

《茉莉芬芳》演奏艺术探讨与分析

杨小丹

(湖北师范学院 音乐学院, 湖北 黄石 435002)

摘 要 《茉莉芬芳》是何占豪据民歌《茉莉花》改编的古筝独奏曲。全曲充满诗意,优美流畅,清丽淡雅,形象地描绘了茉莉花的洁白芬芳,具有浓郁的江南地方色彩。这首作品演奏的关键,除了掌握娴熟的技巧外,还要对作品本身包含的喻义做到准确的阐释。在神态上,乐曲之情的直接传达,张目转瞬之际,容情变换之处,脸色松紧之时,都是乐曲、乐感的自然呈现。除此之外,还有演奏者如何才能准确表现身姿、手势、指法和眼神、形态等。

关键词 滑音;指法技巧;和弦;小调;风格;意境

中图分类号 J632.32 **文献标识码** A **文章编号** 1009-4733(2009)02-0019-03

《茉莉芬芳》是何占豪先生 1991 年取材于江苏民歌《茉莉花》改编而成,根据古筝擅长表现柔美这一特色而改编的古筝独奏曲。此曲原是江苏地区的小调,在现代看来就是当地盛行一时的流行音乐。《茉莉花》属于小调里的鲜花调。它是在原鲜花调结构不变的情况下做了旋律的加花修饰,此曲主调是“徵”调式,他的曲体结构较特殊。前半部为两个呼应性乐句,第一句是上下重复的短句,停在“徵”音上。第二句尾音落在宫音上。四小节为一个单位。第三句和四句紧密接成一个尾部带拖腔的八小节,终止在“徵”上与前半部相呼应。全曲清丽淡雅,生动地描绘了茉莉花洁白无暇,扑鼻芬芳的形象。早在两百多年前,由玩花主人第一次记录下了这首歌。它不止流传于江南,在中国很多地区,经过改编后也有广为流传。它也是最早传到国外的一首中国民歌。十九世纪初期就传到了欧洲,曾长期被欧洲人误认为是中国的国歌。意大利作曲家普契尼 1920 年 8 月在一位曾出使过中国的朋友法西尼公爵家中听了一个从中国带回的音乐盒的音乐,第一段就是《茉莉花》。他立刻感到这段甜美的音乐对他所将要创作的歌剧《图兰多特》的重要意义。后来他把这首曲子改编成男声齐唱,如此动听的曲调让人简直无法去恨那个从剧情来讲如此讨厌之极的公主。这不能不说是这首曲子在此所发挥的作用。它淡雅浓郁的中国民间风格,曾使全世界亿万听众迷恋不已,在欧洲产生了非常巨大的大影响。

何占豪先生所改编的这首古筝独奏曲《茉莉芬芳》,

虽然是一个很精致的小品。看似简单,弹好也不易。现在许多古筝演奏专业的学生只专注演奏那些大型的、有着高难度技巧的乐曲,而不太注重从音乐风格、音乐思想、表现内容及作品本体等多方面对乐曲进行细致的研究。造成只会“弹”琴,不会“谈”(不了解乐曲表达含义)琴的状况。本文拟从以上观点,以教育者和演奏者的角度论述实践心得。以下所介绍的是演奏时的音乐想象与技巧难点分析。

一、乐曲引子的处理

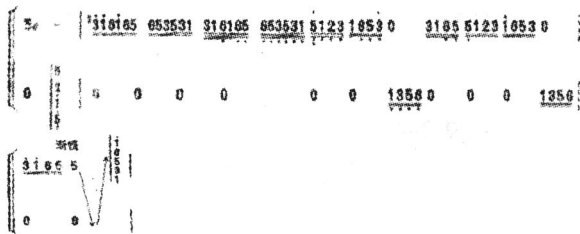
清脆、喜悦、纯净、柔美是此段的演奏特色。乐曲一开始就用古筝特有的特色连续琶音和摇指形容茉莉花的优雅清纯。让人仿佛能感受到茉莉花瓣上几颗晶莹的水珠剔透明亮。紧跟着是渐快的散板、琶音和刮奏的出现。清脆流畅,仿佛珠落香散,芬芳四溢。优雅的演奏体现了茉莉花的芳魂,演奏的时候让人感到人就是古筝的一部分,把自己深深地融入旋律中。第一段仅仅是“清弹”,演奏时必须让音色纯净,透明,淡雅而和谐。演奏时要对自己的手法灵活的控制,演奏时举起手的动作便是下一个动作的动力,当手指弹出弦后力量就消失,但手型仍要保持着演奏的状态,自然状态的放松就要求弹弦时要保持不弹弦时的状态和感觉,这就是演奏者自身的控制。

为更好地表现这种意境,在演奏时,演奏者可以根据情节发展的需要随意处理节奏速度,在弹的时候要注

[收稿日期] 2008—10—10

[作者简介] 杨小丹,女,湖北师范学院音乐学院教师。

避免杂音,尽量保持每个手指的独立,把每个音弹清楚。尤其是

意这一句。在演奏的时候,一般初学者都为了求速度根本没有弹清楚,一带而过蒙混过去,造成旋律模糊。但是这一句却是经典所在,如果弹不好就完全失去了存在的意义。演奏表演时不仅要求表演者准确借助音乐想象力,来把握表现作曲家的创作的意图,而且还要求表演者积极发挥它们的艺术想象力,在演奏者对作品的二度创作中起积极的作用。在演奏过程中,联系。在演奏中,注入自己的情感进行再创造。山谷幽深的宁静,我们竟会由衷地弹出浓厚优美的演奏者必须注入自己对花香的感觉。这是情感的体验。只有对音乐有充分的认识及富有音乐想象力的思维构图,才能把乐曲完美的演奏出来。这种想象可以随意地把与乐曲有关的各种各样的事物形象地联想起来。演奏者可以借助主线旋律或有关茉莉花的文学素材启发自己的感受和欲望进行音乐再创造,把想象和创造思维相音色来描绘浓浓茉莉芳香的气息,想象丁冬的泉水,涓涓的清流,我们就会运用古筝的刮奏,清丽明亮的摇指等来表现茉莉花在微风中轻轻摇曳的千姿百态。演奏者必须调动自己的想象力,从内心审处去感受生动的音乐形象。

二、主题展示部的处理

缓慢,深情,清纯,高雅是此段的演奏特色。引子结束后以慢板(=46)的《茉莉花》主题展开旋律。曲调没有特别复杂的和弦伴奏,只是加入了几个低音衬托出曲调的清丽优雅,高贵中还带有几分少女的妩媚。不仅体现了民歌的优美,而且还含有几分古典的浪漫。所以在演奏中注意旋律与伴奏声部之间的衔接自然。双手交替演奏旋律时,音色力度要统一。速度不能太慢也不能太快。太慢就会让音乐停滞,并且会带有悲切的味道。太快又显得太跳,失去了优雅的感觉。

演奏者从接触作品开始就体现了其显示生活的积累基础与一定的艺术态度。每个演奏者的表演风格都不相同,文化修养,审美态度各有差异。同一首乐曲不同的人演奏会有不同的效果。这与艺术个性和按、揉弦的方式有关。也与从学习古筝开始接触的流派不一样,从而导致每到按弦就习惯性演奏独特流派按弦方式,从而引起很大不同演奏风格有很大关系。而我们所要演奏的这一段主题展示部有很多按滑音。所以在演奏的时候关键是左手按音要慢起慢落,把韵按出来,做到手随心动,音随手行。为了能达到以声塑形(以音乐旋律

塑造茉莉花芬芳淡雅的形象)的目的,必须在左手按音技巧上下功夫。要达到乐曲所规定的音色,首先要具备对乐曲的把握力,并要有丰富的音色鉴别力和想象力及敏锐的听觉分析、调控能力。确切的讲,要具备艺术的鉴别力和艺术听觉力。学会分析掌握这首筝曲所代表的风格,结合作家所想要的独特音色思想及形成此音色技能的能力。并创造性想象,想象出你所追求的某种音色,并能在乐器上现出。要不断的训练、培养提高艺术听觉能力及对作品的内容把握能力,才能演奏出与乐曲所要表达的内涵、风格统一、相对应的,富有感染力的音乐外在音响表现形态——茉莉花香一样的“音色”。

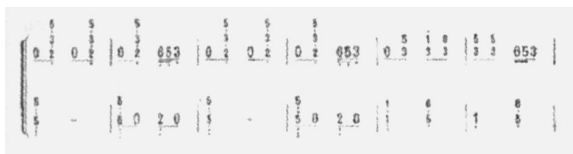
其次,要不断反馈调整所奏出的音色,使之不断接近与客观的音色标准。这里有个需要注意的技巧——摇弦,摇弦起到了一个强调整奏感和制止杂音的作用,最重要的是他可以把左手的音量控制到最合适。方法是用左手小指的掌侧靠弦,如此轻摇轻拂方显心情的悠然自得。音色的差别是需要富有训练的耳朵才能辨析的,找到音色的音响特点,找到达成某种音色的最家弹奏技术,达到与作品风格对音色的规定与演奏者个人的演奏风格、音色、审美能力等完美结合的音色来。想演奏出茉莉花的芳香就要想像吴侬软语的柔美,娇娇妩媚的形象,清丽淡雅的性格就是所按的音要达到的效果,不仅要多练,熟悉乐曲的演奏技巧,更主要的是多听、多想,这样才能达到效果。这也要求我们在平时的生活中,多注意观察,多注意积累,通过多方面的学习来提高自己的文化底蕴和艺术素质,从而提高自己对音乐的深层的欣赏力与理解力,来塑造独特的艺术个性。否则一味只求熟练程度、技巧能弹多好和速度能弹多快,弹出的音也就如同一杯白开水一样。没有任何味道。更别说给人以美感,感动他人了。后面的音乐,尤其到摇指的部分要弹得有起伏。快板要弹得节奏很稳,而且要很活泼。对所演奏出的每一个音的音色都非常敏感,要能从局部到把握整首乐曲的音色与作品内容、风格的统一。乐曲的演奏,是演奏者对作品的一定思想内容、一定音乐风格的补充与再创造,是作品真实而又完整的演绎过程。

三、呈示部的演奏处理

欢快,清脆,活泼,明亮是此段的演奏特色。这一段是全曲的高潮部分。由主题变奏,主题再现,变奏再现三部分组成。主要表达的意思是表现年轻人欢快活泼的个性。音色明亮而又清脆活泼,仿佛年轻姑娘细碎的舞步。让听者心情欢快,忍不住要跟着旋律一起跳起舞来。所以,节奏相对来说就比上一段的速度要快。以=152拍的速度演奏。在演奏的过程中一定要处理好旋律音和非旋律音的关系。在速度较快、活泼灵巧中保持并突出旋律的线条。如歌声般的流畅、灵巧。

主题的变奏用的是活板,旋律的发展非常自由,开始是由一组组的切分音符组成的上下呼应的句子(如下

例):

节奏感非常的强。随之而来的是如流水般的滚音。整体速度比上一段快,曲调欢快活泼,这些地方看似简单,其实要弹好却非常不容易。因为速度较快,所以,通常都会犯两种毛病。第一种是基础不太好的,因为这一段虽然没有特别高难度的技巧运用,但是却需要非常扎实的基本功。加上演奏速度较快的原因,尤其是每次遇到“这几个音出现的时候,常有学生为了“方便”就用连托演奏,这样就造成了节奏极为不稳,演奏速度越来越快。所以怎么都弹也弹不清楚或是不连贯。第二种就是技巧很好的,能把每个音弹得非常清晰,速度也能达到要求。可是,当弹到这一段后就不由自主地越弹越快,并且没有情绪的起伏,完全像背书一样,以极快的速度背完这一段,美感尽失,平淡无奇。所以在一开始练习的时候就应该先慢速练习,稳定节奏后加快演奏速度,达到要求速度后切忌渐快,保持演奏的速度,一定要注意曲谱上的表情记号。在表演演奏时可以把渐强减弱手法夸张化表演,这样乐曲给人的感觉就非常生动有趣。

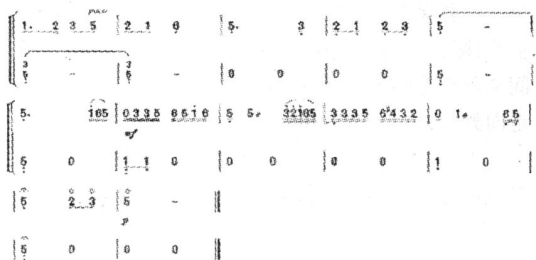
主题再现部的旋律要与前后的速度统一。一气呵成,不要任意放慢。气氛上应该表现出欢快,轻盈,活泼的感觉。因为这段有大量的摇指运用,所以给原本非常活泼的旋律增添了几分优雅的抒情。像姑娘们欢快的舞步一样,轻盈中带有几分羞涩。浓浓的幸福感洋溢在整段旋律中。

在演奏时,一定要注意右、左手的配合。左手旋律往往是弱起拍子镶入右手的旋律中。所以线性非常好,上下旋律相互配合又互相辉映。

四、主题再现部的处理

再现部分的旋律在 198 小节处正式开始。曲调由欢快,火热转为平淡。衔接要自然,由于结束句较短,所以要尽量平稳,让音乐逐渐安静下去。

从此段开始,演奏速度恢复至原速,演奏力度控制在中强与中弱之间。由 198 小节开始中强后渐弱,再至中强。如下例:

最后以三个泛音结束全曲。音乐渐渐远去。如淡淡的茉莉花香,给人留下了无尽的遐想……

五、小结

总之,器乐表演中最复杂、最困难的问题是,演奏者个性体现与如何处理演奏者个人感受与作品客观范围的关系。演奏者所接触的作品——茉莉花的芳香,其题材内容及形式,是演奏者有深刻印象的。但大多我们都是通过别的方法了解乐曲的背景。因此,固然需要我们对弦律具有相应的了解与熟练技巧,但所有手段能否完整地树立作品形象,正确表达作品的主题意图,这于我们自身是否具有正确的艺术态度至关重要。表演是感性化的,在这种情况下,演奏的作品既非作曲家的个人风格的代表,更非自身经历及个人爱好的单纯描述。而是在确切理解作品艺术思想基础上,加入自己的完美的表现力和感染力。音乐表演应具有真实性,是对音乐原作的忠实再现。演奏者驾驭作品风格的能力及艺术感染力如何,不仅反映了演奏者具体技巧手段的熟练程度,同时更体现出演奏者对作品的理解与态度。充分了解此曲改编的小调风格及作曲家的风格范畴,切实把握音乐作品形式与内涵的规定,是进行二度创造的基础,是音乐表演获得真实性的基本保证。如果演奏者只是一味的模仿别人或机械的复制出作曲家标明的音符,缺乏体现个人对作品理解的个性与创造,演奏必将缺乏光彩。任何音乐表演,假如失去创造性,都必将失去艺术价值,也必将失去个性。要想弹好这首乐曲一定要把握住江南小调的民间风格,用心灵去体会和感受音乐。掌握好不同风格的乐曲,应该用不同的揉弦的方法,千万不能弹什么曲子都千篇一律,用同一种方法按。速度上应该有弹性变化。开始练习的时候,速度一定要规整,熟练之后再速度变化上的处理。一定要注重乐句的起伏、高潮的奏法及音质上的高度要求。控制好左右手的配合。那么,美丽优雅的茉莉花就会在你的指尖下盛开,散发出淡淡的清香。

注释:

- ①乔建中:《中国经典民歌鉴赏指南》,上海:上海音乐出版社,2002年。
- ②李萌:《古筝曲谱》,人民音乐出版社,2003年。
- ③曹美韵:《中国音乐史与名曲赏析》,浙江大学出版社,2001年。
- ④林玲:《古筝演奏曲集》,安徽文艺出版社,2003年。
- ⑤上海争会:《中国古筝考级曲级》,上海音乐出版社,1996年。
- ⑥黄钟:《武汉音乐学院学报》,总第 82 期。
- ⑦《乐器》2005 年第 2 期。
- ⑧《乐器》2003 年第 9 期。

(责任编辑:胡光波)