

琵琶演奏新疆木卡姆音乐中的技法分析

李 杨

(石河子大学文学艺术学院音乐系 新疆石河子 832003)

【摘要】 现如今,琵琶的演奏技法已经发展到极为丰富和成熟的境地,使用琵琶演奏新疆音乐本就存在着一定的自身优势。从历史源流来说,琵琶是从新疆经丝绸之路传来的乐器,注定跟新疆有着不可分割的渊源。用什么样的演奏技法才能使琵琶更好地诠释新疆木卡姆音乐,更准确地表达出木卡姆音乐的韵味、特点,这是一个值得思考的课题。

【关键词】 琵琶;木卡姆;新疆;音乐

DOI: 10.18686/jyfyzy.v2i10.30815

1 木卡姆艺术综述

木卡姆艺术是新疆维吾尔族涵盖歌舞、器乐、戏剧三种艺术的大规模综合古典民族文化,起源于民间。后经过各代艺术家的整理,逐渐发展形成了维吾尔族独特的艺术表现形式,具有综合性、多样性、即兴性、大众性等艺术特点。

“木卡姆”一词来源于阿拉伯语,就单从“木卡姆”的名词解释来说,它有多个译名。该词在阿拉伯语系内含有“法规、曲调、模式”之义,而欧洲著名音乐家伊德松将其译作“最高的位置”。还有许多音乐家和学者认为“木卡姆”是一种特定的旋律和节奏模式。

维吾尔木卡姆中所沿用的乐器主要有拉弦类:沙塔尔、艾捷克,吹管类:苏乃依、巴拉曼,打击类:达普(手鼓)、纳格拉,拨弦类:弹布尔、都塔尔、热瓦普、卡龙。其中拨弦类的弹布尔、都塔尔都是梨形曲颈,在形质上有中国琵琶的缩影,与琵琶有着同宗异流的历史关系。

《十二木卡姆》是维吾尔木卡姆艺术的代表。享有“维吾尔木卡姆之母”之称谓的十二木卡姆诞生于15世纪左右,是此时期西域地区音乐艺术的最高造诣的代表,木卡姆是由360个调,四千多句歌词组成的。《十二木卡姆》是由《恰尔尕木卡姆》《潘吉尕木卡姆》《乌孜哈勒木卡姆》《艾介姆木卡姆》《乌夏克木卡姆》《巴亚提木卡姆》《纳瓦木卡姆》《斯尔木卡姆》等十二部大型套曲组成。其中每一套木卡姆中均包含琼乃额曼、达斯坦、麦西热甫三部分。每一部分又由若干首歌曲、器乐曲、歌舞曲组成。《十二木卡姆》从头至尾的完整演唱需要二十多个小时,每一首都绘声绘色、内容丰富、风格独特,让人仿佛有一种身临其境的感觉。《十二木卡姆》是新疆维吾尔族人文化艺术中最具代表性的标志,是东西方文化交流与传播中珍贵的产物,是中国传统民族文化中最绚丽的“瑰宝”。

除此之外,维吾尔族具有代表性的音乐作品还包括哈密木卡姆,刀郎木卡姆,和吐鲁番木卡姆等,这些木卡姆都是由12套套曲组成。2005年11月,联合国教科文组织正式将其列为“人类口头和非物质文化遗产代表作”,代表着我国传统民族艺术受到了世界关注。

2 琵琶曲中木卡姆音乐元素的运用

在历史上,琵琶在新疆曾有过高度的发展。近些年

来,中国琵琶音乐作品在创作上真正应用新疆少数民族本土韵味的匮乏引起业内人士的极大关注。在现代众多琵琶乐曲中,新疆风格乐曲占的分量并不大,以新疆维吾尔木卡姆音乐元素创作的琵琶作品更是少之又少。

现代的新疆风格琵琶曲多以民歌改变或移植其他乐器乐曲的方法进行创作。王范地先生大胆地吸取新疆民歌的精粹,将《送我一枝玫瑰花》改编成琵琶曲后,大受好评。此后他又大受鼓舞,改编乌斯满江等创作的热瓦普独奏曲《天山之春》为琵琶曲。陈音先生则将小提琴独奏曲《阳光照耀着塔什库尔干》移植为琵琶独奏曲,突破了琵琶演奏的技术性难题。

琵琶独奏曲《春蚕》是刘德海先生“人生篇”作品之一,是一首原创的新疆风格琵琶曲。此曲表达了一种“春蚕到死丝方尽”的奉献、牺牲的高洁品质。此曲在创作上可分为《牧羊曲》《艾介姆》《你的天上没有月亮》《自由的生活》四个主题。第三部分的旋律在创作上的取材于新疆维吾尔木卡姆的音乐风格,特别是在第94小节至第120小节的演奏技法是用右手小指抵住琴弦,在靠近扶手的位置弱奏,这段发出的音响效果近似于维吾尔族弹拨乐器热瓦普的演奏音效。

王劲梅老师《我爱新疆·琵琶曲三十首》的出版填补了使用琵琶演奏木卡姆音乐的空缺。书谱中的第二部分的17首乐曲皆是新疆维吾尔木卡姆乐曲。第一首《恰尔尕主题随想》是根据十二木卡姆中第四木卡姆《恰尔尕木卡姆》乐曲的再创作,此曲容后细述;第二首《纳瓦木卡姆》是十二木卡姆中的第十木卡姆的散序部分唱段。乐曲中运用了游离音的技法更加凸显了木卡姆的音乐韵味;第三首《且比亚特木卡姆》是十二木卡姆中第二木卡姆的《太孜间奏曲》,曲中大量出现了演奏维吾尔族音乐所需要的润音、捺音、带音、擞弦等技法;第四首《且比亚特木卡姆》也是十二木卡姆中第二木卡姆的太孜尾声唱段;第五首选自《且比亚特木卡姆》的《怒斯赫间奏曲》,乐曲中出现了5/4拍的特殊节奏型;第六首选自《纳瓦木卡姆》的《怒斯赫间奏曲》,整首乐曲是由6.5/4拍的节奏来演奏;第七首《乌兹哈勒木卡姆》是十二木卡姆中第六木卡姆的《大赛勒克》,这是一首5/8拍的乐曲,此曲中运用顿音的演奏技法;第八首和第九首《木夏乌然克木卡姆》是十二木卡姆中的第三木卡姆中小赛勒克的部分唱段,曲中有运用游移音、1/4下滑音等技

法;第十首《木夏乌然克木卡姆》是十二木卡姆中的第三木卡姆中的《小塞勒克间奏曲》;第十一首《木夏乌然克木卡姆》是十二木卡姆中第三木卡姆的《朱拉塞乃姆》;第十二首《且比亚特木卡姆》选自十二木卡姆中第二木卡姆的第二达斯坦部分;第十三首《且比亚特木卡姆》选自《第三达斯坦间奏曲》;第十四首《潘吉尕木卡姆》是十二木卡姆中的第五木卡姆《第三达斯坦间奏曲》;第十五首《纳瓦木卡姆》是十二木卡姆中第十木卡姆的《第四达斯坦间奏曲》;第十六首《乌兹哈勒木卡姆》,属于“弹布尔”演奏风格的7/8拍乐曲。最后一首是《乌兹哈勒木卡姆》中《第四麦西热普》,曲中运用顿音的演奏技法。

这十七首十二木卡姆小乐曲在创作、技法编配、演奏韵味等方面为琵琶演奏木卡姆音乐奠定了基础。为后人总结出了一套用琵琶演奏维吾尔族木卡姆音乐所需要的演奏技巧和方法韵味。通过与新疆少数民族弹拨乐器技法上的对比和音色上的模仿,同时丰富并拓宽了琵琶的艺术表现力,更加显现出了琵琶在演奏新疆维吾尔木卡姆音乐上存在的自身优势。

3 新疆音乐的特点

新疆不仅拥有特殊的地理环境,而且也是一个多民族、多种文化交融的地区。新疆有维吾尔族、哈萨克族、乌孜别克族等十多个世居少数民族。这里的每个民族都有各自不同的民族文化、宗教信仰和语言结构。新疆少数民族文化受阿拉伯文化和东亚、西亚、中原文化碰撞、交融的影响,具有“多元一体”“混成性”的特点,我们通常把新疆的音乐文化分为三大体系:中国音乐体系、波斯音乐体系和欧洲音乐体系。此外由于长期以来新疆音乐受不同地区、不同地貌和不同环境的或多或少的影响,致使其中还掺杂了一些游牧音乐和绿洲音乐的特点,这就是新疆音乐拥有特殊音乐风格的根源所在。

在新疆音乐当中,最鲜明的特征就是在旋律上增二度音程的使用。而这种增二度音程在中国传统的五声调式中是根本没有的,另外,中国传统音乐中也不存在六声、七声调式,但是,在欧洲的和声大调和和声小调中却存在增二度音程,这也能够说明新疆音乐带有欧洲音乐体系的特征。

在新疆的音乐中通常会融入和声小调,这种和声小调的主要特点:在第六、七级音之间存在增二度音程,因此,在乐曲中的增二度大部分就是来源于和声小调。当然,也有一些通过变化音级形成的增二度。由于增二度音程的存在给旋律带来了更强烈的起伏感,丰富了情感,突出了新疆少数民族音乐的特点。

4 针对琵琶如何演奏新疆木卡姆音乐的思考

现如今,琵琶的演奏技法已经发展到极为丰富和成

熟的境地,琵琶演奏新疆乐曲本就存在着一定的自身优势。从历史源流来说,琵琶是从新疆经丝绸之路传来的乐器,注定跟新疆有着不可分割的渊源。用什么样的演奏技法才能更好地诠释新疆音乐,更准确地表达出木卡姆音乐的韵味、特点,这是一个值得思考的课题。

新疆音乐以维吾尔族音乐最具代表性。弹布尔是演奏木卡姆音乐中较为重要的乐器,经过对新疆维吾尔族乐器进行了一系列的研究之后,发现琵琶在音响、音色上最近似于维吾尔族乐器弹布尔。那是不是意味着琵琶和弹布尔在演奏技法上有相同之处,可以互相借鉴呢?带着这个疑问,我在新疆找到了一位教弹布尔的维吾尔族老师,经过跟这位老师共同研究和反复推敲之后。我发现要想用琵琶弹出新疆人俗称的“羊膻味儿”和“皮芽子味儿”,弹奏的重点必须放在对左手的“滑音”技法的分析与研究。现就学习和研究的结果做出以下分析。

在演奏弹布尔的时,左手运用了大量的滑音,这些滑音里又包含了两个八度之内和一个八度之内的大滑音,还有三、四度和一、二度之内的小滑音。小滑音在演奏中的运用相当频繁,有时经常在一小节之内出现多次的小滑音;有在一个半度音程之内快速地进行多次的小滑音;还有一个二度音程之内,在奏响一第一个音之后,左手中指迅速地向上滑到比它低二度的音位上,在快速的滑回到第一个音的音位上,所占时值不超过一拍。

尝试着把这些滑音技法运用在琵琶演奏中,我发现这一技法在维吾尔族乐器中使用较为容易,因为维吾尔族乐器品的高度较低,而琵琶品的高度较高,滑音的技法在琵琶中运用是有一定难度的。但是经过加大琵琶左手滑音的使用频率,演奏出来的乐曲在音响效果上更加靠近弹布尔,在风格韵味上也更富有维吾尔族音乐的灵动感。

用琵琶演奏“原汁原味”的新疆木卡姆音乐,仅仅依靠机械化的弹奏旋律是远远不够的,还需要结合技法上的研究,音色上的模仿,真正地融入新疆少数民族的生活中去,感受当地纯正的传统民间音乐和文化。逐渐在内心里建立新疆少数民族旋律特点以及音响中所内含的“原生态韵味”,去学习、聆听、感悟音乐中的“羊膻味儿”,避免用习惯的音响去诠释作品,才能在演奏和创作中更加准确地表达新疆木卡姆音乐的真正韵味。

作者简介: 李杨(1989.5—),女,新疆石河子人,讲师,研究方向:中国乐器演奏。

项目:《新疆多民族抱弹类乐器传统演奏技法比较研究》,2019年度教育部人文社会科学研究青年基金项目,2019-2022年(项目批准号:19XJJC760001)。

【参考文献】

- [1] 常任侠. 汉唐时期西域琵琶的输入与发展[J]. 民族音乐研究论文集, 1956.
- [2] 王劲梅. 琵琶天山行[J]. 琵琶研究会(通讯), (19).
- [3] 赵维平. 丝绸之路上的琵琶乐器史[J]. 中国音乐学, 2003(4).