

词进行锤炼与润饰。

再加上演唱蒙汉调的歌者大多是来自晋陕的农民,那里人民淳朴,豪放的性格使蒙汉调的歌词表达具有直白,朴素,粗犷的特点。蒙汉调的歌词大多是坦率与正面的叙述。例如:汉族和蒙古族在演唱蒙汉调时的音乐性格稍有差别,汉族人唱蒙汉调多用真假嗓混合的方式,声音高亢;骨干音突出;对骨干音的装饰多采用倚音,甩音等,使歌曲更为直畅,洒脱,富有山野气息。而蒙古族演唱时则有些忧郁,婉转而内敛,多用跳动幅度较大的装饰音来装饰基本骨干音。音乐的婉转,内敛结合质朴,直白的歌词以及嘹亮的演唱方法等形成了蒙汉调外在形式简单,直接。

四、蒙汉调的伴奏乐器

由于蒙汉调是一种以社会及文化的交融为前提的一种民族融合艺术,所以在伴奏乐器上也体现出了这样的交融特点。因此,蒙汉调与鄂尔多斯地区蒙古族短调民歌一样,所使用的伴奏乐器都是传统的“三大件”:梅、

四胡(蒙古族乐器)和扬琴。

梅,蒙古族民歌的主要伴奏乐器,乐队其它的乐器都要用梅来定调。梅的音色嘹亮高亢,故在伴奏中处于领奏地位。在表演过程中,梅可以演奏歌曲的旋律,也可以加以变奏或加花,在间奏与尾奏中也不可或缺。它使音乐不会过于死板,让音乐的伴奏部分在听觉上变得较为丰富。

四胡,蒙古族的传统乐器。但经历了民族及民族文化的融合后,四胡也已在汉族民间艺术中被广泛使用。四胡的音色明亮而又不失拉弦乐器独有的柔美、连续不断,对于其它的乐器音色有较强的融合性,使得乐队的音响效果更完整,整体性更强。

扬琴,是一种靠敲击琴弦发音的一种敲击发声的弦乐器。多用于我国南方民间音乐中。它可以演奏和声,并可以较灵活的适应各种不同的节奏型。它的音色清脆纯净,有回响的特点,听起来有余韵绵延的感觉,音乐旋律具有较好的装饰性特点,是蒙汉调伴奏乐器中唯一的兼具节奏功能与

和声功能的乐器。

蒙汉调是一种以社会及文化的交融为前提的一种民族融合艺术,所以在其它方面上也体现出了这样的交融特点。它的生成和发展有着独特的历史、地理、政治经济、文化环境因素,以及人为因素,也可以说蒙汉调是蒙、汉民族文化交流、发展必然结晶。随着时代的发展,蒙汉调的演唱群体越来越庞大,已经成为鄂尔多斯高原人民生活中不可缺少的艺术门类。在文化艺术空前繁荣的今天,蒙汉调将以其独特的艺术魅力,在浩瀚的民歌海洋中绽放异彩,永葆青春。

参考文献:

- [1] 杜荣芳主编. 漫翰调艺术研究. 内蒙古人民出版社出版. 2007.
- [2] 赵星. 蛮汉调研究. 内蒙古人民出版社. 2002
- [3] 刘波. 中国民间艺术大辞典. 文化艺术出版社. 2002.6
- [4] 裴雅勤. 论“蒙汉调”的风格特征. 武汉音乐学院学报. 2006.2

作者:王玲,包头师院音乐学院。

对《枫桥夜泊》古筝协奏曲的音乐分析

■文/卜晋雯

古筝协奏曲《枫桥夜泊》是古筝学习者经常演奏的作品,本文旨在对这一作品的音乐层面做一些解读,以供学习者演奏实践参考。

一、古筝协奏曲《枫桥夜泊》的艺术特色

(一) 创作意图

古筝协奏曲《枫桥夜泊》是作曲家王建民依据唐代诗人张继的著名诗篇所作,它是浓缩了中国传统音乐精粹的一个典型曲目,它给了人们无限的想象空间,并与感情相融合,将诗中的画面展现得淋漓尽致。

“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船”。这是唐代诗人张继的作品《枫桥夜泊》中的诗句,描写了一个秋天的夜晚,诗人泊船苏州城外的枫桥。江南水乡秋夜幽美的景色,吸引着这位怀着旅愁的游子,使他领略到一种情味隽永的诗意美,写下了这首意境深远的小诗。这“夜半钟声”不但衬托出了夜的静谧,而且揭示了夜的深

沉,而诗人卧听钟声时的种种难以言传的感受,也就尽在不言中了。古筝协奏曲《枫桥夜泊》与张继的诗同名,所表达出的感情也是与此诗有联系的,作曲者用音乐的方式演奏出诗人所要呈现的完美画面。古筝协奏曲《枫桥夜泊》将中国传统文化中的深刻精神内涵,古朴的意韵与现代作曲技法相融合,以写意的笔触描绘出一幅精致典雅、浓淡相宜的中国民族音乐画卷。作品表现了中国文人精神,使听者在若隐若现的宋明古风,感受到作者对“江枫渔火”的怀念与思叹。曲中吸取了昆曲、苏州民歌、丝竹等曲式和音调特色,呈现出精致宜人、典雅诗意的水墨风情。

(二) 曲式分析

1. 调式调性

乐曲的定弦以 bB — bE — F 为基础,整首乐曲在 bE 宫、 bA 宫、 bB 宫之间转换,在定弦、曲调上比一般的传统乐曲较复杂,但基础是传统七声雅乐调式,采用多种宫系调式转换,所以形成了一种中国音乐特点

鲜明的调性风格,和声语言也极具特色,钢琴和古筝声部此起彼伏、错落有致。这种多调式的音乐,使乐曲在技法与感情表达上有了突破,增加了音乐的内容,丰富的调式调性变化,使演奏者在技法上有了更进一步的发展,也使音乐的语言更加丰富,表达出的意境更加贴切,音乐更加流畅、层次分明。

2. 结构分析

这首乐曲是带引子和尾声的三段式(A、B、A)结构,全曲可以分为引子、忧伤的慢板、如歌的行板、慢板的再现、尾声五个部分。

引子部分借鉴了昆曲的曲调, $\#4$ 的出现使之更加明显。引子部分泛音的加入将人带入诗的意境中,微风阵阵、小舟轻泛,雾气蒙蒙的江南水乡若隐若现的美景跃然而生。

呈示段是 $A(a+b)+B(c)$ 的复二部曲式结构,在 bE 宫雅乐音阶,C羽调式的基础上增加了4和7两个偏音,使乐曲的连接更加柔和婉转,犹如清波荡漾。在演奏中不仅要表现出

寂静的秋夜，也应带有忧伤的感情，贴合诗中的意境。

乐曲进入行板部分，此时是A+B+C+B的结构形态，第三部分由多乐段构成。这段乐曲与钢琴配合，要突出主旋律的发展，配合着越来越快的速度将乐曲的情绪推入高潮。

行板之后的连接部分是一段散板，作曲者将古筝与钢琴融合在一起，音乐在矛盾中展现出和谐，情绪激昂，又在宁静中结束，仿佛一场梦惊醒。

最后乐曲进入再现段，调性是^bB宫雅乐g羽调，古筝声部以复调形式与钢琴声部动静结合形成穿插效果，并起到呼应主题的作用。

尾声是一段缓慢的柔板，钢琴再现主题，而古筝则以泛音奏出，颇有意犹未尽不舍之感。

（三）演奏特点

1. 演奏技巧

这首乐曲在演奏技巧上有筝曲作品中常用的一些传统技法，也有其独特之处，在快板部分强调强弱分明的主旋律，要求手指要有爆发力。快速指序、轮抹的技巧要掌握熟练，除了节奏、双手对位准确之外，快板左右手快速交替演奏以及左手在快速的段落中按弦的音准的准确性都是这首作品的演奏技巧的难点之一。

大多数音乐作品里，快板段落都是演奏时的重点、难点之处，此曲的慢板也非易弹，越是要表现安静的情绪，越是难以把握好每个音的饱满度与情绪的融合。

在忧伤的慢板部分，由弱音起，旋律流畅地推进情绪的发展，此时就要掌握好大指与食指的力度运用，手臂与手腕处于放松状态，气息要配合着把每一句音乐都使之充实，音色要明亮清透，旋律紧凑连接，犹如面前流过一幅幅山水画。慢板的音乐感觉要保持在柔美、流畅、轻盈的基础上表现出此起彼伏、若隐若现的情感状态。慢板的部分要与钢琴声部有跌宕起伏、若隐若现的效果，为突出夜晚江边寂静的环境特点，钢琴声部要在古筝声部减弱的旋律中有渐强的音响效果。

2. 演奏感悟

古筝演奏是一门对技法要求很高的表演艺术。弹奏筝曲必须靠扎实的过硬的技法来支撑，必须经过多年持之以恒的技法训练，才有可能表演出完美的筝曲。特别是一些现代筝曲对技法的要求非常高。这首乐曲属于一首现代古筝曲，它不仅要求演奏者要有

较高的演奏技巧，更重要的是与钢琴的配合要融洽。与其他曲目一样，在学习前一定要对曲目的背景及相关资料有深刻的认识，在了解创作背景及重点后，才能准确并充分地发挥自己对作品独特的见解，以完成更好的二度创作，展现出自己的风格。现代筝曲在学习前首先要对调式调性有所研究，它不像一般的传统曲目有明确的调式调性，现代的一些筝曲，比如古筝协奏曲，作曲家为了把情绪、感情表达得更淋漓尽致，在调性上会有比较复杂的变化，这时不仅要参考民族五声调式，在大小调的学习与掌握上也要注重，不仅准确地判断出整首乐曲的调式调性，在乐曲进行中的调性变化也要分析，只有在准确的分析作品的基础上才能更好的演绎作品。

二、古筝协奏曲《枫桥夜泊》的创新

古筝协奏曲是近年来较为新的一个概念。筝是古老的民族弹拨乐器，在两千多年的发展史上一直以其清丽高雅的音色，雄浑大气的表现手法著称于乐坛。而协奏曲产生于西方，两者看起来没有什么必然的联系，但在近些年来，一些作曲家开始将两者有意结合，才产生了“古筝协奏曲”这个新事物。在乐曲的表现上更加新颖，使乐曲的表达更加贴近作曲家所要表达的意境和感情。

第一部古筝协奏曲是我国著名的作曲家何占豪先生于20世纪90年代初创作的古筝协奏曲《临安遗恨》，它分为古筝与钢琴、古筝与交响乐队两个版本，这首乐曲开启了古筝协奏曲演奏蓬勃的发展之路，这种形式的作品受广大音乐工作者的喜爱。继古筝协奏曲《临安遗恨》之后，又有《西楚霸王》、《汨罗江上》、《云岭音画》、《云裳诉》、《孔雀东南飞》、《望秦川》、《枫桥夜泊》等大型协奏曲不断产生与更新，它们已得到广大音乐学院的师生及古筝爱好者的认可并推广。

古筝协奏曲《枫桥夜泊》这首现代筝曲是以古诗为创作背景，题材新颖，在创作手法上，它不仅运用了传统的古典音乐素材，还加入了昆曲风格，使作品的音乐元素丰富起来。作曲家王建民在人工调式定弦的运用上很精细，他通过改变传统古筝的定弦，重新设计弦序来表达他的创作风格、思维和个性，并在每首乐曲中都有精巧的构思。

这首乐曲的旋律如歌，典型的现

代音乐作品的风格，与其他古筝协奏曲不同的是这首乐曲更加着重于与钢琴声部的配合，复调旋律不断出现，无论是乐起乐落，主旋律一直萦绕在耳边，并且不同音响效果配合出现，使音乐的歌唱性更加浓烈。在快板与慢板重现的连接处，这个连接部分不再是其他古筝协奏曲中常用的古筝独奏，而是两个声部一起演奏的过渡连接。有的钢琴声部伴奏情绪是激动的，古筝声部休止的小节钢琴声部出现主旋律，复调旋律的配合更是突出特点。在演奏技巧上，这首乐曲运用的技巧较丰富，轮抹、轮指、快速指序、琴码左侧的刮奏等技法让乐曲更具现代感，在乐曲意境的表达上更加确切、真实。而在现代乐曲典型的风格中此曲又浓缩了中国传统音乐之精华，表现出中国民族器乐作品特有的神韵和古典之美，符合中国人的审美情趣，它是古典与现代的融合，东方与西方的结合，这正是作曲家绝妙的创作之处。

综上所述，《枫桥夜泊》这首古筝协奏曲是具有现代化和古典音乐美的成功之作，它的创作不仅继承了中国民族音乐的特点，还在艺术表现形式上赋予了新的风格，给予了古筝音乐更广阔的发展之路。而这种新兴的演奏形式——古筝协奏曲，也受到更多古筝爱好者的喜爱。

参考文献：

- [1] 高为杰，陈丹布. 曲式分析基础教程[M]. 第二版. 北京：高等教育出版社，2006
- [2] 萧兴华编. 中国筝曲曲谱集[M]. 第一版. 长春：吉林音像出版社，2002
- [3] 王安国. 现代和声与中国作品研究[M]. 第一版. 重庆：西南师范大学出版社，2004
- [4] 李萌编选. 中国传统古筝曲大全[M]. 第一版. 北京：人民音乐出版社，2004
- [5] 杨儒怀. 音乐分析论文集[M]. 第一版. 北京：中国文联出版社，2001
- [6] 王建民. 从古筝的定弦谈筝曲创新[J]. 中国音乐，1999，13(7)：34-36
- [7] 樊艺凤. 审美变化与中国现代筝乐的创作和发展[J]. 中国音乐学，2002，12(6)：4-6

作者：

卜晋雯，安阳师范学院音乐学院古筝教师、硕士研究生。