

古筝曲《长相思》的演奏难点分析

葛笑然 西北民族大学音乐学院 2010 级研究生 甘肃 兰州 730030

摘要: 古筝曲《长相思》是一首现代派古筝独奏乐曲,作曲家王建民老师于 1990 年创作此曲,因其有较大的演奏难度及较深的思想内涵,故在众多的古筝乐曲中有很相当重要的位置。

本文以对古筝曲《长相思》全面的分析为基础,结合个人实际演奏的心得体会,重点对该曲演奏难点和艺术特色做研究,在剖析演奏技巧的同时,挖掘其深层的艺术内涵,进而探索其实用性和现实意义。希望通过本文的论述,给广大演奏者在把握乐曲演奏难点及艺术特色方面做一参考,以便对古筝演奏有所帮助。

关键词: 古筝;长相思演奏难点;艺术特色

[中图分类号]: J632.32 [文献标识码]: A

[文章编号]: 1002-2139(2013)-3-136-01

1、前言

古筝曲《长相思》由作者王建民老师创作于 1991 年 8 月,同年 12 月荣获江苏省第二届音乐舞蹈器乐独奏曲创作一等奖。

古筝曲《长相思》取材于李白的同名古诗:

长相思,在长安。络纬秋啼金井栏,微霜凄凄簟色寒。

孤灯不明思欲绝,卷帷望月空长叹,

美人如花隔云端。

上有青冥之长天,下有绿水之波澜。

天长路远魂飞苦,梦魂不到关山难。

长相思,摧心肝。

此曲表现了诗人离开长安之后,通过对一个怀着相思之苦的人的刻画,抒发自己远大抱负得不到施展的复杂心情。乐曲旋律运用我国古代歌曲的传统音调与陕西民歌的旋法综合创作而成。

《长相思》的定弦采用了两组不同宫音阶(即 C 宫音阶和 F 宫音阶)的交替排列,这种定弦方法丰富了乐曲的调式、调性,在横向旋律的起伏中,调式调性能自然转换,减少了转调给乐曲旋律的行进中带来的突兀感,这种双调性结合的方法,使乐曲旋律更为丰富新颖,并具有典型现代的风格特点。

2、《长相思》的演奏技巧难点

《长相思》是一首演奏难度高深,技巧复杂,意境深远的乐曲。曲中运用了一些较为新型的演奏技巧,例如:单手泛音、快速琶音等,在现代筝曲中,该曲所涵盖的技法具有代表性和特殊性。如果演奏难点解决不当就会影响到演奏者的音准、音色及整首曲子的完整性等,从而影响到乐曲艺术表现。本文主要从曲中难度技巧方面出发,作以探索和研究。

2.1 双手泛音

双手泛音是传统的泛音演奏方式,即右手拨弦的同时,左手在该琴弦有效部位的 1/2 处一点即起,弹奏出比该弦原音高一个八度的音。音色要求达到清澈、透亮的效果,常常用来表现类似于空谷回声的意境。

2.2 《长相思》中单手泛音的演奏难点

例 1:《长相思》第二部分慢板中单手泛音的一段谱例:

此段的演奏难点在于:第一,泛音点的选择,在该弦有效发音弦长的 1/2 处,可以先在琴弦上做一标记,先进行定位感的培养练习。第二,泛音点确定之后,先用双手做泛音练习,定位熟练后再换右手,此时弹弦与点弦应是极为紧密的先后顺序,一点即起,以免弹出哑泛音。同时,两指尽量打开,因为拨弦手指越靠近震动弦长的中心,弹出的音色越为明亮。第三,此段左手副旋律的配合也相当重要,泛音的音量比较小,音色比

较纯净,所以左手切忌力度过重,造成“抢旋律”的错误。第四,由于此段音乐是前面主旋律再现,又是下一段音乐的引子,所以要做个“欲扬先抑”的铺垫,在演奏的时候,音色明暗变化要把握好。

从谱例中可以看到,演奏泛音时,左手可以流畅的演奏副旋律,与泛音主旋律相呼应,达到了双琴合奏的独特效果。同时,将泛音用作旋律来大段表现的方法,也是筝曲中比较少见的。

2.3 琶音

琶音是分解和弦的一种变体形式,在筝曲中多为伴奏或装饰性指法技巧,比较常见。

传统琶音的演奏方法是:和弦内音由低到高依次弹奏,试图模拟竖琴和钢琴的音色。演奏手法上分为单手琶音和双手琶音,演奏顺序上分为正琶音和反琶音。要求音量一致,音色均匀,避免因力度不均而弹出的“大头音”。

2.4 《长相思》中快速琶音的演奏难点

在《长相思》中,首先,琶音的速度被大大提高,对演奏者的基本功要求也相对较高。同时,琶音打破了以往和弦内音的演奏习惯,而改用由上至下依次演奏邻近的几根琴弦。要求用拨弦的方法弹奏,手腕要放松,手指发音要结实,每个手指用力要均匀,换指要快而准确。由于琶音本身具有连贯的特质,所以除了指关节之外,弹奏的时候还需要腕关节与肘关节的配合与支撑。音色要求力度饱满、颗粒清晰,如珠落玉盘般清脆悦耳。

例 2:《长相思》中第四部分快板中快速琶音的谱例:

《长相思》中的琶音主要采用右手反琶音。此段的演奏难点在于:第一,从右手的大指开始按照顺序依次弹起。二三四指迅速连接,节奏平稳,音色一致。第二,由于此段旋律主要在左手,所以右手的伴奏要求大指力点突出,后三指音量统一,以迎合左手的主旋律,同时,换弦过程中大指要迅速带过,二三四指紧密相连,不能有间断或杂音。第三,在右手保持连绵不断的琶音的同时,左手旋律亦不能忽视。此段左手也有琶音,与右手不同的是左手琶音是以由低至高的正琶音形式出现,暗含旋律。第四,在保证以上演奏效果的同时,尽可能的提高速度,并始终保持旋律流畅。第五,注意乐段所表达的情绪,本段为乐曲表达高潮的段落,因此情绪的收拢及开放应展现的更为明显。乐段开始的时候应表现的激动,急切,而到了谱中第四行的最后一小节,情绪随着音符的下行应渐慢,为后面做一铺垫,紧接着左手音量随着右手的一个长刮奏而加大,把情绪推向下一段的高潮。总体上要达到收放自如,承前启后的演奏效果。

结论

一部优秀的音乐作品,在解决了演奏技巧层面上的问题之后,都应该主动上升到艺术特色的层面之上来进行更深层的思考。因为每一部优秀的音乐作品都有它独特的创作思路,风格特点和艺术特色,这是在古筝乃至其他乐器演奏中都必须要去思考的问题。

不仅仅是《长相思》,面对任何乐曲的时候,演奏技巧始终是承载乐曲的厚重底蕴;而接下来,就必须上升到艺术特色的高度继续研究,充分挖掘乐曲内在构思,以及乐曲思想内涵,这才是对待音乐演奏的积极态度。在这个过程中,孜孜不倦的探索精神永远是攀登下一个艺术高峰的最忠实的伙伴。因为,艺无止境。