

梦回唐朝——筝曲《长安八景》评析

贵州师范大学音乐学院 刘 方

摘 要: 文章对筝曲《长安八景》的结构、指法运用、旋法等表现手段进行了相关的分析, 尝试诠释乐曲的音乐内容和它的表现特征, 并介绍了此曲所涉及的人文历史和自然风貌, 揭示出这首乐曲所承载的历史文化。

关键词: 长安八景 音乐内容 表现手段

“长安八景”又被叫做“关中八景”, 是三秦大地著名的人文胜地。当地流传着一首八景诗: “华岳仙掌首一景, 骊山晚照光明显, 灞柳风雪扑满面, 草堂烟雾紧相连。雁塔晨钟响城南, 曲江流饮团团转, 太白积雪六月天, 咸阳古渡几千年。” 筝曲《长安八景》就是作曲家杨洁明、古筝教育家李婉芬于 1987 年根据上述八景创作而成的一首古筝组曲。乐曲共八段, 每一段都是对一处美景传神的描绘, 犹如一卷立体的山水画册, 徐徐展开, 带我们去领略远古的风韵。

第一段 雁塔晨钟

在西安市小雁塔旁, 保存着一口两万多斤重的大铁钟。清晨, 法师依节奏敲响, 向人们报晓, 清脆而宏亮的钟声远传数十里, 成为长安民众日常生活的一个组成部分。乐曲一开始, 由摇指弱奏出四拍的长音, 似乎在暗示黎明的到来, 紧接着两个三连音后, 出现了本段最核心的节奏型 $\text{♩} \text{♩} \text{♩}$, 前十六分音符和后面长音的组合, 犹如“铛铛”钟声在静谧的晨雾中悠然飘过, 拨开黎明的沉寂。音乐呈现出鲜明的民族调式特征, 由 d、g、a 三个音构成了前四个乐句, 前两个并列乐句几乎完全相同, 由弱渐强, 强调了“黎明钟声”的意境:

一串飘逸的泛音后, 节奏一转, 速度逐渐加快, 连续的十六分音符和五声音阶的下行级进, 经过力度上由弱到强、由强到弱的起伏后, 又出现了 $\text{♩} \text{♩} \text{♩}$ 的节奏, 再次奏出从容悠然的钟声, 继续着亘古不变的流淌的时光。作者抓住了“晨钟”这一主题, 在乐段的开头和结尾, 都集中笔墨着力描绘了钟声, 核心节奏型在首尾共出现了四次, 而中间的句子都是为钟声而做的渲染和铺垫, 属经过句性质的乐句。这段音乐主题突出而又形象。

第二段 草堂烟雾

“草堂金殿雾云蒸, 五百高僧颂大乘。” 位于户县的草堂寺内有一口井, 传说当年井中央有石一块, 每见一蛇卧石上, 辄有白雾冲天而上缭绕于帝都长安, 因而被称为“烟雾井”, 形成“草堂烟雾”。这个乐段共三十二小节, 曲调舒展徐缓, 是不多的具有优美完整旋律的段落之一。前十一小节是段落的主题, 这是一个带后缀的由两个长短句组成的乐段, 其中频繁运用了左手上下滑音、颤音、句首加花等装饰技法, 使旋律呈现出柔美娇弱的特质, 塑造了薄雾轻烟的音乐形象:

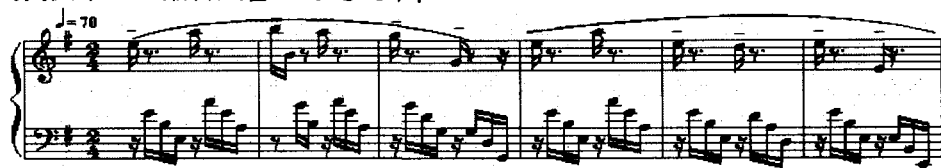

从十二小节开始, 缠绵的旋律节奏因为摇指长音而被拉宽, 左手的润饰使其愈加显得婉转柔曼, 似乎是对这个奇异景致的赞叹。从这直到二十一小节是两个对称句, 它们完全相同的节奏, 形成了句式上的呼应, 但却在不同的属主两个调上。在这个五声商调式的乐段中, 特别是自十二至十六小节, 随着 f 音的大量出现并成为骨干音, 旋律游移到上方五度的羽调式。新调式的出现,

营造了一种烟雾蒸腾、奇异神秘的气氛，增强了虚幻飘渺的美感。二十一小节后，部分主旋律再现，乐曲又回到轻曼的韵津中。

第三段 灞柳风雪

西安东郊的灞河两岸，早在秦汉时人们就筑堤植柳，阳春时节柳絮纷飞，犹如冬日雪花漫舞，煞是好看。唐时在灞桥上设立驿站，凡送别亲友东去，多在这里依依惜别，有的还折柳相赠，成为当时的一种时尚，流传着“年年伤别，灞柳风雪”的词句。这个乐段，有两个非常规整的段落，段落内部是起承转合四个乐句，而两个段落之间则形成递进关系，后段是前段的深化。从下面的曲调能看出，音乐全部由和弦构成，每一句都是先上行后下行的走向，前三个乐句更是在句首同有四度跳进，使得乐曲有一种随风飘动的感觉。旋律线条在高八度，用右手抹指奏出，清晰而飘逸，与左手琶音浑然一体，组成富有流动感的音响。那灵动晶莹的旋律，似轻盈的柳絮漫舞飞扬，正是“三春飞絮滚涛来”的绝佳诠释。此段虽短小，但准确的音乐形象，剔透迷人的音律，却能在瞬间把我们带入“灞柳风雪”的意境中：

第四段 曲江流饮

曲江池位于西安市东南，它曾经是汉唐时期一处极为富丽优美的园林，因池水曲折而得名“曲江”。唐时新科进士得中，皇帝在曲江池赐宴，将酒杯放在曲流上，杯随水势，流至进士们面前，进士一饮而尽，此游戏风靡一时。乐段一开始，便是密集的十六分音符，曲调在低音区回旋徘徊了两个乐句，之后在高一个八度重复。这里运用双手点撮指法，将旋律置于右手的弹奏中，音符短促跳跃，把浪花轻溅、波光粼粼的音乐形象展现出来：

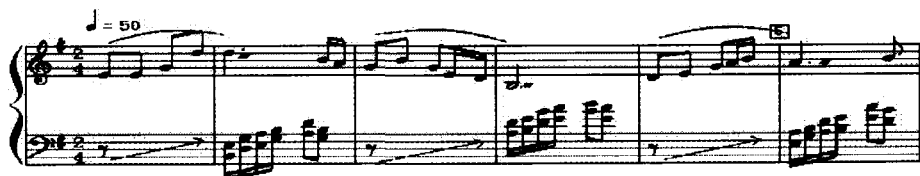

接着，乐曲以相同的节奏型对这个主题进行了延续，像是对上一段的回应，以双手扫点指法行进了三十六小节，情绪更加热烈，好似水流湍急、波涛滚滚。在连续的音群反复后，进入了乐段的最后部分。这部分全部由三连音组成，有二十九小节，前面是两个八小节的上下句，后十三小节是一个扩充的结束句。这一段采取双手琶音奏法，旋律融于和弦中，音乐起伏跌宕连绵不断，欢悦的情绪像曲江一样奔腾舒畅。真是：“碧水盈池万丈深，轻摇折扇卧听琴。”“君王赐酒一杯醉，斜荡小舟入柳荫。”

第五段 咸阳古渡

横贯关中的渭河，从古秦都咸阳旁边流过，而咸阳渡口因为通陇达蜀，过客众多，也成为秦中的咽喉要道。这一段是一个极富歌唱性的慢板乐段。前八小节是两个对应的乐句，叙事的旋律由右手缓缓弹出，宁静而恬淡。长音摇指时左手加入填充式的支声复调，填充音全部由三四度叠置的和音构成，使旋律饱满而富有张力，再间以左手划弦的指法运用，乐曲温婉而悠扬，像是在咏唱着渡口的秦定与古老：

“子子艸公看古渡，几回清梦入唐朝。”听着具有怀旧意味的曲调缓缓奏出，似乎时光已回到几千年前，令人顿生思古寄幽之情。九至十六小节是展开部，其中切分节奏的运用，打破了旋

律的平稳进行,使乐曲发展有了新的动力。旋律在高音区反复一遍后,结束在连续的琶音中,那幽幽的古思似乎还在余音里回旋飘荡。

第六段 华岳仙掌

西岳华山,是我国著名的五岳之一。传说古代黄河有大山阻拦,灾害连年,河神左手托华山,右足蹬中条山,给黄河开辟入海河道,拯救了万民。“仙掌”就是河神托华山时留下的手迹。乐段一开始,强列的右手扫摇配合左手刮奏,使音乐表现出一种撼人的力量,就像华山雄峻、挺拔的身姿兀然耸立,一下就紧紧抓住了听众:

在紧接着的下行级进中,上述指法被连续使用,速度逐渐加快,音乐越来越激烈,犹如巨大的山峰横卧眼前,气氛压抑而紧迫。经过渐快的双手大撮弹奏的连接句后,速度加快到♩=100,急促跳动的十六分音符,加上左手低八度音程的和音,饱满的音响显得非常有力量,似乎在再现古代河神给黄河开辟入海河道时的紧张惊险。华山的险峻陡峭和紧张的气氛,在快速进行的音乐中被准确表达出来。

第七段 太白积雪

太白山是秦岭山脉的主峰,崇高峻伟山势陡峭,终年积雪不化。即使三伏盛暑,仍然皑皑白雪,莽莽天际银光四射,其景致格外壮观美丽,因而有“太白积雪六月天”的奇妙景观。乐段一开始,磅礴浩然之气扑面而来,宽广的旋律五个小节一句,四个乐句组成了乐段的主体部分,后面是三个补充句,自始至终全部由右手长摇完成,而左手声部则是贯穿全段的三连音。这里,三连音全部由和弦构成,丰满厚重,加上插入的左手上下行刮奏,音乐庄严大气,太白雪山的壮丽与巍峨生动地浮现在眼前:

第八段 骊山晚照

骊山在今西安市临潼区,每当夕阳西下,满天绚丽夺目的晚霞把苍翠的山峰映衬得碧清如洗,红的霞,绿的山,明的山梁,暗的山谷,苍山绣岭妩媚动人,好像披上了艳丽的红装,故有“骊山晚照”之称。乐段由一串下行级进音阶引出,之后,作为背景的 sol 音八度交替由右手涂涂弹出,低音区疏落的左手拨音,构成了此段的旋律:

在这里,旋律由单个的音符奏出,显得再纯净不过了。正是这种单纯,一种空灵缥缈、如梦似幻的意境被渲染开来,夕阳下群山的寂静和安详也被准确勾勒出来。这段旋律是第二段[草堂烟雾]主题旋律的再现,但相比之下却用得尤其简洁凝练,既强调了主题,又使乐曲的整体感得到深化,这也是该曲的点睛之笔。最后,右手拨弦也停下来,重复了最后一个乐句后,乐曲在空谷回音般疏而弱的音符中静静结束。“入暮晴霞红一片,疑是烽火自西来”的怀古幽思,也伴着骊山在西沉的晚霞中渐渐隐入暮色。

以上八个乐段异彩纷呈,音乐的发展手法也不尽相同,每段呈现出完全不同的风貌和意蕴,但却和谐统一在典雅优美的风格中,这是该曲最为难能可贵之处。乐曲在结构上,采用了传统的 A-B-C-D-E-F-G-B1 的乐段式结构,每一段相对独立,篇幅长短不一,紧扣主题,着力挖掘各景点的内涵和精髓,非常传神地描绘了“八景”的意境。在指法运用上,也很好结合了音乐的表现,比如[草堂烟雾]一段左手上下滑音的运用,[曲江流饮]一段双手琶音的运用,[太白积雪]一段长摇的运用等等,都发挥了各指法的长处,使形式与内容得到完美结合。

乐曲的背景是古老的,立意是怀旧的,但展现在我们面前的景致却是鲜活的。那些流动的音响,浓墨淡彩,让人文山水之美逐一凸现,令人回味,使人感慨。