

箏响吐羽调 玉柱扬湘曲

——古筝独奏曲《溟山》的创作特征及文化内涵

► 毛 婕

《溟山》是由著名青年古筝演奏家王中山先生在1991年完成的一首古筝独奏曲。该首作品是取自湘西地方音乐素材,描绘了一座悠远神秘、空旷深邃的大山,并通过不同演奏技法和音乐表现来临摹了山中风景变化。该曲一出现,就成为了不同形式的古筝音乐会中的常客,并为许多古筝演奏者所喜好。

作曲家在借鉴湘西地域音乐素材的基础上,大胆地突破传统写作惯性,如突破传统五声调式的束缚,借鉴西方音乐技术特点等;还丰富古筝演奏技术的多样性,如许多新的技法“擦弦”、“止音”、“拍板”、“快速弹奏”等技法在乐曲中的自然运用;声部织体的运用风格,如嫁接湘西地域民族音乐特色中的多声部因素,自如地嵌入到乐曲之中等。

一、乐曲《溟山》的创作特征

(一)曲调与调式

湘西民族音乐素材主要调式特征集中在徵、羽调式上,旋律形态多以级进为主,伴随着四度以及五度的跳进,与语言紧密结合,曲调婉转细腻,节奏宽广自由。作曲家在基于保存乐曲原始风味的同时,还大胆地采用符合当前创作风格以及审美情趣所需要的一种定弦方式,打破了以传统的五声音阶为主的定弦法则,建立了根据作曲家塑造不同音乐形象所需要的一种新调式结构——人工音阶定弦

法。乐曲《溟山》的人工调式与乐曲主题材料的湘西地域音乐特色基本相似。在人工调式上我们可以清晰地 #5、#2 以及 #1 三个具有浓郁的湘西地方风格特点的骨干音来定弦,体现了乐曲的地域特色。

由于古筝人工音阶定弦的出现,使得其在调式调性、旋律发展以及和弦形态的构成上有了新的契机,从而打破了民族调式的单一以及西洋调式的局限。从而在该乐曲体现旋律色彩变化极为丰富,并通过不同的转调来推动音乐作品的发展。

(二)演奏技法

古筝独奏曲《溟山》中的一些技法在借鉴传统演奏技法的同时,着力地延展了与音乐作品本身相映衬的新的技法。奔放的“擦弦”、骤然的“止音”、铿锵的“拍板”等等,都在以不同的方式体现与音乐内容完美的结合。

1.擦弦。该技法即用义甲在琴弦上快速划过,发出“嚓嚓”的音响效果,浑厚的低音充分体现了暗夜沉沉中的幽幽山谷。这种演奏技法需要演奏过程中很好地拿捏其分寸,尽量做到不紧不慢,驾驭自如。“擦弦”不仅在慢板中得到了充分的使用,而且在快板中也经常使用。

2.铿锵拍板。由于作曲家对大山无限的向往,所以精心地提炼出了具有强大听觉冲击力的“拍板”演奏技法为快板段拨开序幕。在低音区以B为主音以手指前端拍打琴弦与琴板相结合。它不仅展现了

舞蹈性的节奏律动,还引起人们对于击节与歌舞结合的湘西民族舞蹈动作的联想以及具有山谷回声的音响效果。结合着多种样式的节奏性,体现了作者对生活的无限追求和热爱。“拍板”给人以生动的画面感,增加了情绪张力。

3.骤然止音。早在上世纪50年代,古筝演奏技法中“止音”就已被使用。演奏形式较为多样,有右手弹奏,左手掌侧止音;右手弹奏,以义甲正面或反面止音等。而古筝独奏曲《溟山》中用的则是左手弹左手止音的方法。由于该作品主要在古筝低音区演奏,故其音色浑厚,余音充足,连续弹奏时容易出现音色浑浊杂乱的情况,所以演奏者可以根据实际演奏时在不影响节奏的情况下在低音区加上“止音”。这样的运用方法不仅不会影响到右手旋律的表现,而且使左手的伴奏加上止音后在听觉上节奏变得更加丰富多彩,富有动感。因此,“止音”演奏技法可以大大提升乐曲的表现力,既能够使音乐层次比较鲜明,同时也可以刻画山中的那种朦胧意境。也与其他不同的部分形成一定的音色差异,凸现乐器演奏的穿透力。

(三)曲式结构

该乐曲的曲式结构特征体现了西方音乐形态对中国传统音乐发展的深刻影响。那种“丝丝相扣”、“水到渠成”和“天衣无缝”的典雅结构,在一些作曲家的精心设计构划下,融入了西方传统结构形态,使之韵味深长,同时也符合音乐欣赏群体和环境的变化。《溟山》全曲可划分为引子部分、第一主题段、华彩段、第二主题段、第三主题段、第四主题段及尾声等几部分。从整体上来说,四个主体部分有意识地按照中国典型的结构发展特征,起承转合,一气呵成。当从细致部分又可以窥视,那悠扬的引子部分,中间的华彩乐段,以及最后的尾声处理,似乎在预示一种中西方音乐的共融。其实不仅在结构方面,在曲调特点、转调处理等都在注重中国典型性的音乐语言特征、风格和气氛,也不忽视对西方音乐的经典借鉴。

(四)织体形态

从《溟山》可以看到不同形式多声部织体的缩影。在湘西民族音乐元素里面就存在衬腔形式、二声部以及三声部(如哭腔)等。作曲家运用民族音乐特色,在乐曲中加入不同形式的处理。通过这些处理可以揭示不同的音乐形象,也可以促进乐思的不断发展,也很好地加强了乐曲的统一性。这个部分

通过低声部的固定旋律形态,塑造一个性格化的织体形式。结构完整、其高声部的旋律和低声部的节奏音型都具有相对的独立性。这样的处理方式多处出现在乐曲的不同部分,较好地展现了乐曲的多声思维构思,符合湘西民族音乐特色。此外,还通过不同的倒置来丰富乐曲的变化。

二、乐曲《溟山》的文化内涵

湘西民族民间音乐具有浓郁的民族地方特色,富于奔放热情和深邃温婉,保留着厚重巫风文化烙印,为中国民族音乐的浪漫主义传统提供了新的艺术文化元素,很多艺术家和文学家也根据其民族文化的独特魅力创作了大量作品。为大家所熟悉的沈从文的《边城》给我们展现了一个浓郁气息的湘西风情画面,再到音乐艺术作品《湘西风情》以及此文涉及到的《溟山》,都在凸显着湘西独特的社会环境,独特的民族生活方式,独特古朴的民风民俗,反映了湘西人民的文化传统、审美观念和民族心理素质,表现了勤劳勇敢的湘西各族人民对美好生活的追求、向往和憧憬。在历史的长河中,湘西各个民族的音乐元素互动互渗,交融整合,形成了多元一体的湘西民族民间音乐,直接展示了湘西传统文化的内核和特质,是湘西人精神风貌和聪明才智的具体观照。

基于湘西民族音乐的各种特色,充分地给予作曲家无限的创作想象和意境表现空间。该古筝独奏曲《溟山》把握住湘西民族音乐文化要素,把那幽远的大山中的四季变化,通过不同层次音乐的表现,淋漓尽致地洒脱而出,从容安谧、浑厚含蓄。还有那柔美的旋律和刚烈的华彩对比、缓急的节奏和更迭的节拍、厚薄的力度和庄重的速度,以及细腻的转调处理,无不在体现作曲家的内在情感倾向——人与自然的谐和、自然与人的共融。

随着中国音乐事业的蓬勃发展,古筝的乐曲以及演奏得到了质的飞跃。《溟山》是作曲家大胆运用湘西民族音乐素材,借鉴西方音乐的技术,同时与现代技术手段完美结合,使得作品富有民族风格和时代气息。在传承中国民族音乐文化的同时,也展现当前古筝创作的发展趋势。

(作者简介:毛婕,河南南阳师范学院音乐学院讲师)