

古筝在流行音乐中的特色运用

曹玥

摘要:一直以来,古筝以其优美流畅,婉转动人的旋律著称,深受广大人民群众喜爱。本文试图探讨古筝在流行音乐中的特色运用。

关键词:流行 音乐 特色应用 创新技法

中图分类号:J632.32

文献标识码:C

DOI:10.3969/j.issn.1672-8181.2013.11.134

1 引言

古筝是我国具有悠久历史的高雅的民族乐器之一。随着时间的推移,乐器和乐曲的不断创新,古筝的乐曲日益成为丰富人类文化生活、陶冶艺术情操的重要组成部分。那么,不禁有听众要问:“古筝除了演奏传统古典曲目外,可以演奏流行音乐吗?效果如何呢?”回答是肯定的,古筝是可以演奏现代流行乐曲的,它以特别的音色和演奏技法完全可以演绎现代风格的曲目。目前广为流传的流行歌曲的古筝曲如周杰伦的《菊花台》、成龙的《美丽的神话》等深受年轻人喜爱。随着成品作品的不断涌现,现在越来越多的作曲家把古筝的作品加入流行音乐的元素,所谓流行音乐(Popular music)是属于一种有着广泛听众极具吸引力的音乐,相较于传统艺术,流行音乐是一种不分年龄阶段人人共享的音乐,即“雅俗共赏”的通称。两种不同风格的音乐在多年的发展中,逐渐走到一起,相互融合,不是偶然,可以说是音乐发展的必然趋势,音乐风格的多元化,也更加符合时代的发展和现代大众的审美观。所以,当古筝运用在流行音乐中后,那种具有现代流行音乐风格的筝曲作品的美就蕴含在它优美音色的艺术组合之中,它通过了不同的音量和音高、不同的时值和音色、不同的音质和力度和技法来展现古筝的魅力和个性。就平常的练习中,笔者个人更加喜欢那种现代旋律风格的作品,同时对加入了流行元素或者根据流行音乐改变而成的富有特色的古筝音乐作品情有独钟。

2 民乐和流行音乐结合与发展

在现代流行音乐的定义下,民族的音乐还往往被放在和“流行”对立的角上。还是有些人固执的认为:民族的是传统的,形式是单一的,民族乐队就应该全部是单一的民族乐器,流行音乐岂能和民族的放在一起。他们不用发展的眼光看问题,对民族乐器在流行音乐中的运用不以为然,总是对创新的作品颇多争议。“有了争议才能不断发展,存在必有其存在的原因。当首批民族乐器和流行音乐结合的作品成功演绎并获得好评后,人们开始逐步认识到在许多现代流行音乐中,民族音乐都扮演着重要的角色。”^[1]不断创新是新兴民族音乐的发展趋势,为了适应流行音乐作品的演奏,作曲家和演奏家们不再满足以往传统五声音阶定弦,纷纷另辟蹊径,探寻筝曲创新之路。在音乐发展的过程中,随着作曲家和演奏家们不断在乐曲创作题材及构思上的突破,近些年来出现了一批具有新颖特色之特殊定弦的新筝曲。这样更加便于演奏一些无调性风格的现代派流行音乐,这种古筝的音阶设定也是可以根据乐曲内容需要进行多种可能性运用的。

3 古筝所特有的特色运用

首先,我们探讨一下古筝所特有的音色。正是它这种特有的音色效果造就了它在流行音乐作品中的风格体现。传统古筝分

为高、中、低三个音区,其各个音区的音色特点均不同,高音区清脆明亮,中音区圆润柔美、低音区浑厚深沉,整个音区的音域宽广。由于古筝采用的是五声音阶,所以刮奏时形如流水,音色饱满和谐。再加上古筝的许多特殊的技法(按、滑、揉、扫等)为古筝的音色提供了特有的变化,让它的演奏富于生动的色彩,变幻莫测,这也为它在流行音乐中的运用提供了有利条件。“与传统古筝曲不同的是,现代风格的古筝曲在曲式结构上或多或少的受了西方曲式的影响,能够大胆的突破传统和声又不拘泥于形式的约束,给人以不同凡响的听觉感受。总体来说,古筝艺术与流行音乐的融合其基本意义就是将两种完全不同风格的东西融合在一起,在音乐领域所体现的形式主要是流行音乐与交响乐或民族乐器的完美结合。”^[2]

3.1 古筝演奏的现代气息

如叶小纲的作品《林泉》,这首流行音乐作品深具现代气息,作者很聪明地运用了再现原则对旋律进行了改编,演奏时左右手配合,弹按并重,弹奏旋律时演奏者还根据自己对作品的理解稍作处理,速度和附点节奏相对自由一些,各拍之间的强弱关系也要相对松散一些,最后一段乐曲采用了轻柔的、弱起渐强的摇弦,节奏感平和的旋律以及错落有致的快琶音和刮奏来表现它的流行风格,结束句的刮奏音一直处在运动状态中,抒发出作曲家的愉悦心情。作曲家创作手法自由大胆,能够把古筝的独特音色应用得恰到好处,绝不矫揉造作,同时又具有高度主题材料的统一性和发展的逻辑性。此音乐作品在和声运用上也是将西洋色彩与民族色彩交替使用,组合出十分新颖的音响效果,让演奏者能够随着旋律的延伸而情绪饱满,声情并茂。随着人们对音乐的鉴赏能力的提高,民乐也在不断创新,十二乐坊和各种民族乐器弹奏的流行音乐的出现,使古筝开始受到作曲家们的青睐,作曲家绝不愿意放过这么一个音色优美的乐器,都尝试着用古筝去弹奏各类流行音乐作品,于是它被越来越多地运用到流行音乐中。

3.2 流行音乐中古筝演奏的民族传承

在时下流行的中国风流行音乐中,当前最备受瞩目的要数周杰伦的流行音乐作品。周杰伦的作品中多采用“宫调式”的主旋律。我国特有的民族调式是五音调式,五音的名称分别是:宫、商、角、徵、羽。以宫音为主音的调式称为“宫调式”,他在音乐的编曲上注重运用的中国乐器:如古筝、琵琶等。在他的作品中多次出现了古筝演奏的特色运用,他最擅长把民族的东西融入到流行音乐,常见的作品有《菊花台》、《青花瓷》、《千里之外》等。这些曲子的曲风相对柔美,特别适合用古筝来演奏。从他出道以来,创作出与众不同的流行音乐是周杰伦的专长。笔者发现,周杰伦的作品里越来越多地呈现出很多中国的元素,他把hip-hop、R&B等音乐元素和中国元素结合得非常好。为了让听众更加感受到

古筝演奏流行音乐的魅力所在,周杰伦曾亲自弹奏古筝,并加入各种技法,把古筝技法中的颤吟揉、上下滑音、摇指以及形如流水的刮奏展现给听众,并把它和电声音乐完美结合,掀起了歌迷和筝迷们学习古筝的新热潮,也使得人们对古筝的了解突破了传统。例如《菊花台》、《青花瓷》中右手采用了常用的演奏技法是托、劈、挑、抹、剔、勾、摇、撮、琶弦等,左手的技法是按、滑、揉、颤等,主旋律主要由右手承担,左手相应的配合柱式和弦或者大胆的旋律音型,间奏伴以刮奏,烘托乐曲的气氛,从而使乐曲获得了较强的动感。加之,近代古筝的演奏技法有了很大的改变,新的演奏技法也更加适应现代流行音乐的发展,也令古筝能够更加轻松地演绎各类经典的流行乐曲。另外,乐曲中节奏节拍的变化,充分表明了单一的节奏型和规整对称的节奏型早已不能满足现代作曲家和演奏家们的创作需求,他们力求使用不同节拍交替的全新节奏型贯穿全曲。因此,特色技法的运用和流行音乐中丰富多样的节奏的结合使用成为当代古筝流行音乐发展的又一重要特点。周杰伦在加入古筝的流行乐曲中除了节拍的创新,还有的是力求古筝音色的突破。因为既然加入了古筝的音色,那么如何获得全新的古筝音色就显得尤为重要。曾经古筝流行音乐的创作家和演奏家们试图运用过一些非常规的演奏技法以求得音色方面的新变化,如运用掌击弦和面板等方式来模拟流行音乐中打击乐的音响效果。所以,周杰伦适时地将这一技法也运用到作品当中,给听众带来耳目一新的感觉。

3.3 古筝在流行音乐中的特色

有了周杰伦的创新,“情歌王子”张信哲也开始考虑到古筝在流行音乐中的特色应用。经过悉心的准备和编排,张信哲在上海大舞台举行的“时空寄情”张信哲上海演唱会的一大特点就是突破传统,大胆地在编曲上将民族乐器古筝与流行音乐相结合,充分展现出古筝艺术的又一特色。在这次上海演唱会上,张信哲不仅只是简单地把原来经典作品重唱一遍,而是希望作出新的尝试,让所有到场的歌迷都体会到出乎想象的视觉和听觉震撼。其中最重要的就是他想到了将自己以往的作品与中国传统乐器相结合,让古筝和琵琶配合吉他的演奏,古筝和琵琶和谐柔美清晰的弹拨音色,其中运用最多的是古筝的摇指、琶音和琵琶的轮指,两种乐器相互配合所产生的持续音随情绪弱起渐强,流畅清脆,在最后结束的时候还演绎了一个弱化的趋势,把《爱就一个字》这首歌曲主旋律的那种深情哀怨的感觉表现得淋漓尽致,乐音弱化的趋势让听众有一种意犹未尽的感觉。因为有了创新才能获得不同凡响的效果,古筝与流行音乐的结合使得现场的气氛非常热烈。

4 筝在流行音乐中的广泛应用

千百年来古筝在传统音乐里一直扮演着宫廷音乐的角色,比如《战台风》、《林冲夜奔》、《将军令》等这些经典曲目都是通过气势磅礴的手法来表现作品的。那么,现代流行音乐中开始考虑如何巧妙地利用古筝与不同乐器的合奏效果去表现作品。除了与古筝、笛、箫等传统乐器合奏出动听的流行音乐,即便是与西洋乐和弦乐也能合奏出和谐美妙的乐章。

“近些年关于古筝流行音乐的书籍越来越多,这些创新的古筝曲也逐步走上商业化道路,渐渐被听众所接受和喜爱。那些由流行歌曲改编或者全新创作的优美的古筝曲,融合着西洋流行音乐的编曲方式,用着东方的古老乐器来诠释,中西结合,别有一番风味,演奏出了不同以往的风情。”^[9]由于旋律上都是广大乐迷所

耳熟能详的曲目,因此受到更多古筝爱好者的青睐,争先弹奏和模仿。每一首流行音乐古筝曲都更带着亲和力和感染力,同时也让古筝这样的传统乐器更加魅力无限。

5 古筝在流行音乐中的创新——筝·流行音乐工作室的成立

由于筝在流行音乐中的广泛应用,以筝与流行音乐相结合的培训机构和工作室也相应成立。“首家著名音乐人春晓创办的位于首都北京繁华的CBD中心地带的筝·流行音乐工作室成立后,吸引着众多筝迷和歌迷。此别出心裁的筝·流行音乐工作室打着家庭式亲切温馨的教学环境的旗号,带着创办人春晓多年的音乐教育及音乐制作的经验,让你在学习的过程中深刻感受筝曲流行音乐所带来的快乐。这家筝·流行音乐工作室引导着古筝与流行音乐的新潮流,把中国传统的民族音乐文化与现代流行的音乐文化完美的结合。让每一位学员在接受传统古筝教育的同时,又能与当代流行和时尚的音乐元素接轨,更深层次的提高自身的音乐修养。”在前期不错的运作下,为了加速筝曲流行音乐的发展,筝·流行音乐工作室开始引进设备,拥有了自己的录音棚,同时配备了具有高标准且先进的录音设备,并且以低廉的价格为广大筝乐爱好者提供录音服务。“除此之外,筝·流行音乐工作室还拥有相当先进的音乐制作设备,并招聘了高素质的音乐创作团队,这样更加能够为广大筝曲爱好者及唱片公司提供原创的筝曲流行音乐的创作、编曲以及录制服务。这些举措无疑都是创新的结果,也是古筝在流行音乐中特色运用的体现。”

6 结论

对古筝的流行音乐笔者是情有独钟的,每每演奏即会带上愉悦之情,日常除了练习好古筝的各项基本功和传统曲目外,还会和爱好古筝流行音乐的朋友常在网络交流心得,分享好作品。同时,还会在网站或古筝流行音乐书上找寻相关流行筝曲进行练习,平时生活中一有新歌,自己也可以尝试着去弹奏,比如周杰伦、蔡依林、林俊杰、冯曦妤等歌手的抒情歌简谱其实都比较合适古筝弹的。市面上有关古筝流行音乐的专辑也越来越多,我们除了自己练习外也是可以欣赏到大家演奏的比较完美的古筝流行音乐。或许这不断创新的流行乐曲正是古筝音乐获得恒久生命力的秘诀吧!现代流行筝曲中吸收了不同风格和流派的精华,在传承本民族音乐传统的同时吸收和运用西方流行音乐作曲的技巧。使其具有兼容传统、现代、另类 and 雅俗共赏的多元性,是现代人对利用自己对世界和人生的理解对古筝艺术进行的新创造。古筝在流行音乐中的特色应用是对于古筝演奏技巧的突破性运用和发展的一个推动,也是对作曲家们的作曲手法及艺术表现力的一个肯定,相信这些有益的创新和实践必将带给古筝艺术更为远大的发展前途。

参考文献:

- [1]华筝.筝乐之魂的魅力——古筝教学散论[J].南京:艺术百家杂志社,2004,(5).
- [2]杨易和.音乐表演艺术原理与应用[M].合肥:安徽文艺出版社,2003:29.
- [3]姜宝海.筝学散论[M].济南:山东文艺出版社,1995:45.

作者简介:曹玥(1980-),女,江苏淮安人,本科,讲师,研究方向为民族器乐,淮阴师范学院音乐学院,江苏淮安 223300