

创作手段与演奏形式的变革

——论王中山古筝作品之创新

葛笑然

(广东海洋大学 中歌艺术学院, 广东 湛江 524088)

摘要:王中山老师作为新一代的古筝演奏家,在古筝技巧的创新方面和当代筝曲作品的创作方面做出了杰出贡献。本文以王中山艺术创作手法和表现形式两大方向为主线,通过筝乐创作题材不断丰富,技法和作品形式日益多元化的发展历程,描绘出筝乐艺术如今繁荣的曲折历程与辉煌成就。以王中山老师为代表的作曲家们进行多种题材、风格的创作实践,以丰富的想象创新能力与大胆的开拓进取精神拓展了古筝演奏题材,发展古筝演奏的新技艺,开创了多样的演奏形式,将古筝音乐创作向更深广的领域开拓。

关键词:作品;创作;形式;王中山

0 引言

近代古筝作品的创作、演奏及表演形式的多元化发展中,王中山老师以一己之力带动整个古筝界,其个人所产生的领军作用是不容忽视也无法超越的,对古筝艺术的贡献是多方位全方位的,在古筝艺术进步的几大方向中都有自己的精湛表现,写下属于自己浓墨重彩的一笔。

1 定调方面的独特性

王中山利用传统二十一弦筝能移码和变调的特点,打破传统五声音阶定弦法。将二十一根弦的音高重排列,排成所需音列构成新的音阶定弦;五声和七声交替变换,多调转接、调式特性音及多个变化音的固定运用等定弦法,出现了许多非传统音阶排列定弦的乐曲。王中山主要运用“特殊化自由定弦”和“双调式定弦”。“特殊化自由定弦”是指以某种特殊的音乐风格特征做素材,构成定弦的基础,定弦在总排列上以作曲家的写作意图为基准,作自由化处理;代表作品是《云岭音画》。“双调式定弦”是在定弦上体现两个调式音列形态;代表作品是《溟山》。这两曲还运用大小调以及和声的明暗对比,采用西方近现代技法与本民族传统音乐调式相结合的一种新的创作思路。其还创造了全新的“下方小三度加上方小二度”的调式色彩。每个八度分为三个环节,每环节是一个大三度音程,可以演奏同主音大小调,促进了创作技法变革。在《溟山》中,弦序最低音被降低了小三度,使古筝音域更加开阔;同时,这种方式使大小调之间的转换变得自然方便。

2 旋律的多声部运用

古筝曲旋律的多声部运用是王中山作品中的又一特色。作品《春到湘江》中运用复调手法,采用左右手交替和多声部演奏手法。而轮指摇指这种右手专属技巧在作品《云岭音画》中出现双手要求,旋律用同时双手轮、摇指等高难度技巧共同完成复调音乐。

3 改编曲的特点

王中山除了自己创作的新曲以外,还对其他名曲进行了大量的改编工作,使得名曲的特点得以保留移植,并将曲中的技法特点有创新的移植在古筝上,从而形成新的技法,并不仅仅是简单的改编而已。(1)民乐改编曲特点。王中山所改编的民乐曲很注重音色,追寻新的音响效果。如《彝族舞曲》,他移植琵琶的旋律、技巧和模仿琵琶特有的音色效果,运用大段的古筝轮指技巧巧妙重现了琵琶的轮指;《春到湘江》借鉴笛子吹奏的倚音技巧,用古筝弹摇技巧来模仿,将这些技巧巧妙模仿创新,体现原曲新韵。(2)西洋乐改编曲特点。《土耳其进行曲》、《霍拉舞曲》、《流浪者之歌》等西方古典音乐作品,使东西方音乐在碰撞中产生新的变化,运用了古筝独特揉吟技巧,对西方音乐作品加入颤音等新音乐特色,在很大程度上拓展了左手按音技巧的发展空间。

4 王中山作品表现形式的多样化

王中山老师目前创作和改编了大量的古筝作品,有很多形式和种类。有独奏:《云岭音画》、《彝族舞曲》、《春到湘江》、《晓雾》、《溟山》等;双筝伴奏改编《汉江韵》;与大提琴合奏的《暗香》;钢琴协奏《秋望》、《霍拉舞曲》;与琵琶、箫三重奏《月儿高》;古筝四重奏《土耳其进行曲》;与大鼓合奏《夜深沉》、《酒狂》、《双声恨》;古筝协奏曲《岳飞》和《自创曲》等。作品的形式突破了以往古筝独

奏曲的框架,对古筝作品形式的发展有一定的开拓性意义,在国内也是较独特,有新意的。

(1)筝合奏、重奏。古筝合奏、重奏曲目较为丰富,长期以来有不少优秀作品,例如《百花引》等。而王中山改编的筝曲合奏、重奏都是极富有特点的,例如《汉江韵》,这是一首极快速的曲目,现在变成双筝伴奏,快速的同时还要保持曲目的完整统一,对演奏者的功底要求极高。而《土耳其进行曲》则首先要求四位演奏者要能熟练掌握变调技术,其次要求二声部的演奏者要具有扎实的快速指序功底,因为在曲谱第三页二声部就有大段快速指序的变奏旋律,如果二声部演奏者基本功不过关,就不能进行合作。这两首曲子打破了以往合奏曲难度不高的特点,变为与独奏曲一样,具有高难度的演奏要求。

(2)筝与各民乐的合作。古筝与民乐各器乐之间的小乐队合奏、重奏等也是较为常见的,王中山创作与琵琶和箫合作的《月儿高》又将古筝曲改编为古筝琵琶合奏曲,难度进一步增加(需要移码)。而由京剧曲牌改编过来的《夜深沉》等,和打击乐相辅相成。《夜深沉》为一京剧牌子曲,以昆曲《思凡》中《风吹荷叶煞》曲牌为基础,经过京剧琴师的加工改编而成。取原唱词首句“夜深沉”三字为名。这首乐曲常以弓弦乐器表演的形式出现,经过改编的古筝独奏曲,通过古筝与大鼓的对话,着力表现了《霸王别姬》中的场景,感伤而不失犀利,尤其是古筝的按滑技巧和极具颗粒性快速弹奏的交替使用,使古筝的迷人魅力得以充分的展现,听来别有一番意味。

(3)筝与西洋乐的合作。王中山创作的筝与钢琴曲协奏曲有《岳飞》、《望秦川》和《秋望》等,还有不常见的特别合作形式——与大提琴合作的《暗香》以及与民族管弦乐队合作的《打虎上山》等等。从演奏形式和表演多样化来说,王中山作品的演奏形式极大的拓展了以前曲目单一、节目局限、形式呆板的演出合作,各种以前从未有过的组合让人耳目一新,让我们看到专业发展的不拘一格多元化。

5 结论

通过以上几方面对王中山艺术特色的论述,总结了王中山古筝艺术作品在创作方面的特色与创新。古筝音乐今后的繁荣发展必然与时代、与世界同行,并呼唤着中西音乐文化更多相互交融的发展道路,同时也预示着今后发展的宽泛多样,可进行多种不同建制的艺术实践。现代古筝要表现新时期的生活风貌,适应观众与时俱进的审美需要,必须不断从生活中吸取营养,丰富古筝曲目,改进古筝演奏技法,从弹法上创新,从作品上创新,扩大和增强古筝的艺术表现力,让古筝的作品和弹法适应接轨要求。这一系列发展,对筝乐艺术在当代发展来说具有很重要的变革意义,使古筝这门古老的乐器紧跟时代发展,产生了质的飞跃。希望有更多的人能够追随王中山老师的脚步,致力于推广国乐——为古筝的前进和发展,为振兴我们的国乐做出不懈的努力!

参考文献:

- [1] 陈蔚.论王中山先生的古筝演奏艺术[J].音乐生活,2008(5):46-47.
- [2] 李哈.谈古筝演奏技法的创新与发展方向[J].中央音乐学院学报,2001(4):58-60.
- [3] 李萌.中国民族器乐曲博览古筝曲谱[M].北京:人民音乐出版社,1998.
- [4] 王建民.从古筝的定弦谈筝曲创新[J].中国音乐,1999(04):62-63.
- [5] 吴莉.演奏技术与音乐创作的双重突破——王中山古筝艺术的创新特征[J].星海音乐学院学报,2008,9(3):27-67.
- [6] 赵曼琴.古筝快速指序技法概论(上、下册)[M].北京:国际文化出版公司,2001.

作者简介:葛笑然(1984—),女,河南鄢陵人,硕士,古筝教师,古筝演奏。