

古筝现代作品的

突破与创新（下）

——兼谈古筝独奏曲《林泉》的演奏体会

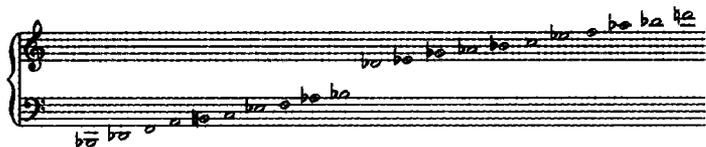
文 / 吉 炜

二、作品调式和声与演奏

作品的调式与和声创作,是继承民族传统和声风格与借鉴西方和声创作技术的巧妙结合,具有较鲜明的特点。

(一) 作品对古筝传统定弦的改变。

《林泉》的定弦:

作品的定弦打破传统五声音阶序列定弦,不再是原来的21弦定弦4组五声音阶循环排列,新的定位也可以在序列中找到五声音阶原素。整个音阶是以 $\flat A$ 为宫音的五声调式为基础,低音的五根弦稍有变化,从小字组C音开始进入 $\flat A$ 宫调式中的角音。从这列音中可看出,是省略了音或加了音的以 $\flat A$ 宫为主的音阶,最高的音又变化为调式中的变徵音(偏音)。其结果,单一的五声音列变成了多调式系列。于是,五声性音调与半音化展开相结合,为整首作品确定了相应的基调。

为作品的内容所谱写的调式决定了乐器的定弦,整首作品基本上以 $\flat A$ 为宫音的各种调式。由于调式既沿袭了传统民族调式,使得作品极具民族风韵,但又不同于传统作品中单一调式的陈述,而是在作品中极微妙处通过某几个音的变化,使得调式在瞬间形成各种对比的色彩感。

作曲家这样打破常规的定调,是颇具匠心的。他为作品中的调式转换,在琴弦定音上做好了准备,以此打破传统定弦不可以转调的局限。值得重视的是,这一组定弦融入到作品写作中的调式及和声的转换,没有一点冲突与僵化,并能让作品的调式及和声风格还基本保持在民族风格中。

(二) 作品对民族调式的运用。

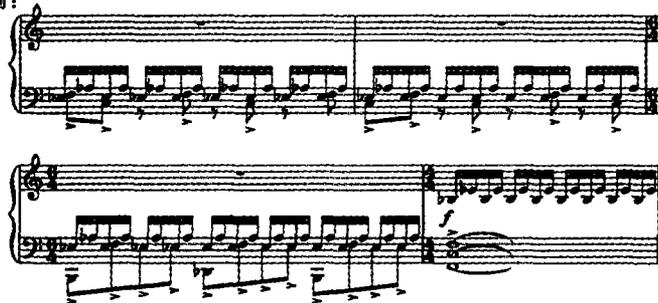
作品的五声调式特点使其和声有民族五声音阶和声特点。作品调性以 $\flat A$ 为宫的七声音阶民族调式为基础,在这个调式基础上写出了动人的具民族色彩的旋律及其相应的和声,与各式各样的偶成和声。

在作品中作曲家善于运用良好的内心听觉,很好地把握了音程色彩的对比关系,并通过单和弦与副和弦的原位、转位形式造成了

听觉上的新音响。从谱面上看，最具特色的是第二部分中各种音程碰撞的结合，音响感丰富，但音程还是传统调式中所能构成的和音。

谱例：

(三) 作品对西方现代和声写作手法的借鉴——纵合化和声运用。

谱例：

作品用横向进行的旋律材料作纵向的结合，使之化为和声形态，于是便形成了纵合化的和声方法。这里将纵合化和声与调式功能和声做了结合。“化横为纵”的和声方法丰富了和声的表现形式。

(四) 作品和声演奏的特点

作品的和声写作，采用了西方和声的创作手法，使和声丰富多样，从而对乐器的演奏者有着突破性的演奏技术发展要求。

古筝善于表现很流畅的多音组合的旋律线。作品《林泉》题意在描绘“水”，水之形之声的变化是多种多样的，所以作者在和声创作上要尽量用和声表现出水的多变，以及挖掘乐器在表现上的潜力。

作品《林泉》中的和声：排练号9最后五小节。谱例：

此处采用双手演奏。右手大指弹奏最高音，保持同一力度和音高不变。而和弦的变化的音由右手食指与中指演奏，两手指变化的音都做大二度级进。为了强调这种即稳定又不协和的音响，就要注意三个手指力度的不同处理，强调中指、食指演奏变化的音的力度。这样在持久的高音强奏下，也让听者明显听到、感觉到中间声部的不协和音程的跳动。同时左手也应注意处理三个手指的同时演奏的关系。由左手演奏的低音和弦的三个音，都是进行大七度的跳进，每个手指都是跳动变化的，所以要求三个手指在同时弹奏时力度均衡。

通过分析我们看到,在演奏现代乐曲时,一定要细微地分析到每一个和弦中的每一个音的变化。然后应作品中具体音的需要,有针对性的、灵活的运用变化的演奏方式,使得演奏能更恰当地表达作品。把握分析现代作品和声的能力,是现代古筝演奏者必须的素质。

三、作品节奏与演奏

(一) 作品现代节奏型的运用

作品在节奏创作上结合西方现代创作技法,拓宽了古筝的音乐表现力,同时也对演奏技术提出了新要求。作品运用了一些现代音乐创作中常用的节奏型。如:渐变式的节奏型、自由数量节奏型、自由变化三连音节奏型等现代节奏型。

(二) 现代节奏型与力度及音色的关系

1. 单一节奏型与力度的关系

一般情况,现代渐变式节奏型在渐快时与力度的关系,是随节奏渐快而渐强的。作品《林泉》中不乏这样的例子。

谱例:

2. 变化单一节奏型律动同力度与音色的关系

变化节奏型影响相应音符的音色与力度的层次变化,如《林泉》第一部分的变化三连音与三连音律动的力度转变。律动的改变使重音前后颠倒,音色明暗也随之交替。

谱例:

根据各种节拍规律,都可以找出不同的音色变化,现代作品的节奏型变化多样,这是传统筝曲无法比及的。节奏型的丰富要求演奏者必须对现代节奏型有细致的理解与把握,并对作品中具体的节奏型进行分析。

四、作品音色与演奏

这里要谈的音色是与作品的力度分开的单纯在作品中要表现的乐器音色。要完美地表现作品,除了要对作品力度节奏等因素的完好表达,还有一个演奏者必须具备的非常关键的基本的能力——对乐器音色的把握,应该结合作品弹奏出最能表达作品、最贴切作品内涵的音色来。

《林泉》这部作品,是作曲家有感于古筝这件乐器的音色特征特别创作的作品。他用描写水的题材,结合着古筝的音色,极自然、和谐地构造了这部作品。作品没有抛开传统音色的使用。传统音色中的揉音和颤音在《林泉》中的出现,使作品从开始处就保持在古筝传统音色中。

谱例:

颤弦用以延长声音是传统古筝音色的韵味。作品借用颤弦的演奏方法,用传统古筝音色的表达方式,表现着水波的波动。

演奏现代古筝作品要力求掌握古筝的传统音色,弹奏的触弦及揉按滑颤等技法是传统演奏音色的范畴,在现代表达中同样要求演奏者极大地发挥它的特色。现代筝曲表达需要的乐器音色又是极为丰富的,传统的较为单一的弹奏音色不能满足作品表达的需要。所以现代古筝演奏的音色是在传统基础上拓展的。

作品《林泉》的音乐内容力求通过不同音色的细致变化,来描绘作品主题水的变化多样。其音色要求的浓淡、明暗、厚薄之细致,是以往传统音色变化所不及的。如何演奏出明与暗、刚与柔、清脆与浑厚等等变化多彩的音色来表现作品的内容,弹奏位置的变化是一种方式。在不同弦段上选择不同的音色是丰富音色表现手段之一,一般来说,靠近岳山处发音明亮,音质较刚硬;右侧弹奏位置的琴弦二分之一处音色较柔和、暗淡。手的不同触弦方法产生不同的音色,触弦的方法有多种:夹弹法与提弹法是最基础的两种。在这两种方法基础上发展而来的又有许多,如运用大臂挥动的夹弹法与提弹法,用手腕的提弹法,手指独立的夹弹与提弹法,不同的弹法发力点不同,音色也不同。我们应根据音乐表现需要,进行不同的弹奏位置与弹奏方法的变化,切忌弹奏时手僵化于一个位置与一种方式。

五、作品力度与演奏

我们从对《林泉》作品分析中,可以感受到现代作品在力度方面的表现力。作品的力度范围基本是在以下这些标识内进行的:pp、p、mp、mf、f、ff、fff、sf、sfp。单从作品的力度标记上来看,它的力度层次已经到达了一个极丰富的情况。

现代作品的力度是在传统作品的基础上,加宽了许多层次。作品力度层次标识得越丰富,就要求演奏者越精确越分明地把握好力度的变化和对比。

作品《林泉》从整体力量安排上,体现了现代特点。力度的对比与变化多以渐强、渐弱、突强、突弱为主,而没有常用传统作品中力度对称的对比关系。乐曲中力度处

理常出现由薄至厚一趋到底的状态,而没有那么多的力度曲回。力度逐步加入的方式,使音乐情绪随力度音响紧张度的增长而逐渐强烈起来。力度的对比幅度也很大。渐强常是由mp-----ff或是p-----sf,力度的变化由弱至强涵盖着多个层次。这些都可在乐谱中到。(排练号6的整段的力度标识与排练号7中一些乐句的力度标识)

由于蕴涵在作品内的力度层次变化加多增大,所以要求演奏者力度层次的表现力加强。仅概括作品中出现的摇指的强弱变化,就有p、mp、mf、f、ff、fff、sfp,以及不同层次的渐强渐弱等多种。这些看似简单的变化,却需要演奏者在练习时下功夫严格区分。因为作品的精髓也体现在这些小的变化中。而越是细小的变化在技术训练中越难练就。演奏好现代作品,就要从细微处着手,只有具备把握表现这种力度的技术能力,才有可能具备演奏现代作品的素质。演奏者越准确地对作品力度进行表现,越会给予听者内心以深刻的感动与强烈的冲击。由此可见,现代作品的力度把握对演奏者成功把握作品的重要性。

结语

通过对《林泉》的上述分析,笔者从这首作品的曲式结构、创作手法和构思上,感受到作曲家较好地继承了曲式结构发展原则,并在此基础上创造性地与他所要表达的思想内容结合起来。作品用现代作曲手法融会贯通于古筝这件传统乐器,突破传统筝曲创作的地方色彩性,保持民族化风格与现代性的统一,是现代古筝作品比较成功的范例。

本文在粗浅分析《林泉》的同时,根据笔者的演奏实践,以一定的篇幅谈了些个人体会。由于学识和悟性所限,就演奏体会本身的归纳是非常有限的。但笔者通过写作本文深深地感到时代进步推动艺术发展。作为民族音乐工作者的一员更要与时俱进,不断吐故纳新、虚心学习新知识、新技法,有机接受新观念,把握好继承与创新的关系,才能达到学业和艺术上的进步。这是笔者最大的内心感受。

本文的论述和观点无法概括我国现代古筝作品和演奏的全貌,多有偏颇和疏漏之处,恳请老师们批评指正。