

古筝曲《高山流水》音乐风格及审美意蕴鉴赏

付娜

(广东民族乐团,广东广州 510075)

摘要:古筝曲《高山流水》具有古朴典雅的音乐风格,以及空灵悠远的审美意蕴。本文首先简述三种筝派之《高山流水》乐曲的产生背景,继而分析流传最广的浙江筝派《高山流水》的音乐风格及其审美意蕴。

关键词:高山流水;音乐风格;审美意蕴

古筝曲《高山流水》是我国传统音乐的经典名曲,也是传统十大古筝名曲之中的翘楚。《高山流水》之所以能获得人们的喜爱,流传甚广,不仅在于其古朴而典雅的风格、细腻而丰厚的情感,还且在于其中所蕴含的轻灵悠远、含蓄蕴藉而余韵悠长的审美意蕴。

1 古筝曲《高山流水》产生背景

《高山流水》是我国传统器乐曲中的经典作品。“高山流水”一词,最早来源于《列子·汤问》,其中“伯牙善鼓琴,钟子期善听。伯牙鼓琴,志在登高山,钟子期曰:‘善哉,峨峨兮若泰山!’;志在流水,曰:‘善哉,洋洋兮若江河!’”后来这个典故演变成了话本,成为民间说书艺人在街头巷尾传唱的故事。明朝时期戏曲家冯梦龙在此基础上进行整理加工,使其内容更加充实丰富,并编著成小说《俞伯牙摔琴谢知音》。高山流水的故事开始广泛流传,如今已经成为高雅艺术的代名词。

《高山流水》最早是古琴曲。《神奇秘谱》中有对《高山流水》古琴曲的记载,解题中表明,高山流水本来是一曲,后来到唐朝时期分为两支曲子,曲子不分段数。到了宋朝时期,曲子开始分段,高山部分分为四段,流水部分分为八段。至今流传下来的古琴曲则是《流水》部分。古筝曲《高山流水》也借鉴了高山流水遇知音的典故。现存《高山流水》古筝曲曲调不同,主要分为山东、河南、浙江三个筝派。山东筝派的谱本也称《四段曲》,是由“琴韵”、“风摆翠竹”、“夜静铃铃”、“书韵”四个曲子的连奏而成的。河南的谱本沿用民间《老六板》板头曲,具有明快而清新的节奏。其中影响最大、流传最广的则是浙江筝派的《高山流水》。这一传统古筝曲的演奏以轻弹为主,具有典雅的旋律与简洁的指法,轻灵悠远,含蓄蕴藉。三个筝派的《高山流水》虽是同名,但采用不同的曲子,相差很大,尽管如此,三者之间还是有共性存在的。三支曲子都沿袭继承了传统的老六板曲式,从民间戏曲中获得素材及养分,弹奏之中均表现出以琴声寻觅知音、高山流水知音无限的诉求,追求人与人之间真正心灵相通的友爱情谊。

2 浙江筝曲《高山流水》音乐风格分析

古筝曲《高山流水》曲风典雅而古朴,具有浑厚而细腻的风格特点。“高山流水”一词本义是指大自然雄奇壮丽的景色。乐曲之中既表现了高山流水的壮丽景色,借景抒情,将人物的主观情感融入到其中。以浙江筝派《高山流水》为例,全曲共分五个乐段一百四十三个小节,前三个乐段是“高山”,第四个乐段是“流水”,第五个乐段是尾声。这是一首旋律优美而弹奏难度较大的曲子。

首先,音乐曲风典雅,情感细腻而丰富。这首曲子的表演需要弹奏者深入理解作品,并在此基础上投入饱满的情感进行演奏。只有演奏者自身能够充分体会到大自然“高山流水”之壮美,才能在演奏过程中通过曲子表现出一种对大自然的热爱之情,并藉由这种热爱之情在乐曲之中进而表现出对美好生活的向往以及对精神境界的崇敬与追求。《高山流水》的曲子具有丰富的情感蕴藉,因此需要演奏者带着自身真实的情感去演奏作品,借由曲子而抒发情感,表达情思与志向。

其次,此曲子意境优美,深沉而悠远,具有很大的想象空间。此曲既有高山部分,又有流水篇,因此在表现过程中既要顾及不同主题乐段之间的区别,又要保持整体的和谐,在演奏过程中对乐曲的把握既要把握整体也要顾及局部。高山部分与流水部分的曲风不同,需要演奏者充分展开想象力,将自身对此曲子的主观理解与直觉感受形象化,以实现对两个部分的不同表现。同时演奏者还要注意整体曲调的和谐统一,以保证整体风格及表现情感的一致,使得乐曲体现出和谐而优美的音乐表现效果,进

一步深化乐曲的主题。

再次,《高山流水》一曲在音乐处理上需要娴熟的技法,以表现音乐当中较多的情绪变化。演奏此曲需要一定的基本功及基本技巧,主要包括音准把握、力度掌握、节奏处理、音色提炼、左右手协调以及颤弦、揉弦等。第一乐段的开始演奏之时需要运用长音处理以及双八度指法。长音处理要求把音表现得很长,拉奏之时要将弦缓慢地提起,这不仅对指法提出了高的要求,以恰如其分地控制力度,保证音色,同时还要以稳定的气息贯注其中,缓慢而有力地弹奏,以表现出空灵而悠远的音乐感觉。接下来,速度要稍微加快,同时速度要有变化,以使音乐形成一种流动的感觉,便将速度逐渐提快。乐曲中情绪变化较多,有时需要表现一种柔和而流畅的情绪流动,有时则要表达一种活泼而富有跳跃的情绪。在演奏过程中,有的地方则需要手指加重音,同时上下滑音,给人以一种向水面投掷石子以形成层层涟漪的感觉。流水部分的乐曲演奏难度最高。因为流水的存在姿态有千万种,既有潺潺流水,又有叮咚清泉,还有磅礴的大江流水,千里倾泻的瀑布,因此对流水的表现需要注意对情绪变化的掌握。乐曲演奏的时候,弹奏者必须根据谱本上的强弱标记准确地弹拨旋律音,同时注意指法的灵巧以及两指的配合,以较轻的力度来刮奏,而以较大的力度来弹奏旋律音,既不能断音,也不能使声音起伏落差突兀,要保持一种水流不息、流畅不止的感觉,表现出流水千姿百态而流动不止的音乐意境。尾声部分包括了九个短小的小节,演奏声音应较为浑厚,以饱满而深厚的音色表现丰富的意蕴,同时注意这个部分对前两个部分的衔接作用。演奏的时候一边以右手抓弦表现高山之气势,一边以右手刮奏以表现流水之流动不息,两个部分要有机地配合,以达到山水和谐、融为一体的境界。

3 《高山流水》审美意蕴鉴赏

古筝曲《高山流水》具有含蓄蕴藉而余韵悠长的审美意蕴。乐曲既表现了高山的巍峨雄姿及壮丽气势,又演绎了清风拂、翠柏葱郁、流水潺潺的柔美画面。“高山”部分采用双八度大抓套同度按弦以及低音区打弦等技法来表现高山的雄伟之姿与壮丽景色,群峦叠嶂,连绵起伏,有奇石林立,直入天际,亦有苍翠古木与鲜艳山花漫山遍野,颇有气势。“流水”部分使用了上下行刮奏的弹奏技法以及按颤弦、同度按弦的技巧,并在其中着力突出旋律音,展现了山中清澈泉水流水潺潺、山上瀑布飞流直下的声音,展现了一幅山中美景图:云雾将山缭绕其中,一面悬崖之中挂着飞流直下的瀑布,一泻千里,发出清脆而激越的水流声,同时山中清泉溪流潺潺,叮咚作响,一篇秀丽景致,让人如身临其境,各种声音入耳入心。乐曲结尾处采用泛音构成了简洁明了的旋律,巍峨高山与潺潺流水有机融合,高山流水作为一种客观存在的自然景象,获得了审美的高度,表现了对大自然的神奇雄伟由衷的赞叹,进一步升华成为对自然宇宙万物的认识乃至对社会人生的深层思考。景与情、与思完美地融合在一起,表现出筝曲优美典雅而又韵味无穷的审美境界。

古筝曲《高山流水》既表现了大自然高山流水的雄奇景色,又表达了人们对大自然的热爱、对人生与世界的思考,以及对人与人之间真挚情谊的歌颂与向往之情。“高山流水”的故事借由这首曲子流传至今,并以其独特的音乐风格和丰富的审美意蕴使音乐获得了更为广阔的表现空间,表现出筝曲含蓄典雅而又尽善尽美的艺术境界。

参考文献:

- [1] 魏军. 山东古筝名曲《高山流水》析解[J]. 交响——西安音乐学院学报(季刊),1998(01).
- [2] 何宝泉,孙文妍. 古筝独奏曲《高山流水》考[J]. 人民音乐,2001(03).
- [3] 翁歆. 古筝曲《高山流水》演奏体会[J]. 大众文艺,2010(14).
- [4] 张庆华. 浅谈河南弦索乐中的古筝音乐艺术——以河南筝曲《高山流水》为例[J]. 科技风,2011(06).