

在偏离与回归之间

——析王建民的《第一二胡狂想曲》

文/杨留兵

王建民，作曲家，原南京艺术学院教授，现为上海音乐学院附中副校长。王建民的音乐创作主要在民族乐器领域，并且集中在二胡和古筝这两件乐器上，乐曲体裁则主要为独奏曲和协奏曲。他极大地挖掘出这两件乐器的表现力和潜能，创作出许多优秀的作品。如：二胡曲《第一二胡狂想曲》、《第二二胡狂想曲》、《第三二胡狂想曲》、《天山风情》等，古筝曲有《幻想曲》、《戏韵》、《西域随想》等。在创作过程中，他立足于本民族的欣赏习惯，但又在其中加入新的音乐语汇。因而，在使旋律具有很强的可听性和民族性的同时，又很好地体现了作曲家的创新思维。

《第一二胡狂想曲》是1988年5月时为南京艺术学院音乐系老师的王建民应二胡演奏家邓建栋之邀创作的。1989年1月在北京音乐厅公演后，获得较高评价。该曲曾获全国第六届音乐作品（组器乐独奏、重奏）比赛二等奖（一等奖空缺）；2002年被确定为第三届“龙音杯”中国民族乐器（二胡）国际比赛的指定曲目。该曲自问世以来，获得了国内外众多演奏家的认可，成为他们的保留曲目和音乐会上经常演奏的当代优秀的二胡经典曲目之一。

《第一二胡狂想曲》是一首前有引子后有尾声的、带省略性再现的复三部曲式的乐曲。其中，相对占主导地位的对比并置原则，使全曲一直在偏离与回归之间游移，但最终还是在经历了多变的旅程后，实现了全曲的完美统一。全曲的音调以云贵地区民间音乐的特色为主，具有浓郁的少数民族风情。全曲并未引用任何现成的民间音调，而是把许多民间音调特点有机地融合吸收到创作中来，与民间音乐素材保持着一种似又不似的距离，构成一种泛民族、泛地域的音调。

引子（Rubato）：速度自由，音乐朦胧、宁静，仿佛山野的晨曦，薄雾迷离，带有神秘的色彩。二胡在钢琴的音块后的悄然进入，像是太阳刚刚露出地平线的一丝晨光，给山林大地妆点上了梦幻般的色彩，迎着那即将到来的、充满勃勃生机的黎明。在演奏该段时，为表现空旷和静谧的音乐效果，一般应少揉弦，在弓法、力度安排和运弓幅度变化等方面要细腻，以多变的技巧手段发出亮丽而富有变化的声音色彩。

谱例1

1 = D (1 5 弦)

自由地

渐快

渐强

胡 | 0 5 1 2 1. 1. 2 3 1 1. 2 3 5 3 2 1 2

(单击单弦)

优美的歌唱性旋律与稳健的舞蹈性主题对比并置，构成了全曲的呈示部。Andante在钢琴低音舞蹈般织体的衬托下，二胡奏起了优美飘逸的主题，那舒展潇洒的乐句在连贯顺畅的运弓下一气呵成。此时的演奏要连贯，加大使用大臂，尽量使音乐流畅。

谱例2

转1=A(41弦) 抒情的行板

0. 0. | 0. 0 5 | 1. 1 23 | 5. 5 45 | i. 7 3 |

5. 5 5 | 7. 3 3 5 5 | 2 3 3. | 7. 1 7 5 5.

在一小段钢琴间奏后，独奏二胡一改前面绵长的乐句风格，变为两音一弓的小连顿弓，乐句之间有着明显的顿挫，节拍为3/8、4/8的交错，增强了音乐舞蹈性效果，音乐变得稍活泼。该段的运弓要敏捷而轻巧，同时要控制好“连顿弓”和“提弓”。

谱例3

51 | 1 2 2 3 3 5 | 4 4 5 3 2 1 5 1 | 1 2 2 3 3 5 | 4 4 5 7 1 5 5 | 1 2 2 3 3 5 | 4 4 5 3 2 1 6 5 |

Adagio是一个柔情的抒情段落，旋律优美动人，如少女翩翩起舞，又好似在母亲的怀抱，还有着几分温暖、甜蜜之感。后段中二胡泛音的演奏纯净、透明，再加上钢琴轻巧但却密集的六连音伴奏，宛如梦幻中出现的繁星闪烁，犹如仙境一般。音乐也由开始的暗淡温暖逐渐向清新明朗过渡。该段的持弓需轻巧、浮按，以突出泛音的透明和纯净。

谱例4

歌唱的柔板 转1=C(26弦)(前J.=后J)

0 6 | i 6 3 3 | 2 3 | i 6 4 6 - | i. 6 6 3 3 | i 6 4. 2 |

4 6 | i 6 6 - | 3. 5 3 3 5 5 i | 3 3 1 6 1 6 4 |

中部是由两个插入性的乐句引入的，第一句Moderato是由二胡从慢到快、由弱到强的奏出彝族阿细跳月的音调，随后由钢琴奏出第二乐句Allegretto。这两个乐句起到了一个过渡性的作用，并且音乐也将从前面的歌唱性转入较为粗犷的形象。

具有核心意义的舞曲乐段是一个Allegro Con brio:

谱例5

转1=G(52弦) 自由地

5 1 1 1 | 3 2 1 | 5 3 1 | 2. 1 5 0 | 5 1 1 1 | 3 2 1 |

5 3 1 | 5 1 1 0 | 1 6 5 6 | 6 4 1 6 6 1 | 6 4 4 6 4 1 4 1 6 | 5 5 6 5 6 7 |

用弓子敲击琴筒以及“嘭、嘭”由手指拨弦的特殊演奏技法，仿佛是西南丛林地区中跳着原始乐舞的人群在拍手、跺脚和击鼓，把我们带入那欢腾的狂舞场景之中。在这段的最后部分，作者借鉴苏南“十番锣鼓”的递减性数列结构为展开形式（即5/4、4/4、6/8、5/8、4/8、3/8、2/8），增强了音乐的发展动力，将音乐的情绪推向了至高点，狂舞的激情也随之达到了高潮。演奏时要掌握好不同的节奏型和准确的节拍时值，运弓时要结合“顿挫弓”和“撞弓”等特殊的弓法技巧，充分而形象地表现好音乐的情绪。

谱例6

转 1 = F (6 3 弦)

$\frac{5}{4}$ $\overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{6} \cdot \overset{\circ}{6} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot 0 \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot$ | $\overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{6} \cdot \overset{\circ}{6} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot 0 \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot$ | $\overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{6} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{6} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot 0 \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot$ |

转 1 = D (1 5 弦)

$\overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{6} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot 0 \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot$ | $\overset{\circ}{4} 0 \overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{5} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{1} \cdot \overset{\circ}{2} \cdot \overset{\circ}{2} \cdot \overset{\circ}{2} \cdot \overset{\circ}{2} \cdot \overset{\circ}{2} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot$ | $\overset{\circ}{3} \cdot \overset{\circ}{3} \cdot$ | $\overset{\circ}{4} \cdot$ |

之后的Largo是乐曲的省略性变化再现。先是由钢琴奏出大段的间奏，旋律激情、宽广，左手密集的三十二分音符的琶音如行云流水、山泉流淌。之后，独奏二胡悄然进入，此时的音乐情绪趋于平静。然后进入到二胡的华彩乐段，这部分采用了前面几个乐段的某些音乐素材，也是独奏二胡炫技性的段落。该段的运弓要灵活，力度加强。左手指甲刮奏时要控制好力度。

乐曲的尾声是热烈的急板（Prest）：

谱例7

急板

$\overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1}$ | $\overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{5}$ | $\overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1}$ | $\overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{6} \overset{\circ}{5}$ | $\overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1}$ |

$\overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{1}$ | $\overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3}$ | $\overset{\circ}{7} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{2} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{4} \overset{\circ}{5}$ | $\overset{\circ}{1} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{4} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{1} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{7} \overset{\circ}{5}$ | $\overset{\circ}{7} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{4} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{5} \overset{\circ}{4} \overset{\circ}{3} \overset{\circ}{1}$ |

这段中，二胡的主题素材来自中段快板乐段，情绪热烈、音调激昂，向人们呈现出人海如潮、载歌载舞的狂欢场景。开始，二胡以手击琴皮的音响效果，像是对大家发出的邀舞号召；随后钢琴在音区、力度、情绪等方面所做的递增处理，却像是越来越多的人终于按捺不住心中的热情，而逐渐地加入到集体的狂欢之中——人们忘情的舞蹈，最后音乐在热烈的气氛中结束。该段的演奏先由二胡左手拨弦和着右手的敲击琴皮，表现了舞蹈性的、略带幽默风趣的音乐情绪。之后，乐曲以亢奋而狂放的情绪进入高潮，并以三个强烈的拨、拉同时进行的旋律音，铿锵有力地结束。

王建民的《第一二胡狂想曲》之所以能够成功，归根结底是解决好了继承与创新的问题。在乐曲中，作者将众多少数民族歌曲的曲调、舞曲的节奏特征以及汉族民间锣鼓的递减性数列结构方法巧妙地融合在一起，成为一种浪势，成为推进音乐发展的不懈动力。全曲并未引用任何现成的民间音调，而是把许多民间音乐的特点融进到创作中来，与原来的民间音乐素材之间保持着一种既似又不似的距离感。正如中国画所主张的那样：既要“师法自然”又反对单纯的“形似”，崇尚“似与不似之间”。也正如茅原先生对这首乐曲的总结“在偏离与回归之间”。

（作者单位：安徽师范大学音乐学院）