

在古筝教学中探寻王中山作品的艺术特色

□文 / 陈凌

摘要:现代筝曲是在继承传统筝曲特点的基础上发展新的技术技巧,新的作品形式,高校古筝专业教学的曲库中也包涵了众多优秀的现代筝曲。其中王中山先生的作品在现代筝曲中有较强的代表性,他作为当代著名的古筝演奏家、作曲家以独特的表现手法和创作风格,在现代筝派的创作与表演中独树一帜。

关键词:古筝作品;王中山;《望秦川》;继承与创新

王中山是现代著名的古筝演奏家、作曲家。他以精湛的技艺和上乘的功力活跃在古筝界,他在古筝上开拓性地运用了左右轮指、弹轮等技法,丰富了筝的表现力,创作风格在继承发展前辈艺术精髓的基础上开创了新的创作演奏特点,他的演奏技法娴熟、飘逸洒脱,音色柔美而亮丽,音乐表现细腻、传神,善于用情绪化的音乐语言表达理性化的思维无论是韵味独特的传统筝曲或是技巧复杂的各类现代筝曲,均恰到好处地体现出原曲风貌。同时王中山先生还创作了形式多样的古筝作品,在民乐革新与发展的今天,作品所表现出的技巧难度以及定律,音乐旋律的独特性,也满足了当代人们的欣赏品味。

王中山先生对现代古筝所创作的技术上的革新,是对传统上充分地继承,针对古筝本身的特点所作的有机的改良。他所作的技术上的进步,并不是纯粹的“炫技”,而是与乐器意境构思相符相融的技术上的需要。他的作品题材相当广泛,也许正是出于本身具备演奏和专业写作理论二者的原因,使他的创作不仅仅局限于传统或现代某一个方面或某一个角度。同时,在现代曲目的创作中,也可以清晰地看到他既运用西方现代派作曲理论,又扎根传统,扎根古筝本身特色而创作的影子。

现在越来越多的专业作曲家开始参与到古筝的创作中,新兴的作曲理念,复杂的调式、和声、织体和作曲手法的键入,加大了古筝曲的篇幅,也增加了筝曲难度。王中山先生的现代作曲理念与非演奏者作曲家的根本区别在于,他从演奏者的角度出发,更加了解古筝的自身特点,能够更好地将古筝的演奏技法融入到乐曲之内,使作品的本身的作曲技术与弹奏技法相辅相成,同时都是为了发挥古筝特色、展现筝乐的魅力而服务。一首曲子假若只是一味地显示作曲家的作曲技术有多么高超,而把演奏者的实际演奏放在其次,即使它的和声织体再丰富,表现手法再多样,也不能称其为一首好的作品。

王中山先生对技术的敏感,使他不仅仅着眼在古筝本身的原有特点上,而是更多的借鉴其他乐器的优势,尽可能地发挥古筝的潜力。钢琴也是王中山先生所借鉴的重要乐器之一,我们都知道,钢琴素有“乐器之王”的美誉,是因为它不仅需要弹奏技术的全面,更是由于它的色彩效果和声效果的庞大,是任何乐器都比拟不了的。王中山先生对钢琴的参考,首先体现在双手技术的一致性上,正是钢琴的左右并用,给了王中山先生以启发,创作出了“快速指序”在左手上的应用。这是古筝所借鉴西洋乐器的典型;其次,钢琴的多层次与和声多元化也给了王中山先生对增强中国乐器的色彩的启示,不仅在弹奏上,创造发展了增强和声色彩乐器的潜能,使古筝的创作领域更为广泛。新技术的合理运用使我们的传统国粹和民族民间音乐在现代古筝上绽放光芒,我们不得不赞叹现代新的技法和作曲理论为我们的传统艺术注入了那么多

的新鲜氧气,我们也不得不感慨王中山这位古筝艺术家传统与现代的创作之精妙。我们就从钢琴与古筝协奏曲《望秦川》的教学分析中来探寻其创作的艺术特色。

一、筝曲《望秦川》的艺术特色

(一)《望秦川》的创作背景

王中山先生创作的筝曲《望秦川》,是王中山先生为恩师李婉芬特地创作的一首作品。在他的古筝学习生涯中,正是李婉芬老师陪伴他、指引他,他与老师有着深厚的感情。当李婉芬老师去世后,王中山在无限感伤之下与钢琴家景建树先生共同创作了这首乐曲,表达了作者对恩师的深切怀念与无限哀思。《望秦川》这首乐曲也体现了王中山先生独特的创作理念和高超的创作技法。

《望秦川》的创作素材是秦腔,秦腔源于古代山西,甘肃一带的民间歌舞,是在中国古代政治、经济、文化中心长安生成和发展起来的,经过历代人民的创造发展而逐渐形成。因周代以来,关中地区就被称之为“秦”,秦腔由此而得名。关于秦腔的起源,有资料称之为“形成于秦,精进于汉,昌明于唐,完整于元,成熟于明,广播于清,几经衍变,蔚为大观,堪称中国戏曲的鼻祖,因以枣木梆子为击节乐器,又叫梆子腔。秦腔的唱腔,宽音大嗓,直起直落,既有浑厚深沉,悲壮高昂,慷慨激越的风格,同时又兼具缠绵悱恻,细腻柔和,轻快活泼的特点,凄切委婉,优美动听。唱腔包括“板路”和“彩腔”两个部分,每部分均有欢音和苦音之分,苦音腔最能代表秦腔特色,深沉哀婉,慷慨激昂,最适合表现悲愤、怀念、凄凉的感情,欢音腔欢乐、明快、刚健、有力,最擅长表现喜悦、欢快的感情。

《望秦川》采用陕西戏曲同梆子的音调创作而成,音调仓远而富深情,表达了浓浓的乡音乡情以及对过往旧事的无限依恋和追思。“秦川朝望迥,日出正东峰。远近山河净,逶迤城阙重。秋声万户竹,寒色五陵松。客有归欤叹,凄其霜露浓。”作品借由唐代诗人李颀《望秦川》的诗,这首诗是诗人将归东川,临离长安时,眺望秦川之作。诗以明净的色调,简洁的笔触,描绘出长安一带山川明净而阔朗的秋天景色,表达了诗人看到秋景想起了官场上的失意、离别长安的悲凉心情。运用古筝特有的音韵,对筝和乐队的描写既有侧重,又相互交融,旋律疏朗,线条清晰,既为听众展现了一幅萧疏散淡的山水画,也表达出一种难以排解的思乡情。

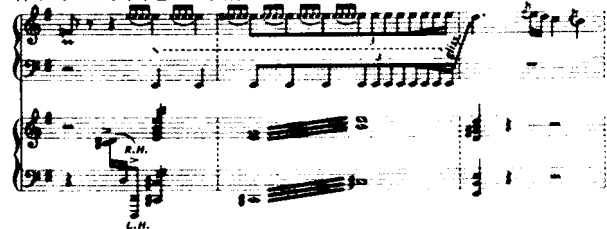
筝曲《望秦川》创作独特在于这是和钢琴合奏的乐曲,在继承和发展了传统古筝技法的基础上,融入了新的元素,中西结合的创新之处使乐曲有着奇妙的音响效果,给人以更美妙的享受。

(二)《望秦川》音乐分析

1. 引子

如脉动的钢琴A音持续进行拉开了全曲的序幕,随着钢琴强有力的推出,气氛被逐渐拉起来并保持住并重复强调。古筝以温润的遥指音色,徐徐开口,娓娓道来。瞬间通过

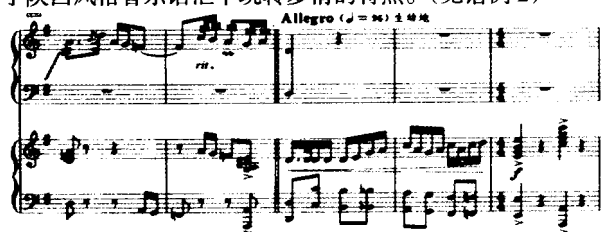
刮奏的过渡,上下至筝弦的整个音区,最终解决到属音和弦。指法安排有双手大撮和弦和短轮配合左手扫弦,张力十足,暗示了全乐曲悲怆深情之色彩基调。(见谱例1)

2. 第一段

此段落由两段主题旋律和一过渡段组成。钢琴引入的第一段主旋律,此段用沉着的乐音,缓慢的节奏,颤、揉、点、滑、吟等做韵技巧,突出了倾诉般的口吻,使得乐句缠绵而又深刻。旋律开始时在中低音区,第一句相较略平,直言感情,第二句略起,欲言又止;第三四句情绪被进一步打开,体现出了情感的质朴和真挚;旋律在哀思里辗转前行,将内心情绪徐徐袒露,最后一句的调式属音,既是古筝乐句的结束同时也是钢琴乐句的开始,增强了乐句连贯性和乐曲内在的动力感。

过渡段是急切而慷慨的,以垛板形式,一字一板的展现陕西风格音乐语汇中粗犷豪迈的地域性标签,接下来音乐出现第二主题,在速度上接近西洋曲式的广板,上下滑音的连续使用,旋律走向上行多跳进,下行多级进规律的遵循,表现了陕西风格音乐语汇中玩转多情的特点。(见谱例2)

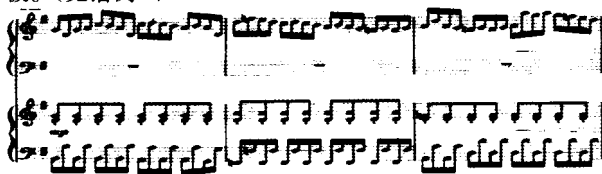

3. 第二段

此段由之前的音乐动机发展而成,以慢起渐快的切分节奏闯入,流水板式的节奏进行,流畅舒展的同时又慷慨洒脱,接近西洋曲式中的行板。在此段中有大量的切分节奏的使用,这种节奏的使用,一方面,在曲式结构上通过改变音符正常的强弱规律,使原来的强弱关系变化、颠倒,使音乐材料具有了听觉上的感染力和向前发展的内在动力;另一方面,音乐情绪也在律动变化的同时,暂时转移了悲情主题注意力,音乐情绪开始变得跳跃跌宕又流畅自然,给未来更加强烈的情感发展和情感的宣泄,给人留下得以展开的空间,仿佛拉近了人们与自己的故乡的距离,抒情洒脱,思绪万千,又好像让人回到了回忆的隧道里,在回忆的隧道里沉浸、徜徉。

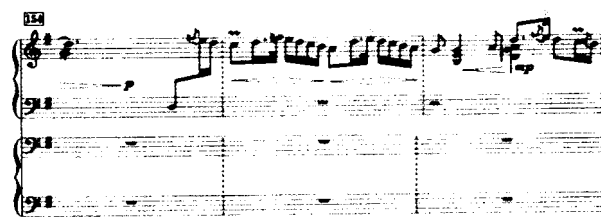
4. 第三段

富有激情的呼啸般的扫摇将乐曲情绪再拉高一层,铿锵有力的每个音符直扣心门,配合钢琴声部第一主音和弦做伴奏,并逐渐加入一组双手反行的上下行半音阶,为此乐段增添了更加剧烈的冲击感,听觉上异常华丽,此段特点是利用左手按弦排列出七声音列效果,其中的四级音、七级音也并非属于偏音或辅助音级,这在创作筝曲中极为少见,美妙至极。(见谱例4)

5. 华彩段和尾声

华彩段整体音响效果与前有极大地反差,钢琴伴奏声部停止,只有古筝虚实相间的音色啜泣般的轻轻叙说着哀思,欲表达一种“无声胜有声,无音更有乐”的平静却深情的意境。(见谱例5)

尾声古筝和钢琴的旋律相映衬,音乐充满矛盾和张力,感情色彩上显示出激动与哀伤的碰撞与交替。古筝声部铿锵有力,激昂悲怆,使用大面积自由刮奏技法表现急切炽烈、心潮澎湃的情感,钢琴则使用密度滚奏渲染气氛的同时又推动了情绪,乐曲一气呵成,仿佛把主人公从神游中惊醒拉回现实,只留下无尽的感叹……

纵观《望秦川》全曲,我们看到了王中山诸多创新的演奏技术手段,也看到了他以作曲家的角度对乐曲的写作创新。根据陕西地方戏曲和说唱音乐的唱腔旋律,具有徵调式的苦音音阶中,微升fa与微降si在演奏中具有不稳定的游移性,有时上行会略有偏低使得不同地区特性音旋法走向、滑音走向、揉弦方法上都各不相同,呈现出不同的风格特征。与钢琴的合奏在曲目中更体现了上行跳进,下行级进的重要特点。古筝和钢琴的完美配合,上行跳进可使情绪激昂而波动,下行级进可使情绪深沉而哀伤。跳进与级进配合进行,使陕西苦音筝曲鲜明的地方风格体现的淋漓尽致。

王中山古筝艺术特征的独特之处,并不仅仅在于其在演奏方面所做的诸多发展运用与探索创新,也不仅仅在于其在艺术创作上的投入和执着,更重要的是在于他对古筝的敏锐的艺术感知,他不但将古筝技术与艺术创作两者的探索有机的融合为了一个艺术整体,且这种种创新与探索,不是为了创新而创新,而是有一个共同的目的:从音乐自身的表现出发,所有的探索与创新是为了更好地、更全面地表现音乐的内质。可以这样概括王中山古筝艺术的思维内涵:以音乐为核心,以创新为动力,在赋予作品以炫目的技术表现的同时,又赋予技术以无穷到艺术生命。了解这一艺术创新的思维内涵,不仅使我们更好地理解王中山的古筝艺术特征,更为关键的是,对于古筝艺术今后的发展,尤其是在艺术创新问题上的深层内涵的把握方面,有着极为重要的影响。

参考文献:

- [1] 王中山《王中山古筝曲集》[M] 山东文化音像出版社.1998.
- [2] 王中山《全国古筝演奏考级作品集》[M] 安徽文艺出版社.2008.
- [3] 赵曼琴《古筝快速指序技法概论》[M] 国际文化出版公司.2001.
- [4] 李晗《谈古筝演奏技法的创新方向》[J] 中央音乐学院学报.2004.
- [6] 吴莉《让技术有音乐中飞驰——王中山古筝艺术特征研究》[J] 星海音乐学院学报.2008.

陈凌:德州学院音乐系