。这就要演奏者深入体会这个“韵”，将自己的演

奏情感与作者的情感融为一体，通过“韵”表达出来。

3. 快速指序

快速指序是在20世纪70年代赵曼琴先生发明的。他通过借鉴琵琶等乐器的一些演奏技巧，发明了这个演奏手法。随着时代的发展，这项演奏技法不断改善发展，快速指序在我国作曲家所作的曲子里被广泛使用，且不断发展。在陕西筝曲中，快速指序是大篇幅存在的一种演奏技法，这项技法对演奏者的功底要求较高，必须要存在颗粒感又要连贯，声音要干净、干脆、透彻，手部动作要轻巧灵活，演奏的时候要手腕与手指的第一关节配合发力，十分能体现演奏者的基础水平。在《云裳诉》中的快板第一乐段和第二乐段都为快速指序弹奏，速度飞快，颗粒清晰连贯，这是在现代筝曲中体现得较多且在传统筝曲中所没有的。

（二）创作的突破

《云裳诉》的创作不能只单单称作一首古筝曲，它更是一部古筝协奏曲。大家知道，我国很多民族音乐作品创作的背景都是根据历史故事或者是历史事件而创作的。《云裳诉》便是根据杨贵妃和唐明皇的爱情故事创作的。创作者认为，只有古筝一种旋律可能演奏不出这个爱情故事的悲壮，所以加入了钢琴的伴奏旋律，这里的钢琴伴奏烘托了整首古筝作品的故事情景，像古筝在有感情地朗诵，钢琴在给它当朗诵的背景音乐。在引子开始后第3、4小节，古筝正在刮奏，钢琴双手用八度弹奏强势进入，既不会让听众忽视钢琴，又带着一股苍凉悲壮的气息，奠定了后面乐曲的基调。除此之外，在慢板结束之后，古筝停止演奏的51—56小节，钢琴用一个附点节奏有力的进入，给马上到来的高潮部分做一个渲染，一直到56小节的古筝演奏停止，钢琴独奏，但是音乐效果极好，给听众一种兵荒马乱，即将出现兵变的感觉。在快板之后的华彩乐段，在古筝独奏完成后，又是在古筝刮奏的同时，钢琴进入，用复杂又密集的三连音进入，像是一句强有力的结束语，给听众一种悲壮的感觉。所以，在古筝协奏曲中钢琴的存在是必不可少的，它可以使整首乐曲情绪

更加饱满,使乐曲更加完整。

《云裳诉》不仅可以与钢琴完成演奏,也可以与室内乐进行合作。主奏乐器还是古筝,将钢琴伴奏变为由小提琴、中提琴、大提琴和低音提琴来完成伴奏。当弦乐加入的时候,它们特有的细腻的音色使得乐曲听起来更加的深情悠远。在乐曲引子部分随着刮奏,弦乐们带着悠扬的旋律进入,又为乐曲增加了悲情色彩。慢板部分弦乐的进入,小提琴和中提琴的伴奏,使得整首乐曲不单单只有古筝,更加充满了故事性。使得这首乐曲更加和谐,深情,悠远。

四、现代古筝演奏技法发展趋势的展望

(一) 局限之处

在现代古筝演奏技法的发展创新中,有些弊端也显现出来,我们也要去分析这些弊端加以改正并重视。现在主要有一个问题,现代筝曲中对传统文化的渐渐丢失。随着古筝技术的发展,古筝艺术需要创新,需要突破,但是有些人过于注重技术的创新,而忽略了传统的艺术。其实,古筝这个民族乐器是一个非常需要文化底蕴传承的乐器,并不是只要弹得快技巧好就可以,还要有传统文化的加持。如果我们认真去观察就会发现,古筝演奏艺术中文化蕴涵是很深的。就像《云裳诉》中,如果没有杨贵妃的爱情作为故事背景,这首古筝曲就很难有一个感情的基调,在一首乐曲中,如果没有情感基础,那么演奏者是没有感

情去演奏的,这样听众就无法沉浸其中,感受不到乐曲的内涵。所以不论是作曲家还是演奏家,大家不能只注重演奏技巧而忽视传统文化。做什么事都不能急功近利,现在古筝艺术的多元化发展注定了古筝艺术的创新巅峰就要来到,所以我们更要保护传统,并将其融合进现代的创新里,这样才是真正的古筝演奏艺术的突破。

(二) 未来的展望

在未来,古筝表演会更加有难度,这也是未来对作曲家、演奏家的一个考验。

本人对未来的演奏技法的突破有一些展望。一是演奏古筝的双手需要平衡发展。现在很多的学习者,右手的熟练度远远高出左手,左手没有像右手那样能快速弹奏的技能,这是一个普遍的问题,也是一个很难解决的问题。二是无名指和小指的使用率需要提高,使得每一个手指都要在演奏中有重要的地位,都要灵活使用。

五、结语

在古筝的演奏中,传统技巧一定要不断地发展下去。古筝曲十分重要的就是韵味与意境。我们在结合西方乐器的同时,也要考虑到我国自身的文化。由于每个国家的发展不同,历史不同,所造就的音乐艺术也不同。所以在创作方面我们要吸取西方有意义的一面,同时又要保留我们国家的时代特色,这才是我们古筝演奏艺术的未来。 (1)

参考文献:

- [1] 钟瑶瑶. 古筝协奏《云裳诉》的作品研究 [D]. 西北师范大学, 2016.
- [2] 凌青. 古筝协奏曲《云裳诉》的艺术特色及演奏处理 [D]. 南京艺术学院, 2012.
- [3] 吕钦. 浅析古筝演奏技法的发展与演变 [J]. 当代音乐, 2016 (04).
- [4] 陈满欣. 论古筝演奏的继承与创新——谈现代古筝艺术的发展 [J]. 新世纪剧坛, 2011 (01).
- [5] 魏军. 秦筝曲论 [M]. 西安: 陕西人民出版社, 2006.
- [6] 张珊. 当代古筝名作教学与演奏详解 [M]. 长沙: 湖南文艺出版社, 2010.

[7] 李菲. 现代筝曲演奏技法的创新研究 [D]. 天津音乐学院, 2013.

[8] 邱霖. 论筝技法的分类及其演变 [J]. 中国音乐, 2004.

作者简介: 朱妮, 1981年生, 女, 汉族, 广西钦州人, 讲师, 研究方向: 声乐。

作者单位: 广西民族大学艺术学院