多声弦制古筝在现代筝乐中的应用

陆 晶

内容提要:多声弦制古筝于2006年问世,由中央音乐学院李萌教授与上海民族乐器一厂共同研发。本文通过列举四首具有代表性的不同形式及弦制的现代作品在多声弦制古筝上的应用,反映出多声弦制古筝演奏多种弦制及多种风格作品的通用性,让更多作曲家及演奏家了解其特点,创作出更多符合时代需要的筝乐作品。

关键词: 多声弦制古筝; 多种弦制; 单一弦制; 应用

随着改革开放后中外文化交流的日益频繁,不同国家及民族的文化艺术也有了更密切的交流。与此同时,古筝艺术在这个大环境下有了更广阔的视野,在继承传统音乐的基础上更加偏重于表现内容、形式有别于传统的现代筝乐的创作及演奏。这些现代筝乐作品的创作对演奏者的技术和风格产生了很大影响,使创作及演奏逐渐朝着多元化的方向发展。如果采用多种弦制演奏,既可以引进东亚国家筝类乐器的优秀曲目,又能拓宽古筝现代作品创作者的视野,为古筝创作出更多作品。同时,演奏多种弦制和多种风格的乐曲,能提高古筝演奏者的综合能力,更加丰富古筝艺术的表现力。为了让古筝在基本不改变形制的情况下得到更全面、多样化的发展,中央音乐学院古筝演奏家李萌教授与上海民族乐器一厂工作人员通过多次试验,在2006年共同研发了"多声弦制古筝"(见图1)。

多声弦制古筝,实际上是一种两种弦制并置的组合式筝。它也可以有多种不同的组合方式,演奏者可以根据乐曲的需求,把两个演奏区调试成所需要的不同弦制和调式,目前可以有以下八种排列为基础的组合方式,如表所示(见表 1):表 1:

多声弦制争首区弦制排列组合表												
弦制形态	五.	七	五声	七	弦制形态	五	七					
	声	声	弦制	声		声	声					
	弦	弦	(高	弦		弦	弦					
	制	制	一个	制		制	制					
可选弦制			八	(可选弦制							
			度)	高								
				个								
				八								
				度								
十六弦	√				二十一弦(右)	√						

全声改制第三区改制排列组合表

(左)							
十 六 弦	√				二十一弦(右)		√
(左)							
十 六 弦		√			二十一弦(右)	√	
(左)							
十 六 弦		√			二十一弦(右)		√
(左)							
十 六 弦			√		二十一弦(右)	√	
(左)							
十 六 弦			√		二十一弦(右)		√
(左)							
十 六 弦				√	二十一弦(右)	√	
(左)							
十 六 弦				√	二十一弦(右)		√
(左)							

以上 "十六弦音区可选弦制 (左)" 简称 "十六弦 (左)"; "二十一弦音区 可选弦制 (右)" 简称 "二十一弦 (右)"

实际上,这基础的八种排列方式是可以做任意组合的,例如,左侧的筝可以任意调高半音或2至7度音,右侧筝也是如此。从严格意义上说,多声筝的弦制组合,并不是固定的,而是丰富多变的,它可以按照作曲家的意图去自由组合,这对于现代音乐的创作具有开创性意义。

一、多声弦制古筝在多种弦制筝曲中的应用

现代筝曲的创作,已经开始尝试七声或无调性多声的多调式、多调性音乐的写作。笔者拟用目前多为专业演奏者演奏的《红水河狂想》及《铜鼓舞》两首不同弦制组合方式的乐曲进行分析,让更多演奏者及创作者更具体的了解多声弦制古筝的特点。

- 1.1 左右相异多声弦制筝曲《红水河狂想》
- 1.1.1作品的现代性特征

这首乐曲是 2007 年中央音乐学院李萌教授为一台右面七声、左面五声定弦的多声弦制古筝而创作,并于同年由作者本人在南京金钟奖名家名曲专场音乐会上首演。这首乐曲的音乐旋律素材来自于印度音乐中的《West Eats Meat》,故右面筝用七声音阶调式定弦。又因作者童年在广西生活并迷恋当地的自然风光,音乐中特意用了象征广西铜鼓的敲击节奏,表现了一种原始的情调和直率的风格。因此作者在定弦上采用了特有的七声音阶和五声音阶结合的形式来表现。

- 1.1.2 左右定弦的特征
- (1)右面筝定弦

右面筝采用了以七声音阶调式为基础的定弦,并带有印度音乐的风格特征。 (见谱例1)。

谱例 1:

(2)左面筝定弦

左面筝具有降 F 宫与降 C 宫双调性交替的五声调式特征(见谱例 2),具有浓郁的东方传统音乐调式风格。其中还原 C 音作为降 d 和声小调的特性音与右面筝的升 G 音相呼应。

谱例 2:

从多声筝的定弦基本可以看出,本曲是由七声调性和五声调性音乐风格结合的多调性音乐。

1.1.3 演奏特征中的现代因素体现

由于这首乐曲有较多转调和离调的变化,因此用多声弦制古筝来演奏应该是最佳的。这首乐曲的第二部分最能体现多声弦制筝的演奏特点及优势,此乐段共出现了三次由七个降号转为无降号(见谱例3)的远关系调性跨越,这在传统筝上是不能完成的。这样的转换能使听众感觉到调性更加丰富,乐句之间的呼应也更明朗。由于相对灵活的调性变化也更便于与其他乐器的配合。谱例3:

当然,左右相异的多声弦制古筝还可以调为右面五声、左面七声的定弦方式。 1.2 左右相同多声弦制筝曲《铜鼓舞》

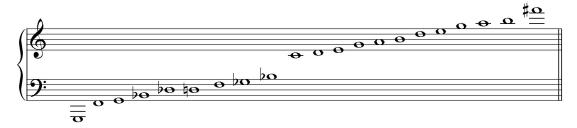
1.2.1 作品的现代性特征

这是一首融合多种艺术风格的音乐作品,表达了作者对家乡民间舞蹈的印象与幻想:有歌、有舞、有乐,还有铜鼓的敲击等等。乐曲原是李萌教授为两面五声的多声弦制古筝而作的独奏曲,后由作曲家谢鹏编配钢琴及管弦乐。作品大量

运用了拍击琴体各部位、双手不同节奏对位等,扩展了现代筝乐的表现力。

- 1.2.2 左右定弦的特征
- (1)右面筝定弦

右面筝采用了以 G 宫为主的五声调式定弦,并强调各种音程(如: 纯五与增四、大三与小三等)的对比(见谱例 4)。 谱例 4:

(2)左面筝定弦

左面筝采用了以升 C 宫为基础加上 B 音 (降七级闰音)和 G 音 (升四级变徵音)的五声调式定弦 (见谱例 5)。 谱例 5:

从两面筝的定弦特征来看,本曲是由两种不同的五声调性音乐风格结合的多调性音乐。从乐曲的音域跨度来看,两面筝由低到高共有六个八度的音域,这也是传统五声弦制筝无法做到的。

1.2.3 演奏特征中的现代因素体现

这首乐曲是采用了双面不同的五声音阶定弦形式,用一台传统筝是无法完成的,因此用多声弦制筝来演奏是最佳选择。乐曲运用了在无调弦上演奏、琴体多部位的拍击、多处煞弦等技法(见谱例 6),在音响上与传统筝曲形成很大的区别。应该说,比以往的现代筝曲从视觉和听觉上都有所突破。

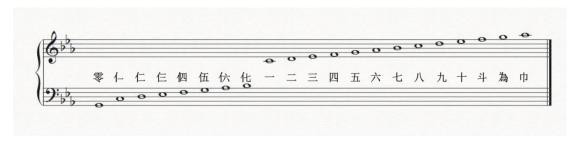
此外, 左右相同多声弦制筝曲还可以调为两面七声的定弦方式, 例如:《葵

藿》这首乐曲共用了四台筝,其中一台就是由两面七声的多声弦制古筝演奏。

二、多声弦制古筝演奏单一弦制筝曲

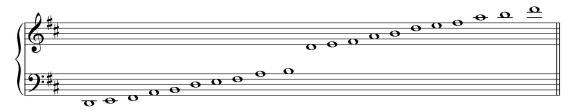
多声弦制古筝不仅能在一台筝上演奏七声弦制与五声弦制、五声弦制与五声弦制、七声弦制与七声弦制等多种不同组合方式的乐曲,在演奏以七声弦制或中国传统的五声弦制为基础定弦的筝曲时,在方法与效果方面,也跟在传统筝上以这两种弦制定弦几乎没有区别。且在只演奏七声弦制或五声弦制的筝曲,它就相当于两台筝,可以在不调弦转调的情况下至少演奏两首不同定弦的乐曲,笔者在这里分别列举日本筝曲及中国筝曲中两首具有代表性的乐曲进行分析。

2.1日本筝曲《狂想曲》采用的是以七声音阶为基础的定弦(见谱例 7)。 谱例 7:

目前在演奏这类七声音阶的日本筝曲时,通常使用改装 C 型弦(七声弦制)的传统五声弦制筝来完成。如果使用传统的五声弦制筝来演奏,首先琴弦的张力不合适;其次,由于没有 C 型弦中红色弦标记认弦也会不便,本应该间隔六根弦重复出现的绿色弦会在第五根和下一八度的第三根弦上出现,用以辨认八度位置的绿色琴弦不但不能起到应有的作用,相反会造成演奏时辨音的混乱从而影响演奏者正常发挥。而多声弦制筝可以在右面二十一弦的位置使用 D 型的七声弦制琴弦, D 型弦在原有 C 型弦的材料、长度、粗细上都进行了相应的改进,使低音更加浑厚有力,增强了乐器发音的音响效果,使之更具张力。

2.2 古筝协奏曲《西楚霸王》,采用的是五声音阶定弦(见谱例 8-1、8-2)。 谱例 8-1:

谱例 8-2:

这首乐曲独奏部分是以传统古筝的 D 调和 A 调五声音阶定弦的,在传统筝上演奏时,一般采用移柱转调的常用手段,在不同调性的乐段之间将二十一弦传统

筝第二、三、四个八度的 D 音降低半音调整为升 C,使之形成 A 调五声音阶的弦序排列,或是将这三个八度音由升 C 升高半音调整为 D,使之回到 D 调五声音阶的弦序排列。如果使用多声弦制右面筝演奏,以二十一弦五声弦制定弦的排列组合方式同样是可以轻松完成的。此外,就这首乐曲而言,如果使用两面五声的排列组合方式,可将左面筝十六弦定为 A 调,由于最高音和最低音的 D 在全曲演奏中不需要移柱转调,而最低的有效弦又是延伸至琴尾,且基本与左面筝的演奏区域靠近,使之完全可以将右面筝的最低一个八度与左面筝结合,形成同样为二十一弦筝的完整音域进行演奏,而不必采用移柱转调的方式,避免由于反复移柱造成的跑音现象。

由此可见,多声弦制筝不仅能够演奏专门为其创作的、具有较远关系转调或较复杂的调性对置的乐曲,而且还可以演奏之前为传统筝创作的筝曲,甚至在某些乐曲的演奏中还体现出其更加便捷的特点。但是,多声弦制古筝还处于制作的起步时期,我们发现由于左面筝的有效弦长较短,使其张力有限,因而音响还不能达到传统筝的效果,有待进一步改进。

余言

多声弦制筝自问世以来得到了众多业内人士的关注,它的出现对于筝乐创作者和演奏者来说,扩大了筝曲创作和演奏的多种可能性,可以使我们更多的去尝试古筝多调式调性以及在音响色彩方面变化更丰富的筝乐作品创作与演奏。在专业教学中适当的引入多种弦制结合的作品能扩大曲目量,既可以学习日本、韩国及朝鲜的筝类乐器作品,又能演奏调式调性组合与转换更复杂的古筝现代作品。同时,对演奏者的技艺水平也有更高的要求,促使演奏者掌握更全面的演奏手段和风格。多声弦制筝的出现使古筝的发展拥有更广阔的空间,表现力更趋丰富。

多声弦制筝作为有别于传统筝的出现,其存在无疑是一种新事物,新事物中出现瑕疵也在所难免。对于这一新生事物,它还需要经过更多的实践检验,我们也应该多一些关心帮助,使其充分的展现其优势特点,或暴露出存在的问题与不足,以便更好的调整和改进。

参考文献:

- [1] 李萌. 多声弦制古筝的特色与文化优势[J]. 《乐器》 2009 年第 10 期, 第 22-24 页.
- [2] 范冉. 当代古筝形制改革述评[J]. 中国优秀硕士学位论文全文数据库.