

古筝名曲《长安八景》论析

张静嘉

(阜阳师范学院音乐学院,安徽阜阳 236041)

摘要:古筝曲《长安八景》运用丰富多彩的演奏技法,从不同角度揭示了乐曲主题内容,完美的展现了此曲诗情画意的意境,并以丰富的音乐表现力塑造了《关中八景》生动的艺术形象。本文由乐段的层层递进入手,逐步揭开千年古都长安神秘的面纱展现给世人一幅优美的画卷,带领欣赏者走入古筝这一古老乐器所带给人的震撼和无限遐想。

关键词:八景;表现内容;演奏技法

中图分类号:J632.32

文献标识码:A

文章编号:1004-4310(2008)04-0165-02

西安,古称长安,公元前十一世纪起,先后有十几个王朝在此建都,一百多个帝王在这里度过宫廷岁月,因此,周围名胜古迹较多,其中“长安八景”(也称“关中八景”)最为著名,也最具代表性。西安碑林现在有一幅《关中人景图》古刻,刻于清康熙十九年(公元1680年),由时任东盐使朱集义咏诗作画,描述了关中八景。这八景是华岳仙掌、骊山晚照、灞柳风雪、曲江流饮、雁塔晨钟、咸阳古渡、草堂烟雾、太白积雪。关中地区还流传着一首八景佚名诗:华岳仙掌首一景,骊山晚照光明显,灞柳风雪扑满面,草堂烟雾紧相连,雁塔晨钟响城南,曲江流饮团团转。太白风雪六月天,咸阳古渡几千年。作曲家杨洁明、李婉芬在游历了“长安八景”后被那些名胜所吸引,激起了怀古之幽情,发出了现代的感慨,于一九八六年创作了此曲。乐曲内容取材于清代文人朱集义的诗画“关中八景”,运用传统筝的套曲形式和标题音乐结构,运用变奏的手法深化主题,使乐曲既保持古曲的内涵,又具现代的气质,八首乐曲一气呵成。乐曲风格温婉、细腻、感情充沛,仿佛把人们带入了古都长安这些如诗如画的胜景中,令人留恋忘返、身临其境。

《长安八景》各段内容与所涉及技法

《长安八景》的旋律大多较为古朴、轻快、细腻、流畅,并具有绵延起伏和急进等特点。全曲分为八个乐段,每个乐段都由一个诗画引出,八个乐段就是八首诗、八个景、八段不同的音乐,真可谓是一道别具特色的音画组曲。乐曲通过勾、挑、托、劈、抹、揉、刮等技法来描绘和表现不同的意境。通过优美质朴的抒情旋律,流畅而富于变化的节奏,丰富多彩的各种演奏技巧,贴切的表现了乐曲的诗情画意,有如一幅动人的长卷八景画。下面就让我们一起领略这首气势不凡的诗乐组曲吧。

1. 雁塔晨钟

噌吰初破晓来霜,落月迟迟满大荒。
枕上一声惊梦醒,千秋胜迹总苍苍。

(1)洪亮、深沉的钟声惊醒了秋天的早晨,广阔的荒野中,月亮迟迟还没有落下去。梦也被这一声声的钟声惊醒。看那千年古道,是那样的辽阔、遥远和迷茫。诗人感受到了大自然的苍凉辽阔和时光的流逝,触景生情,诗里有一种伤感和感慨。乐曲由极弱的摇指引出,紧接着突快的琶音,继而渐弱的小撮,使用慢起渐快的勾托和双手点奏,引出第一段的旋律,最后乐曲平静下来,回味中结束第一段。缓慢自由的节奏展现了清晨的一种寂静之美,将人们的思绪带入了一个空旷的世界。

(2)弹奏时注意以下几点:

摇指。左手的按音注意音准,过弦要自然没有痕迹。

小撮。模仿钟声的小撮让音乐有深沉感和荡气回肠的感觉。

2. 草堂烟雾

烟雾空蒙叠嶂生,草堂龙象未分明。
钟声飘渺云端出,跨鹤人来玉女迎。

(1)烟雾迷茫,象重叠的山峰,草堂的雄姿看不很清楚。那钟声断断续续,象是从云端发出来的,那云雾又象是玉女在迎接跨鹤而来的仙人。第二段充分展现了吟、揉、按、滑的“灵魂”所在,“以韵辅声,音韵相成”。左手运用了上下滑按音、点弦、颤弦、回滑等技法,在弹奏中一定要弹出韵味,方可有“烟雾空蒙叠嶂生”的意境。

(2)弹奏时注意以下几点:

演奏速度的变化,从开头至本段十一小节,速度慢而沉稳庄严,表现烟雾缭绕之感。从第十二小节开始情绪上稍激动,在速度和音量上都要区别于前。

3 2 6 | 2 5 | 和 2 1 6 2 | 16 50 | 处音量要控制的弱,表现钟声断断续续,似乎从云端中升起。

3. 灞柳风雪

古桥石路半倾欹,柳色青青近扫眉。
浅水平沙深客恨,轻盈飞絮欲题诗。

收稿日期:2008-05-25

作者简介:张静嘉(1980-),女,阜阳师院音乐学院教师。

(1)古桥和石路之间有点歪斜,那柳树枝叶青青,柳梢恰恰人眉。面对那清澈的河水,轻盈飞舞的柳絮,客人有深深的遗憾,这景色太淡雅了,想题诗却不知怎样去题。

(2)第二段是左右手交替的反琶音的巧妙结合,演奏这一段音乐应注意分句,句尾处弱,速度略放慢,整段速度要急缓得当才不觉乏味。弹奏时,两手交替要衔接紧密,不能让听者感觉有明显的衔接痕迹。并且根据乐曲的需要安排好气口,就象在朗诵一首诗词一样。

4. 曲江流饮

坐对回波醉复醒,杏花春宴过兰亭。
如何但说山阴事,几度曾经数九龄。

(1)面对流水喝着酒,喝醉了,又醒了,在这杏花盛开的春季节里,这酒宴胜过当年兰亭的宴会。为什么只说兰亭宴会的事情,我们今天的气度和形象也同张九龄一样。这段诗抒发了诗人的豪情,也表达了他对人生的看法。《曲江流饮》在音乐结构上与《灞柳风雪》是密不可分的,《灞柳风雪》流畅细密,《曲江流饮》的音乐则是畅快而抒发。

(2)第四段开始的左右手交替的快板引出,接着运用左右手的“双抹”将全曲的情绪推向紧张炽热的高潮,继而又由左右手琶音的交替弹奏,流畅的旋律将这段诗意抒发。由于弹奏力度和情绪比《灞柳风雪》更加有冲击力和激昂,所以需要注意以下几点:

快速的双手轮抹,每个音要清晰弹出,节奏准确。在速度的训练上,要采取慢练的方式。

双手不同方向的分解和弦。手指贴弦弹奏每一个音,三连音节奏准确不可含糊。双手交替演奏时要流畅而清晰。

5. 咸阳古渡

长天一色渡中流,如雪芦花载满州。
江上丈人何处去,烟波依旧汉时秋。

(1)渡口在那长天一色的水流中,雪样的芦花生长在小岛上,当年江边的老人现在又在哪里呢?现在江水烟波浩渺如同当年汉朝时的秋天一样。诗中表达了怀古之情。音乐充满了山野民歌的风情,旋律感强。弹奏时注意表现出优美如歌的音乐。

(2)第五段主要是右手弹奏旋律和左手刮奏,撮弦的配合,旋律感强。弹奏时强调右手的主旋律音,时其突出于走兽。在本段中合理控制两手声部的里的成为关键。

6. 华岳仙掌

玉屑金茎呈露盘,武皇曾铸旧长安。
如何此地求仙诀,眼底烟霄指上看。

(1)用玉屑和金子做成的承露盘,武皇时在长安曾经铸造过,是为了求得长生的仙丹。但是哪里又比得上这地方求仙辞句的灵验?那手指上满是缭绕的云雾,如仙境一般。诗中赞扬了云雾飘渺的美景。

(2)第六段首先要注意它的力度和速度的变化,开始部分运用的“扫弦”技法,时紧张强烈的音响效果逐层递进,速度由慢渐快,音调在浑厚的低音区奏出,透出坚强有力的雄伟气势。此段由于速度快,力度强,完全采用“四点”的演奏手法,将全曲又推向一个新的高潮。

7. 太白积雪

白玉山头玉屑寒,松风飘拂上琅玕。
云深何处高僧卧,五月披裘此地看。

(1)白玉一样的山头,玉屑般的雪花散发着寒气,寒风吹着松树,滚下的雪就象珍珠灵石。那老僧住在深山的什么地方呢?五月里还披着皮大衣在此看景吧!

(2)第七段以大段的长摇和左手三连音和弦巧妙配合,稳重的节奏和亮丽的音色描摹出气势壮丽的积雪景观。弹奏时注意以下几点:

突出音色的明亮。音色的亮描摹出山颠积雪的纯净与晶莹。

三连音的准确弹奏。和弦音与右手长摇的完美配合演奏出了乐曲的高潮。节奏的准确至关重要。

按照中心感觉去弹奏本段,急促的节奏,激动的心情和不拘泥的速度把乐曲推向感官的高潮。

8. 骊山晚照

幽王遗恨没荒台,翠柏苍松绣作堆。
入暮晴霞红一片,尚疑烽火自西来。

(1)幽王在这荒芜的地方留下了深深的遗恨。现在这地方长满了苍翠的松柏,傍晚,晴天一片彩霞,好象又是当年劝诸葛侯的边塞烽火烧来了。晚霞是这么壮美,诗人对历史发出内心的感慨。

(2)本段乐曲节奏自由,从快色指序开始,配以左手拨音弹奏,情绪热烈辉煌又轻松惬意。尾声部分突出左手低音的拨奏,音色空旷低回,音乐进入幽静遐想的空间,最终以五声音阶琶音结束全曲,由于本段是结尾段,所以弹奏时要有结束感。音乐内容再现了《草堂烟雾》的旋律,所以弹奏时应以慢速、平静、平和为演奏要求。

结语

古筝独奏曲《长安八景》是以清代文人朱集义的诗为依据,先从曲调入手,在取其诗中的意境集中发展。在继承发扬古筝传统技法的基础上,着意在音质、音色、力度、速度的对比变化等方面下功夫,同时又较好地刻画调度了古筝的托、劈、抹、挑、摇、搓及压、按、滑、吟、点等艺术特色,使诸种手法之间,能相互巧妙地配合,承接自如,使乐曲增加了色彩,丰富了表现力。在曲调的进行中,各种技巧的施展,往往在节奏上形成对比,听起来“慢慢情联而不绝,紧得意蓄而断”。节奏“急而乱,缓而不断”,音质“响如金石”、“轻而不浮”,力求圆、润、甜、脆的声响,成为我们古筝学习者重点掌握的一首写景题材的优秀创作曲目。

参考文献:

- [1]李萌编选. 优秀古筝曲精选与解析[M]. 济南: 山东文艺出版社, 2004, 9.
- [2]刘方. 梦回唐朝—筝曲《长安八景》评析[J]. 音乐创作, 2006. 4.
- [3]王小明. 关中明珠—长安八景[J]. 西部论丛, 2002. 10.