

II 古筝音乐名曲解题之近现代创编部分

《包楞调》

此曲是由著名山东筝派演奏家、山东筝派代表人之一的韩庭贵先生根据山东菏泽成武民歌改编而成的。乐曲惟妙惟肖地描绘了旧中国的农村妇女起早摸黑纺棉花的连绵不绝的楞楞声，就在这楞楞声中，蕴含着农村妇女的苦楚与哀痛，同时也饱含着她们对幸福生活的向往和企盼。该筝曲着重突出了山东派古筝演奏技法，大指第一关节的灵活快速托劈所产生的效果，犹如珠玉落盘，清脆利落。但韩庭贵先生的演奏视野比同代的演奏家更为开阔，而不拘泥于传统技法的窠臼。执教期间，他始终保持着创新的精神，独创性地使用了左手快速上下刮奏、快速八度大跳等技法，使乐曲极具有艺术感染力。此曲获得多次奖项，并曾于国内外电台录音播放，影响深远。

《山丹丹开花红艳艳》

此曲创作于1972年3月，并于1974年8月修订完善。筝曲依据陕西文艺工作者集体填词编曲的同名歌曲改编而来。该歌曲具有纯朴、高亢的“信天游”风格，曲调开阔奔放，舒展自由，感情炽烈。筝曲伊始就是长摇技法，密度均匀，由弱渐强，尽展辽阔悠远之意境。该筝曲是著名古筝演奏家焦金海先生的代表之作。《山丹丹开花红艳艳》这首歌曲具有很高的艺术价值，经过几代人的精心诠释，如今已是家喻户晓的民歌精品。在电视剧《长征》中被用作片尾主题歌曲。

《梅花三弄》

这是一首由同名琴曲移植而来的筝曲。琴曲曲谱最早见于明代朱权的《神奇秘谱》(1425年)，谱中解题称晋代桓伊曾为王徽之在笛上“为梅花三弄之调，后人以琴为三弄焉”。因乐曲前半部分的泛音曲调在不同的徽位上作三次重复演奏，故称为“三弄”。筝曲对泛音的处理十分巧妙，主题乐调进行了三次变奏。第一次的泛音效果刻画了优雅静态、高洁的梅花形象；第二次时，左手在高音区作有规律的伴奏音型，右手弹奏出音乐主题；到了第三次，节奏突变，左手的伴奏也呈现出一种流动的态势，刻画出迎霜傲寒、舞羽翻银的梅花形象。

《彝族舞曲》

原为琵琶独奏曲。著名的柳琴演奏家王惠然以云南彝族民间音乐为素材编写而成，创作于1960年。后来经过著名古筝演奏家潘妙兴先生的整理，成为一首筝独奏曲。乐曲以优美抒情的旋律和粗犷强悍的节

奏,描绘了彝家山寨恬静朦胧的夜景和青年男女欢欣舞蹈的场面。乐曲引子自由舒畅,呈现出彝家山寨的静穆。乐曲第一段音调优美婉转,刻画出姑娘曼妙的舞姿;第二段的主题音调是根据彝族民间乐曲《烟盒舞曲》改编(原琵琶曲)的,得到不同程度的变化和呈现。就这样,乐曲先以姑娘曼妙的独舞到阿哥的欢舞再到热烈的群舞,从舒缓的节奏和优美的旋律到强有力的节奏和欢快的旋律,逐层将乐曲推向高潮。以此曲改编的箏曲,其和声、织体更为丰富充实,古筝的表现力得到了充分的发挥。

《木卡姆散序与舞曲》

这首古筝独奏曲由周吉、邵光琛、李玫作曲,创作于1981年。该乐曲由两大部分组成,第一部分是一个维吾尔族音乐风格的序曲,称为散序,第二部分是几个舞曲组成的舞曲组。该曲调式定弦法新颖,也突显出维吾尔族的风格。乐曲以木卡姆旋律为创作素材,运用了丰富多变的手法,表现出维吾尔族人能歌善舞的民族风情。木卡姆是新疆维吾尔族古典音乐套曲,总共有十二大套,由大乃格曼(大曲)、达斯坦(叙事诗)和麦西热甫(民间歌舞)三部分组成。木卡姆体裁多样,节奏错综复杂,曲调极为丰富。“十二木卡姆”是维吾尔族的音乐圣典,受到政府的重视。1960年,我国整理编辑并正式出版了《十二木卡姆》:包括古典叙诵歌曲、民间叙事组歌、舞曲、即兴乐曲340余首,是不可多得的一笔音乐文化遗产。

《闹元宵》

由河南著名箏家曹东扶创编于1956年。该乐曲广泛取材于河南民间音乐,地域特色浓郁。除却引子部分,全曲可分三段。其中,引子是以大幅度的急速划弦(由下而上的历音)、托劈双弦和长摇开始,进而到左右手交替弹奏的大撮,突出了元宵佳节热闹的气氛。乐曲第一段取材于民间吹打音乐,速度较慢,旋律优美。其中左手的颤音运用的很有特点,左手的上滑音、下滑音正如唢呐的演奏。第二段取材于河南的地方戏曲音乐,是全曲的主要段落,乐曲速度比第一段加快了许多,突出佳节的喜庆喧闹。其中左手的伴奏音型,听来似乎模仿锣鼓的声音,表现了元宵

节欢腾的场面。第三段取材于河南说唱音乐,速度更快。演奏上运用了右手划弦、左手和弦的技法,将音乐推向高潮。《闹元宵》采用的是三段体,这受到现当代音乐创作的影响。乐曲描绘了闹元宵的民间风俗场面,生活气息十足。

《战台风》

原上海民族乐团古筝演奏员、著名箏家王昌元创作的箏独奏曲。上个世纪60年代中期(1965年),王昌元有感于上海码头工人与台风顽强搏斗的精神而连夜奋战创作而成的。乐曲共分五个部分组成:第一部分以饱满沉实的和弦开始,形象地描绘了码头工人们热烈欢腾的劳动场面;第二部分特殊的演奏技法,比如左右手分别在箏柱两侧刮奏、大指快速摇指等,模拟出台风呼啸而来的气势;第三部分以主题音乐几次变奏,逐渐将音乐推向高潮,形成紧张而强烈的音乐效果,生动地描绘了工人们与台风搏斗的场面;第四部分的旋律宽广舒展,抒发了工人们战胜台风后的喜悦心情,演奏这一部分时,需要把握好度,使雨过天晴,工人们欢欣喜悦的寓意得以完美表达;最后是第一部分的再现,乐曲磅礴壮阔的气势和生动鲜明的形象给听众以深刻的印象。《战台风》的出现在当时引起极大反响,乐曲中右手大力度的扫摇、双手快速扫轮、双手刮

奏等高难度技巧,以及“双食点”、“密摇”、“扣摇”等技法,都是创新性的,使古筝的表现力得到极大丰富。曲作者在传统“四点一”指法基础上创出“扫摇四点”奏法,在传统食指抹弦奏法的基础上,创出“双手食指点奏”奏法,把古筝演奏技术推向了新的阶段。是继《庆丰年》之后又一双手弹奏的佳作。自该乐曲之后,古筝界又涌现出一大批古筝新作,如《草原英雄小姐妹》(张燕、刘起超曲)、《洞庭新歌》(王昌元、浦琦璋编曲)、《雪山春晓》(范上娥、格桑达吉曲)等等,都是双手演奏的乐曲,体现出古筝高难技巧特点,是现今古筝教学的经典曲目。

(待续)