

钢琴曲《阳关三叠》中对古琴音色的借鉴与运用分析

赵丹

河北师范大学, 中国·河北 石家庄 050000

【摘要】《阳关三叠》是一首古琴曲, 作曲家黎英海先生将《阳关三叠》改编成钢琴曲, 这首由民族器乐曲改编的钢琴曲, 以整首歌曲的表现为主线, 是一首抒发离别者深情的作品。它充分体现了离别之情, 是当今人们共同的文化情感。在独特的现代钢琴乐曲艺术表现形式中充分体现了古曲的“传统性”和“创新性”的完美统一, 它是中国古典音乐与外国乐器钢琴完美结合的产物。

【关键词】古典; 音色; 《阳关三叠》; 钢琴曲; 借鉴

《阳关三叠》作为中国传统音乐的代表作, 其蕴含着丰富的中国音乐文化元素, 以其自身独特的艺术表现力, 为我国传统艺术文化增添光彩, 让古老的传统音乐散发出不一样的时代气息, 让我们伟大的艺术形象颇为深入人心, 让我国传统艺术文化得以延续、传播和发展。同时, 我们也更加地需要对中国传统民族音乐的不断发展与革新创造所累积留下的宝贵艺术文化财富在科学理论上及时地进行研究和分析总结, 尤其更需要继续加强对传统民族音乐与其他外来音乐艺术形式紧密结合这一方面的艺术理论基础研究, 拓展其艺术发展的空间。

1 《阳关三叠》钢琴曲的由来

钢琴独奏曲《阳关三叠》改编自古琴, 这首民族器乐改编曲是由我国著名的作曲家黎英海所改编创作。在这首钢琴曲中, 黎英海先生将我国传统音乐与西方作曲技法巧妙结合, 给观众带来一种别样的朴素与不舍的心情。钢琴曲《阳关三叠》原为古琴名曲、传统部曲, 这是一首送朋友到西北边陲的歌, 当然, 这是一次发自内心的离别, 表达了一点希望, 爱来自内心, 是体贴的, 也是对未来的一种真诚的渴望, 它是有意义的。后来古人把它编成琴歌, 使之更适合大部分歌曲, 后来, 它被纳入乐府, 成为最受欢迎的、最常见的歌曲, 流传了一百多年。它是一种生命力极强的艺术瑰宝, 当时是唐代的语言“阳关”, 北宋有许多不同的唱法, 宋代有三种唱法, 这样避免了音多字少的问题, 并与音乐曲调相协调, 所以解决了“诗”与“乐”中的结构性矛盾, 故称为“阳关三叠”。

2 钢琴曲《阳关三叠》对古曲借鉴

2.1 音色中的借鉴

2.1.1 散音音色

散乱的古琴弦所用的声音是古琴的空弦, 空弦的主要特点是浑厚、响亮、共鸣强、余音时间长。在现代钢琴音乐中, 学习中国古琴和三弦音乐的音色, 主要采用以下调音技巧: ①以钢琴音域的形式, 尽量使用低音区。②尽量用八度、四度、五度和高音区来增加钢琴旋律。③通过扩展时间值的相对色调来增强。④尽量降低织体密度, 突出钢琴曲主旋律的线条特点, 如在乐谱中, 旋律线出现在钢琴的低音区。清音中的四度旋律和高音中的四度旋律, 反映了古琴音色中散音之间不同声音效果的相互作用, 营造出一种深邃而悠远的声音效果。

2.1.2 按音音色

古琴按压音的这种奏法主要是用右手弹弦, 左手同时按压琴弦以此来调节古琴音高的波动变化。对于许多钢琴音乐作品来说, 最难表达的是一种优美的木琴这种类型的按摩音响作品, 其按摩音量柔和细腻, 富有人情味, 而且由于古琴独特的弦长和人类柔和声音的共鸣, 古琴音色优美, 古琴有一个长期的声音, 所以我们可能有一个重要的模仿技术古琴的表现, 那就是如何利用这些装饰性声音来直接实现对“走手音”的巧妙模仿。

2.1.3 速度方面

在我国传统音乐中, 音乐的速度是传统音乐中一种非常重要

的表现手段, 同时, 速度也是我国传统音乐的重要组成部分, 因为钢琴曲《阳关三叠》是由我国民族器乐曲改编的, 所以它在节奏和速度方面也是音乐特性的历史代表, 第一叠, 音乐的节奏变行板; 第二叠, 节奏变慢得到中间板; 第三叠, 节奏进一步变慢逐渐上升, 然后音乐结尾的节奏变回行板。可以清楚看出这首钢琴乐曲的整个运动速度体系是否在呈现一种逐渐减慢加快的运动状态。

2.2 和声上的借鉴

2.2.1 句尾和声点描

句末出现和声间隔, 对于旋律的修改称为句尾和声点描。画和声的技术点是许多古琴演奏会的典型象征性表达。许多钢琴作品中, 都使用了类似的技巧, 并借鉴了古琴演奏的方法, 虽然这种和声点描的方法可以与古琴音乐类似, 但为了增强古琴音乐这一典型特征, 钢琴作品在创作上有了进一步的完善, 并在每一句相同结尾处引入五度和声点的描写, 在和声方面更加完善的展现了与古琴音色的密切关系, 这具有典型性。

2.2.2 五声纵合化和弦

这首由古琴曲改编的钢琴作品, 作曲家采用了五音长和弦分解的形式, 这是钢琴演奏的重要组成部分。这与古琴演奏技法有一定的联系, 翻滚是古琴最重要的演奏技法之一, 翻滚技法是指右手环从古琴的七弦“拉”到另一弦或弦上; “福”是指用手指擦拭第六根弦或从第六根弦到第六根弦的弦。这项技术通常在音乐达到顶峰时用来切断气氛。在古琴音乐的演奏中, 滚刷技术是表现音乐复调形式的最重要手段。这种“滚动”的纹理出现在句末, 贯穿整件作品。

3 钢琴曲《阳关三叠》中的情感表达

《阳关三叠》是唐代流行歌曲, 曲风优美, 音色纯朴, 诗情画意浓郁, 尤其是古歌的曲调、声调有四个八度, 还有一些旋律段落和歌词的不断重复, 感受着离别的爱和惆怅的心情, 旋律和所有歌词巧妙地结合在一起, 形成完美的对比, 充分真实地表达了创作者对许多即将离乡背井的亲友的真挚深情。

4 结语

中国民族乐曲是我国传统音乐艺术宝库中最为珍贵的艺术财富, 是建构中华民族精神文化命脉体系中的重要精神滋养。以黎英海、胡平先生等为主要代表的中国近现代著名作曲家, 在研究改编与重新创作中国民族传统的、具有中国民族特色的传统民族音乐作品方面已经做出了卓著艺术贡献, 留下的大量优秀作品, 极大地有力促进了当代我国传统民族音乐的伟大振兴与繁荣发展。

参考文献:

[1] 卢婷婷. 古琴琴歌《阳关三叠》在钢琴演奏中的韵味表达探究[J]. 歌海, 2018, 000(001): 73-77.

[2] 刘祖林. 古曲《阳关三叠》音乐分析及其演唱研究[D]. 泉州师范学院, 2019.

作者简介: 赵丹 (1996.2-), 女, 汉族, 黑龙江人, 硕士研究生, 研究方向: 钢琴演奏。